

การอภิปรายสังเขปเกี่ยวกับภาพยนตร์ชื่อดังของหวง สู่ฉิน ผู้กำกับหญิงชาวจีน

เรื่อง Soul of a painting

A brief discussion on Huang Shuqin's film the (Soul of a painter)

วิรัช ทูลแก้ว

Wiraj Toonkeaw

หลักสูตรภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Chinese Program, Department of Oriental Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences

E-mail: wiraj_too@cmru.ac.th

บทคัดย่อ

ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีนร่วมสมัยของนครเซี่ยงไฮ้ ผู้กำกับหวง สู่ฉิน ถือได้ว่าเป็นผู้กำกับหญิงที่โดดเด่นและมีอิทธิพลมากท่านหนึ่งในวงการภาพยนตร์ ภาพยนตร์ที่เน้นประเด็นของผู้หญิง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Forever Young 《青春万岁 Qingchun wansu i》 ภาพยนตร์เรื่อง Woman, Demon, Human 《人鬼情 Ren gui qing》 และภาพยนตร์เรื่อง Soul of a painter 《画魂 Huahun》 เป็นต้น ผลงานเหล่านี้ของหวง สู่ฉิน ล้วนแล้วแต่เป็นการนำกระแสวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมจีนบางช่วงมานำเสนอในมุมมองและแบบฉบับของตนเอง ที่เน้นประเด็นผู้หญิงเป็นหลัก ดีแม้ให้สังคมได้รับรู้ขณะเดียวกัน ทุกเรื่องยังสอดแทรกประสบการณ์ตรงของผู้กำกับเข้าไว้ด้วย ทำให้ภาพยนตร์ที่หวง สู่ฉินกำกับ จะมีลักษณะโดดเด่นของความเป็นผู้หญิง แต่อย่างไรก็ตาม ในบรรดาภาพยนตร์สามเรื่องที่กำลังกล่าวมาของหวง สู่ฉิน เรื่อง Soul of a painter ได้รับคำวิจารณ์ในด้านสุนทรียภาพไม่ค่อยดีนักจากนักวิจารณ์ทั่วไป แต่ในทางตรงข้าม ผู้กำกับหวง สู่ฉินเอง กลับคิด

ว่า ในแง่ของภาพยนตร์เชิงพาณิชย์ ภาพยนตร์เรื่องนี้ ประสบความสำเร็จสูงมาก บทความเรื่อง นี้ ผู้เขียนอ้างอิงจากคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์หลาย ๆ ท่าน กอปรกับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและ อภิปรายในแง่มุมมองของตนเองโดยสังเขป ประเมินคุณค่าด้านสุนทรียภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้ อีก ครั้ง ท้ายสุดแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าภาพยนตร์ที่ให้แง่คิดหลากหลายแง่มุม และเป็น ภาพยนตร์ที่ดี มีคุณค่าทางสุนทรียภาพอย่างยิ่ง ควรค่าแก่การชื่นชมและยกย่อง

คำสำคัญ: ผู้กำกับหวง สู่ฉิน ภาพยนตร์ Soul of a painter คำวิจารณ์ คุณค่า สุนทรียภาพ

Abstract

In the contemporary film history of Shanghai, Huang Shuqin is the most representative and influential female director, and many of her works are enough to go down in history. Her photograph of a "female" movies "Long Live Youth", "The Man, A Ghost," and "Soul Of a Painter " and so on, are in a particular historical period of China's social, political, and cultural ideological trend of mass culture and political discourse and cultural criticism discourse for understanding and interpretation of the selected "" female subject structure of first ", and promoted to the film narrative story "woman" to engage in public "talk" the theme of the discourse, while at the same time into the female director self experiences, has a strong female consciousness. Of the three films; however, "Soul of a Painter" received lower artistic reviews than the others, but the director's self-described "commercial film" was a success. Based on the previous evaluation of this film, this paper discusses values of this film through personal thoughts. This film has many places of appreciation.

