

迷狂魂灵的温情拯救和苦难的诗意表达

——电影《泥鳅也是鱼》的审美文化分析

孔海洋

(温州大学人文学院, 浙江温州 325035)

摘要:影片《泥鳅也是鱼》运用充满能指意味的影像语言, 生动地诠释了意志的本质就是痛苦的生命意志理论。同时, 影片认为艺术和禁欲并非救赎苦难的良方, 似水温情才是这群风雨飘摇中的民工赖以寄托希望的美丽港湾。

关键词:《泥鳅也是鱼》; 杨亚洲; 生命意志

中图分类号: J905.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-309X(2007)05-0074-04

大都市富丽堂皇的“现代化”景观, 使得中国当下的大众以为这个世界已经只有歌舞升平和欣欣向荣。农村和城市边缘地带的贫穷和落后被漠然置之。在城市建设中挥汗如雨却依然一贫如洗的民工兄弟, 一直被排挤出大众关切的视阈。可素有平民情怀的杨亚洲, 却把镜头对准了这个特殊的角落, 试图用影像语言来真切地记录这个灰色群体的真实生活——他们的困苦和欢乐、放逐与坚守。以此来打破弥盖时代的美丽谎言, 告诉每一个生活在悠闲和优雅中的人们: 这里有的不只是霓虹闪烁和欢歌笑语, 还有着血与泪的辛酸和苦楚。本文对该片中的影像符号进行了细致的阅读和剖析, 以期揭示这些影像符号背后的能指意义, 并阐明该片的独特意蕴。

一、在寻求希望的虚幻中迷失

叔本华的生命哲学认为人类的存在本质上是意志的存在, 人的全部活动都是意志活动的客体化。有人对此进行了归纳: “……意志作为最高的存在, 是不能遏制的盲目冲动, 是无限制的生命欲求, 即是既能维持自己的生存, 又要生殖繁衍后代。……生命意志本质上就是痛苦。”^[1]影片《泥鳅也是鱼》用独特的影像语言再次生动地演绎了这一悲观的生命理论。

影片一开始就用充满了能指意味的快节奏影像表达, 展现出一群迷途魂灵的狂舞和叫哮。在生存意志的驱使下, 那些曾经安分地在乡下过着“日出而作, 日落而息”的田园生活的农民们, 再也禁不住大都市现代化图景的诱惑了。他们懵懵懂懂地从乡下奔向那个看起来光鲜亮丽的大都市——北京。一辆满载着希望的火车从黑暗的山洞中驶出, 很快又淹没在了在一片刺眼的寒光中。一般而言, 黑暗意味着蒙昧, 山洞是封闭和狭促的代名词, 光亮代表的是幸福和希望。但这能淹没一切的寒光, 却预示着光明之所在并不一定是幸福之所在, 那光亮只是一个幸福幻影, 将引领他们走向更加深重的苦难。到了北京, 高耸在冰冷夜空下的城门, 表示出了对这些异乡来客的冷

收稿日期: 2006-12-21

作者简介: 孔海洋(1981-), 男, 浙江磐安人, 硕士研究生, 研究方向: 西方文艺思潮

漠；流光溢彩的城市夜景，使得露宿街头的他们显得更为寒酸和窘迫；“红袖章”老人们的围捕，让他们如无头苍蝇般乱窜，并在被抓后只能点头如捣蒜般地认错。这一切足以印证已经在京城混迹多年的花姐对女泥鳅的劝说：“认命吧！人命天注定，命定八尺，难求一丈……在老家怎么比这里好混。”^①可生存意志重压下的这群人对此只是置若罔闻。懵懂中还带着一点儿兴奋，充满期待地留在了这座梦幻的“天堂”。生存的需要使得他们不得不放逐道德、放逐灵魂、放逐羞耻感，却不知在放逐灵魂的同时陷入的是更加深不可测的泥淖。经历了数次的苦难、欺骗、歧视后，他们学会了苦中作乐，也学会了与城里人耍一些阴谋诡计。生存资料的极度匮乏，使他们蜕化成了只为“食”而存在的卑微生灵，没有尊严，不再淳朴。

同样，生殖意志的喧嚣使这群孤身离乡的男人们充斥着不安的躁动。他们的处境却让他们只能处在痛苦的挣扎和绝望的无奈之中。车厢里男泥鳅“亲一下，亲一下”的急切吁求，是他们难以遏制的欲望在心灵深处涌动的回响。极不对称的构图也映画了出这种欲望在他的内心世界里翻江倒海似的翻腾。数次画外音中传来的男泥鳅“你啊，躺在我身边咋还想你”的诉说，则表示出了欲望的永恒，匮乏的绝对。其实，“男泥鳅”只是众人共同欲望的代言人而已，身体瘫痪的老人、在京城混迹多年的花姐、那位骚扰比他大出许多“女泥鳅”的青年民工……每个人的心头都压着一座在深处奔腾不息地涌动着岩浆的火山。影片中多次响起画外音的乐曲，那是这群生存资料极度匮乏的人们渴望满足的集体心声的表达。这说明了生殖意志和生命意识相跟相随，处于极度贫困中的民工们同样会有情感的需要和满足，但这只会带给他们更多无奈的绝望和痛苦。

