

超现实电影里的现实主义人物造型

——以奥斯卡最佳服装奖影片《布达佩斯大饭店》和《神奇动物在哪里》为例

李楠, 张家奇

(中国传媒大学 戏剧影视学院, 北京 100024)

摘要:近年来融合了奇幻、冒险、魔幻、战争等元素的超现实电影纷至沓来,无论是电影人的创作热情还是受众的观影偏好都日益高涨,该风格影片在市场和理论界都获得了不俗的成绩。文章从影片人物造型设计的角度出发,选取获得奥斯卡最佳服装奖影片为案例,深入剖析该风格影片中人物造型的奇观与真实的二元对立和糅合互嵌,解码超现实影片中的非现实和现实协奏的人物造型设计表现,探讨在超现实影片的服装造型设计中应秉承的现实主义美学态度。

关键词:现实主义;超现实影片;人物造型;奇观

中图分类号:TS942.8

文献标志码:B

文章编号:2095-4131-(2019)03-0087-06

Realistic characters from surreal films

——A case study of *Beasts And Where to Find Them* and *The Grand Budapest*

LI Nan, ZHANG Jia-qi

(School of Theater Film, Communication University of China, Beijing 100024 China)

Abstract: In recent years, surreal films with elements of fantasy, adventure, magic and war have been pouring in. Both the filmmakers' enthusiasm for producing surreal films and the audiences' preference for watching such films are growing. Surreal films have achieved good results in the market and the academic community. This paper chose four surreal films that won the Academy Award for Best Costume Design to study their character design, explore the fusion and opposition of fantasy elements and real elements, and analyze real and surreal design concepts in character modeling. Furthermore, it explores the realistic aesthetic attitude that should be encouraged in the costume design of surreal films.

Key words: Realism, Surreal films, Character modelling, Spectacle movie

1 引言

超现实手法,在艺术方面作为一种可以无视一切现实规律的原则,自由发挥想象力和创作力的艺术创作手法,在文学、美术、电影等领域中深受创作者们的喜爱。近年来融合了奇

幻、冒险、魔幻、战争等元素的超现实电影纷至沓来,无论是电影人的创作热情还是受众的观影偏好都日益高涨。超现实电影突破了传统现实主义影片在客观现实方面的限制,在视觉呈现、情节发展和主题表达等方面拥有更多的想

收稿日期:2019-02-03; **修回日期:**2019-03-15

基金项目:中国传媒大学“双一流”科研团队建设项目(CUC18CX09);中国传媒大学科研托举项目(2018CUCTJ058)

通信作者:李楠,博士,中国传媒大学戏剧影视学院副教授

象和创作空间,随着奇幻科幻文学的发展、CG特效技术的成熟和影片制作水平的提高等因素,多种类型的影片在原有故事内核的基础上融合了诸多非自然元素,实现了超现实化的呈现,制作出了更具想象力的精彩纷呈的奇观化影片。

也许是因为对于酷炫刺激的奇观影像和未知事物的好奇心理,超现实影片历来在国际电影市场上的表现备受瞩目,流行于10年间的史诗级魔幻电影系列《哈利波特》全球总票房达到了78亿美元,《指环王》系列票房达到了29亿美元,近年的《神奇动物在哪里》《复仇者联盟3》《头号玩家》《金刚狼3》等影片一上映就成为当季票房冠军和话题热点。在奥斯卡获奖和提名名单上,超现实题材的影片依托其极具创作空间的人物造型设计特色和成功出色的表现,成为了近几年中和传统获奖热门的历史题材电影分庭抗礼的热点。在影视服装设计方面,获得了第83届奥斯卡最佳服装设计奖的《爱丽丝梦游仙境》成为超现实电影获奖的先锋,超现实题材的三部影片《布达佩斯大饭店》《疯狂的麦克斯4:狂暴之路》《神奇动物在哪里》分别斩获了第87、88、89届最佳服装设计奖项。超现实影片一系列在专业领域和观众喜爱方面势如破竹的成就引起了戏服设计师和影视理论界的关注。