因此，放逐和迷狂是他们不可避免的命运。于是这群在风中飘荡迷狂魂灵，需要拯救的力量，需要合适的引路人来带领他们回家。

二、在追寻救赎的道路中失望

生命意志是人类的本质存在，它永无休止的纠缠使得人类的苦难无法摆脱。所以，自古以来的哲人都在寻求着理想的救赎之途。艺术和禁欲是逃离这悲剧性困境的理想化道路。

艺术是人类找到的继道德和宗教之后又一精神诺亚舟。当启蒙理性把曾长跪在神像前的芸芸众生们召唤回阳光普照的人世间后，艺术就成了失去皈依的人们的唯一精神食粮。席勒曾经在他的《审美教育书简》当中说：“正是因为通过美，人们才可以走到自由。”^[2]在这里他认为审美的游戏冲动可以协调本能和道德所导致的人性分裂。我们不否定艺术具有陶冶人们性情的作用，也不否认它能带领被欲望纠缠地晕头转向的人们在艺术王国当中找到片刻的自由和欢乐。但说他是逃离痛苦的自由之途，那只是生活在雅致生活中的人们的理想化选择。影片中对此给出了一个有力反证：生活在一个艺术氛围极浓的家庭中，有着艺术情趣的主人也没有逃离意志纠缠的痛苦。瘫痪在床上的老人看到挂表背面照片上的女人时依然流下了痛苦的眼泪。当他因失去自控的性欲而遭指责时，自责和羞愧让他痛苦地离开了人世。因此，艺术的意义并不在于给人类带来欢笑，某种程度上更在于让人明白痛苦和欲望的绝对。面对这群只是作为“利比多”和“经济”存在的打工仔们，艺术更是不可理喻和荒诞不经。所以，当一位自称艺术家的人，在利用女泥鳅的双胞胎女儿和几只吹成气球的避孕套拍摄艺术作品时，女泥鳅看到后怒不可遏的那种态度断然地表明这一点。

禁欲，这其实是每一位外出打工仔不自觉地身体力行的现实行为。男泥鳅在火车上对女泥鳅粗俗却不乏滑稽可笑的非礼表明了他已压抑很久。他们那杂乱不堪的宿舍里，张贴在床板上的女

^① 引自杨亚洲导演、李唯编剧的电影《泥鳅也是鱼》人物对话，下面所引对话出自同一影片的，不再一一注出。

明星画像给年轻的打工仔们提供的只是画饼充饥式的满足。女泥鳅出现在他们的行列中时，他们那显得异常兴奋的表情表明了这是他们可以见到的唯一意淫对象。女泥鳅打扫卫生时扭动的身肢，足以使那位在被窝里窥视的年轻人迅速地被欲望给打垮。他强行猥亵年龄比他大了好多的女泥鳅，这不合常理的举动更说明了旺盛的“力比多”受到压制的程度之深。然而，众所周知的是：过多的压抑只能造成人性的扭曲，而不会带领人类走出痛苦的泥淖。所以那代表着他们共同心声的酸曲依然不断地在他们收工休息的片刻响起……

因此，艺术亦只能给具备闲情雅致者带来片刻的安宁。禁欲只适合那些看破红尘后定力超凡的得道高僧。对于这些凡夫俗子甚至比一般人都更为“卑微”的灵魂来说那只是骗人的梦呓。那究竟什么能给这群已迷失在风雨中的魂灵找到一个栖息之所呢？

三、在诗意的影像表达中开出“良方”

影片对艺术和禁欲的救赎方案进行彻底否定后，作者运用了一系列独特的表达技巧对影片进行了冷处理，从而让影片蒙上了一层诗意的面纱。这其实是向大家传达了影片本身对这群迷狂魂灵的生存境遇和救赎道路的思考，并最终给出了他们的疗救方案——温情的拯救。

（一）大音稀声的声画处理

影片在表现极度嘈杂和狂乱的场景时，采取了用轻柔舒缓的钢琴音乐慢慢淹没一切嘈杂的手法，使得原本粗乱不堪的场面描写显得富有诗性和张力。如影片中有一个震撼心灵的场景：吊车吊起了一座藏着两个小孩的木棚，引起了那位试图营救她的孩子的母亲和小孩极度恐惧和紧张。随后，那木棚连同母女三人从空中毫不留情地坠落砸地粉碎。此时它就像一个在天幕上划下的巨大感叹号，敲打着每一个观众的心灵。然而，影片却以轻柔的音乐替代了呼天抢地的营救声，把满天的尘土描绘得如仙境中的云雾一般飘渺弥漫。随着音乐的弥漫，满天尘土中渐显出母女三人抱成一团蜷缩在中央，结果安然无恙。这安然无恙是举重若轻的表达，它传达出的是对巨大灾难无可奈何的沉重：她们的生命安全，只靠那浓厚的母女亲情博得上天的怜悯和恩赐。