纵观获得了学院和市场肯定的一系列超现实电影,不难发现:几乎所有出色表现的超现实影片在人物造型设计上都是在现实基础上展开非现实的设计想象,在影片视觉呈现中实现真实与幻想的融合协调。这与目前电影市场上广泛出现的片面追求奇观化视觉呈现而陷入浮夸怪异、华而不实怪圈,忽略文化内涵,脱离时空、文化背景的人物造型设计形成了鲜明的对比。本文将收获奥斯卡最佳服装设计奖项的超现实影片《布达佩斯大饭店》和《神奇动物在哪里》为例,深入剖析该风格影片中人物造型的奇观与真实的二元对立和糅合互嵌,

解码超现实影片中的光怪陆离和自然朴实协奏的人物造型设计。

2 浪漫的奇想

浪漫主义的创作方法基于主观的内心世界,抒发对理想世界的追求和情感,在创作中融入瑰丽的想象、丰富的情绪、奔放的语言,追求强烈而华丽的艺术效果,通过它所表现出来的生活往往是脱离现实而到达了一种创作者理想中的层次。对于追求刺激感和新鲜感的非传统魔幻、冒险等题材的超现实电影而言,浪漫主义表达方法是一种必要的思路 and 手段。影片中的服饰常用对比、象征、夸张、想象等手法进行创作,而成功的奇幻冒险影片总能够依据具体的影片内容和基调选择合适的设计理念和设计方法。

魔幻冒险大片《神奇动物在哪里》作为享誉全球的系列魔幻电影《哈利波特》的前传,和《哈利波特》一样充满了天马行空的想象。影片中的巫师们出于在麻鸡(不懂得法术的人)世界隐藏身份的需要,他们在麻鸡世界的言行举止、衣食住行便会与人类保持一致,因此在影片对于魔法师们的服装造型设计中需要克制而精致地展开想象,于细微之处显露着设计师的浪漫情怀。主人公纽特是一个来自英国的周游世界的魔法动物的研究者,柯琳·阿特伍德为纽特特意染了一件独一无二的孔雀蓝色英伦风粗花呢大衣,在20世纪20~30年代美国的故事背景下,男子大衣以黑、灰、深蓝色等低明度色调为主,这种鲜亮色彩的服装并不存在,这也使得纽特在一众麻鸡中脱颖而出,成为灰色调人物群像中的一抹独特的蓝,但又因为服装款式的标准化使得他能够不突兀地融入到麻鸡世界的群体之中。女主角蒂娜是一个因为违规使用魔法而被革职的傲罗,她的大衣领做了放大设计,竖起来时像大袍子一样可以遮住脸颊,她的大衣款式是超长“H”形翻领大衣,大而深的口袋具有工装风格元素,款式简单利落的深V衬衫、阔腿裤、牛津鞋的穿搭风

图 1 《神奇动物在哪里》剧照

Fig.1 Stills from Fantastic Beasts and Where to find Them

图 2 《布达佩斯大饭店》影片剧照

Fig.2 Stills from The Grand Budapest Hotel

格具有男装的特征(图 1)。在当时的时代环境中,虽然追求机能主义的现代女装得以形成和发展,接近男装的宽腰身的直筒形女装的基本外形流行于欧洲,但直接将男装作为日常装束的女性却极为少见,设计师通过微妙的想象赋予了这个人物以瑰丽而不夸张的想象。

浪漫但有克制的想象也在《布达佩斯大饭店》中得到了鲜明的体现。影片中衰老却雍容华贵的 D 夫人衣服上的纹样是细碎而和谐的抽象几何图形和对于自然生物的平面图像提炼,具有典型的维也纳分离派大师古斯塔夫·克里姆特的画作风格和元素。他的画作中,色泽华丽鲜明,人物扭曲变形但构成了一种抽象化的形式美感,结合了亚述、希腊的传统装饰纹样和拜占庭镶嵌画的图案排列形式及装饰趣味,表现出和谐、强烈、华丽的工艺化的精美

和对于爱情、性欲、生死的哲思。这种非现实的装饰元素和配色风格将 D 夫人的奢华、敏感、对爱情的向往等气质和性格衬托得恰到好处。不止如此,充满想象力的超现实的颜色运用也在这部影片中体现得淋漓尽致。影片故事发生在 20 世纪 30~60 年代的欧洲,古斯塔夫以及酒店的服务人员所穿的燕尾服的高饱和度紫色在当时的男性服装中极为少见;后期在古斯塔夫和穆斯塔酒店夺画的片段中,两人穿着甜美如马卡龙般的粉色和粉蓝色的工装,而现实的作为当时社会底层劳动者工作服的工装制服普遍以耐脏的灰色系为主(图 2)。

两部影片风格各异,内容不同,但在人物造型的超现实设计上都保持了同样的理念:依托于现实,运用对细节之处的理想化改造和超现实设计做出浪漫主义的艺术表达。

超现实的浪漫主义服装设计带给观众以新奇的视觉刺激和独特的视觉美感,想象的力量在服装的款式、色彩、纹样、面料上都可以得到完美的体现,超现实并不意味着盲目的夸张和极端的奇观,不同模式的想象和手法,不同装饰风格的运用无不彰显着艺术和灵感的魅力。

3 写实的本真

在电影艺术中,现实主义的创作手法着力于还原本真的现实世界,作为一种植根于现实的创作方法,写实主义兴起于19世纪的欧洲,它主张观察和表现真实的世界,即使是面对创作者想象中的对象,也要进行一个真实的再现。写实手法是电影服饰创作中最常用的手段之一,在优秀的古装片、现代片、传记片等题材中总能看到服装师精心苛求符合史实和现实、复原文献记载和图像资料中的实物的影子。在超现实风格的影片中,故事虽然被架构于一个虚拟的时空之中,但那是一个平行于现实世界,存在着现实而又超真实的“架空世界”,对于观众而言,它是另一个“真实”世界,在历史和社会环境,地理和时空结构上影射着现实的世界。歌德曾说过,每一种艺术的至高任务,即在于通过幻觉,达到一种更高真实的假象。魔幻电影用幻想打造了虚拟现实^①。安德烈·巴赞提出电影再现事物原貌的独特本性是电影美学的基础^②。现实是想象的土壤,对于观众而言,观众的认知来源于生活以及客观存在,影片中的现实主义设计可以帮助观众定位和理解故事的宏观环境,而以现实为造型基底的戏服装设计正是构建这种环境的重要一环。因此在人物造型的设计上需要依托于现实,完美契合被营造的空间,而并非漫无目的,不切实际的主观想象。

为了再现20世纪20~30年代经济大萧条时期的美国纽约市景,《神奇动物在哪里》剧组为群众演员从古玩店淘来的5,000套戏服,不仅还原了当时人们的暗淡的穿衣风格,有使用

痕迹的效果也比新制作的服装更具有生活气息。主人公奎妮从头发到脚都再现着20世纪20年代时髦女装的样式,卷曲的波波头、低腰身的轻薄裙装、居家时所穿的真丝吊带睡衣、有带子装饰的半圆形露出脚背的皮鞋等等。至于雅各布、安全部长帕西瓦尔等主要人物的服装则是依据其身份地位进行写实的设计和表现,生活拮据,身材肥胖,为成功贷款而租借或者拼凑一件“体面”西装的雅各布的西服不合体也不配套,体现出这个麻鸡的低微和滑稽;而地位尊贵风度翩翩的帕西瓦尔的西服就如同高级定制一般剪裁精致,加入了金银丝成分的羊绒面料大衣闪烁着低调奢华的光泽,帝国领的领针造型华丽,是小众而个性十足的复古装饰。影片用真实的服装和写实的设计展现出了那一个灰蒙蒙的低沉年代。