（二）“诙谐化”的影像表达

影片没有大肆渲染苦难带来的悲惨和痛苦，反而利用了一系列花絮似的幽默镜头来舒缓观众的紧张情绪，形成一种喜与忧的张力。如众人争先恐后地进医院体检时，“女泥鳅”的两个女儿卡在柱子中间的特写。女泥鳅心急如焚的表情和俩小孩憨态可鞠的神情，让人着急又忍俊不禁。这是提供给大家一种忙里偷闲式的欢笑。犹如铁路旁边两个小女孩以稚拙的童音对来往火车高呼“北京欢迎你们”的场景激发我们的是忍俊不禁以后的沉思。这样一些插花似的诙谐镜头穿插于灰色生活中，表现出了底层人民在无法摆脱的苦难面前的乐观和豁达，也给当今养尊处优却对生活满怀抱怨的人们提供了一个新的参照。因此，这种处理使得苦难变得不太悲怆的同时笑的也并不轻松。杨亚洲自己也曾说：“如果能让你含着眼泪笑了，这是我追求的境界”^[3]。

（三）化险为夷式的情节叙事

影片中主人公经历了数次突如其来的灾难，最终安然无恙地度过了。这些似乎不合情理的化险为夷，是作者对好莱坞式情节叙事的变用。变拯救主体为女性，变铺张渲染的紧张节奏为突如其来，变千辛万苦的救赎为平常地解决。它要告诉我们的是，在这体制严明，失却了英雄，没有奇迹值得期待的时代，对于这个特殊群体来说，灾难无法避免，不可思议的“化险为夷”、上天的怜悯是他们心底唯一可赖以安慰自己的企求。这是这些孤苦无依的人们面对无奈处境的现实的

解决方式，没有与命运抗争的英雄般的壮阔和豪迈，有的只是卑微地默默忍受和静静地期待。

（四）大量的“黑镜头”

这些黑镜头把影片分割成了一系列既支离破碎又藕断丝连的片段。它斩断了观众们酣畅淋漓的观影快感，却带来了丰富的能指意蕴和观众思考的空间。黑镜头，空洞洞一片黑色正是农民工们对朝不保夕的生存境遇的绝望无助的生动写照。它是布莱希特戏剧陌生化理论在影视中的嫁接，它不断地把观众从对故事情节的沉迷中拉回现实。让每一位观众站在自己生活角色的位置上，对影片中的悲喜哀愁进行自己的体会和理解。从而使得观众从单一的读者变为影片的二度创作者。这样，影片的内蕴显得更加丰厚多姿。

那一次次不断响起的低缓、柔和的钢琴音乐，那是弥漫其间的温情的外化和象征。主人公“女泥鳅”，是不邀而至来到这焦灼和狂乱的人群中的温情天使。只有这似水的温情才能引领这些迷失的魂灵得以回家，至少是带来些许安慰和希望。这是杨亚洲为当今社会中民工群体的精神拯救开出的一个偏方。也许人们可以指责它过于理想化，但笔者以为作者的理想化正好说明了现实处境的无奈，只能寄希望于乌托邦式的温情。可是仔细想来，这又确实是对底层百姓生活中真实渴望的准确表达：他们不需要高雅的艺术和精致的生活，只想得到人所必需的欲望满足和“家”的温暖。从这个意义上讲，影片《泥鳅也是鱼》真正理解了当下中国的民工群体。

参考文献

- [1] 阎嘉. 洞悉人生痛苦的智慧: 叔本华[M]. 成都: 四川人民出版社, 1997. 79.
- [2] 马奇. 西方美学史资料汇编(下卷) [M]. 上海: 人民出版社, 1987. 100.
- [3] 姚佳佳. 杨亚洲用细碎生活造催泪弹[EB/OL]. <http://ent.sina.com.cn/m/c/2006-04-18/14381053920.html>.

Tender Deliverance of the Stray Soul and Poetic Expression of Suffering

—— Cultural Analysis of the Movie *Loach Also Is Fish*

KONG Haiyang

(School of Humanities, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035)

Abstract: The will theory refers to suffering is the essence of life was vividly implied by the film *Loach Also is Fish*. Meanwhile, the film points out that the art and abstinence is not an effective way to save the people who are in suffering, the tender warmth is a beautiful harbor where the crowd of precarious labourers places their hopes.

Key words: *Loach also is Fish*; Yang Yazhou; Life will

(编辑: 刘慧青)