影片《布达佩斯大饭店》将观众置于一个美轮美奂的甜美视觉环境中,然而所有梦幻般的色彩和细节都有其现实化的依托物和影射意义。电影将中心故事设定于两次世界大战期间,其中第一次在火车上检查古斯塔夫一行的警察所穿的地灰色立领制服、筒形军帽、领章、枪套、缠绕编花肩章都是经典的普鲁士军服样式,而战争爆发后上火车检查的士兵的倒梯形双扣野战帽、带徽章的袖带、野战军装都是德国党卫军士兵的经典样式。在影片中频繁出现在帽徽、袖章、旗帜上的“zz”形标志也颇像是希特勒对于纳粹标志图案“SS”和“卍”的双闪电寓意的生动映射。影片通过对于人物服饰的真实性复原而将故事定位在了那个陷入战争、集权、人文精神匮乏的时代背景之中。另一方面,战前古斯塔夫与贵族妇女们在聚会上,他穿着复杂严谨,正式合体、象征着文明、礼仪和高贵的西装正装,内搭法式双叠袖衬衫,配被叠得方方正正的口袋巾、精致的袖扣和尾戒;妇女们有着一丝不苟的波浪状烫发、精美的妆容、奢华的珍珠项链、领针、手镯、皮裘帽子围巾、绒面衣裙等等,是当时纸醉金迷时代的标

志性造型的翻版。

4 超现实与现实的协奏

服装是人体的自我延伸,也是体现一个人身份、地位、教育水平、性格、年龄、性别等元素的外显符号。影视中的服装造型设计则是经过高度提炼和艺术处理过后所形成的影片中重要的视觉元素之一,是塑造人物形象、体现人物弧光和剧情变化的重要载体,所有关于影片中的服装设计都是为了讲好一个完美的故事而存在的。浪漫主义和写实主义设计的结合在构建一场美轮美奂的架空世界的同时,也合作编织着一个个活灵活现的灵魂和一场场丝丝入扣的故事。

在《神奇动物在哪里》中,用如同魔法师袍子的放大的翻领、加长的大衣体现着被降级的傲罗蒂娜的不甘和期待,干练简洁的V领衬衫搭配挺括的西装和大衣,体现出作为魔法官员的蒂娜的职业风范和她坚韧骄傲的男孩子气,而在她领口处系蝴蝶结和佩戴饰品的细节设计则展现着她的女性韵味;纽特身穿英伦风大衣,佩戴小领结,手拎皮箱的形象正是表明了他来自英国,而他有些凌乱的头发、用耐磨面料做成的浑身上下皱巴巴的衣服、脚穿工装靴一则显示了他不善交际的性格,二则暗示了他四处奔波爱折腾的行为;要去银行贷款的雅各布身穿不合体也不配套的西服套装生动地诠释了一个生活窘迫而需要借衣服勉强以体面姿态去申请贷款的平民形象;美国魔法部长华丽长袍的胸前是一个金色的雄鹰图案,源于影片中魔法国会的黑鹰标志,这也是现实中美国联邦政府标志的变形,标志了她的权威地位。

在编织故事方面,服饰中隐藏的信息也是推动情节发展的重要因素。

《布达佩斯大饭店》中的叙事脉络分成了明显的模块,每个情节段落都有标志性的配色。起初,几十年后来到布达佩斯大饭店的作家穿着颜色灰暗,造型千篇一律的西装外套,结合了颜色低沉古板的环境色象征着丧失了

人文情怀和古典趣味后欧洲社会。时间倒叙回到20世纪初,古斯塔夫身穿代表庄重和高贵的紫色燕尾服,展现出他优雅的气质,结合室内高饱和度的红色、黑色表现出一种雍容豪华的图景,在其中却隐含着不安和焦虑的气氛,暗示了D夫人神秘死亡以及之后主人公即将面对的危机。入狱、越狱逃脱追杀过程中,古斯塔夫的服装以灰色系为主,这种现实的款式、配色和同色系、相近色的环境色的结合使得这一段充满了荒诞和灰暗阴冷;穆斯塔和阿加莎的相爱过程、共同经历凶险最终结婚的镜头则充满了不同层次的低饱和度粉色和粉蓝色,充满着爱情的美好甜腻味道;酒店夺画的段落中,主人公依然穿着这种非现实的甜美配色工装,连他们所开的汽车都是粉色,暗示着古斯塔夫的境遇即将转变、事件也会向着美好的结局发展,事件结束后古斯塔夫穿回了从前的紫色燕尾服,意味着他以及他的生活回归到了曾经的文明典雅之中。在整体配色上充满想象力的《布达佩斯大饭店》以其美轮美奂的色彩运用结合一丝不苟的构图、变换流畅的镜头运动构建了一个惟美而荒诞的关于欧洲文明消逝的成人童话。

结合了现实逻辑和浪漫想象,非现实元素和现实元素交叠互构的服装设计能够帮助观众在获得视觉享受的同时迅速获取到服装中蕴含的信息,以便于辅助、加深他们对于剧情和内涵的理解。对比市场上诸多一味追求视觉奇观的“奇幻大片”,成功的奇幻冒险影片反而有更加冷静克制的表现。

5 结语

服装作为影片整体视觉表现的一部分,无论是表达影片精神文化内涵还是塑造视觉效果,都要紧紧贴合影片的美学特征和精神世界。超现实和写实风格看似是对立的两种概念和创作风格,但二者的碰撞便产生了奇妙新颖的艺术形式。超现实电影在美术和服装方面的表现各有千秋,但成功的影片所构建的架空世

界都有其作为模本的文化语境和历史背景,这也注定了这种新颖的影片类型中必然出现幻想和现实的糅合,浪漫与写实的交织碰撞。两种对立思想和方法在影片中的应用在视觉效果、人物剧情塑造以及风格呈现方面层层递进,由外及内地推动一部影片的视觉表现力和文化思想内蕴。兼顾奇观幻想和朴素真实的创作理念,对于电影市场中如火如荼的超现实影片的创作创新实践有着深刻的借鉴作用;从提炼传播优质文化,传承复兴优秀传统文化文明的角度而言,这一创作理念的普及和实践也具有深入的现实意义。

注释:

- ①刘思佳. 架空世界与魔法思维: 论魔幻电影的本性[J]. 电影评介, 2013(9):24.
- ②安德烈·巴赞. 电影是什么[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2005: 16.

参考文献:

- [1]刘思佳. 架空世界与魔法思维: 论魔幻电影的本性[J]. 电影评介, 2013(9):24.
LIU Si-jia. Overhead World and The Magical Thinking: The nature of Fantasy films [J]. Move Review, 2013(9): 24.
- [2]安德烈·巴赞. 电影是什么[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2005:16.
Andre Bazin. What is Cinema[M]. Nanjing: Jiangsu Education Press, 2005:16.
- [3]李当岐. 西洋服装史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005
LI Dang -qi. A History of Cosume in The West [M]. Beijing: Higher Education Press. 2005.
- [4]黄翠, 周莉英. 影视服装的符号语意[J]. 电影评介, 2008(15): 28.
HUANG Cui, Liying Zhou. The Semiology language of Stage Costume Design[J]. Move Review, 2018(15):28.
- [5](美) Kasier, S.B.. 服装社会心理学[M]. 李宏伟译. 北京: 中国纺织出版社, 2000.
Kasier, S.B. The Social Psychology of Clothing [M]. Beijing: China Apparel Press, 2000.

(责任编辑: 李强)