Keywords: Huang Shuqin director, The Soul of Painting, Comments, Value, Appreciation

内容提要

在上海当代电影史中·黄蜀芹是最具有代表性和影响力的女性导演·她的许多作品都足以载入史册·她所拍摄的“女性题材”电影《青春万岁》·《人·鬼·情》和《画魂》等·都以特定历史时段中国社会政治文化思潮中的政治话语·文化批判话语和大众文化话语为理解和演绎所选“女性题材”的“先行结构”·并将其提升为影片叙述“女人故事”参与公共“议论”的主题话语·同时又融入了导演自我的女性经验·具有很强的女性意识·不过·在这三部影片当中·《画魂》在艺术上赢得的评价比其他的低·但作为导演自诩的“商业电影”则很成功·本文通过前人对这部影片的评价基础上·加以个人的想法来探讨这部影片的价值观念·最终·总觉得这部影片拥有许多地方的观赏性·

关键词: 黄蜀芹导演, 《画魂》, 评论, 价值观, 观赏性

在当代 (1949—) 中国女导演群体中, 黄蜀芹被论者们认为是较早具有自觉女性意识的导演, 其《人·鬼·情》也被有的论者誉为是当代中国 “‘女性电影’ 的唯一作品”。黄蜀芹的电影创作与其理论主张之间有着相互砥砺的关系, 在其执导的 11 部电影中, 就有《青春万岁》、《人·鬼·情》、《画魂》、《嗨·弗兰克》和电视电影《红粉》、《村妓》《(丈夫)》等六部电影以女性为题材。其中, 又以写女子中学生生活的《青春万岁》、写女性艺术家生活的《人·鬼·情》和《画魂》等三部影片最贴近她自身的女性经验。不过, 为何《画魂》这部电影在观众的评价中赢得的评价比其他电影要低得多, 成为大家议论的焦点。有相当一部分人觉得影片显得一般。但是本人认为这部影片自从导演的意识开始到放映就值得欣赏好几个方面。

下面浅谈一下这部电影《画魂》的过程与黄蜀芹导演的意识。

一、拍摄之前黄蜀芹导演的苦恼

《画魂》这部电影是一部根据女作家石楠的同名小说改编的影片。它以张玉良的妓院生活为起点, 以她的离世为终点。黄蜀芹接受新的拍片任务《画魂》后, 苦恼就立刻搅住了她的心。石楠的小说曾经是七十年代的畅销书, 作为电影如何在八十年代引起观众共鸣? 这个问号在黄蜀芹的脑子里翻滚, 变得与阿越来越大。

《画魂》写的是女主人公从孤儿、妓女、小妾到教授、艺术家的艰难人生历程, 一生经历了民国、解放前后的不同时代以及侨居法国四十年的生活。为了增强对剧情的生活实感, 黄蜀芹不仅观看了不少表现法国二三十年代感的影片, 而且沿着张玉良的人生足迹, 来到女画家当年当妓女、小妾的股补城镇, 又来到女画家当年学画、写生的旧址, 寻访所有熟悉张玉良身世的老人, 感受那个特定时代的特定人生。这点可看出黄蜀芹的明敏。

第二个苦恼是主人公张玉良作为才体出众的女作家, 是以擅长画裸体人像而进入美术圈, 而又以《浴女》这一成名作而获得世界声誉的, 影片将出现好几场裸体戏, 这些要不要拍? 黄蜀芹为此一度陷入深深苦恼中。她考虑得很

仔细。她说不仅要拍而且要拍得美。“既然拍了，就没有退路，只能知难而进，一定要拍成功。”黄蜀芹终于充满自信地说。

在选择饰演张玉良的演员，她也很精心地考虑，她下决心有一个演员从头到尾，张玉良的银幕形象一气呵成在艺术上给人以完美感。这位银幕上的张玉良须与女画家本人相像，还得富于艺术家的气质，更重要的是，从角色的童年演到老年，还必须有精湛的演技才行。从这几项方面看，黄蜀芹对影片每个步骤的安排，都非常的周到。

二、黄蜀芹选中了明星巩俐出演女画家张玉良

为了巩俐出镜《画魂》，黄蜀芹等了她两年。

黄蜀芹终于找到了最理想能够出演张玉良的角色，那位就是巩俐。巩俐看完剧本后，深深地喜欢上了张玉良这一坎坷的角色。她曾有言说：“张玉良这一角色是她所有片约中最值得演的一个角色。”这无疑是巩俐展露艺术才华的好机会，难怪她特别钟爱这一角色。（黄蜀芹，1994）

三、黄蜀芹在影片中如何在影片表现女画家张玉良

青楼惨状：用千岁红之死来展现身陷青楼的危险，不自由，沦为男人们争夺的猎物。雪与血的映衬极为醒目，为潘玉良将来步入这一行事先作了铺垫；

沦为小妾：潘赞化解救她，一开始只是出于人道主义，但作为一个包办婚姻的男人，自然更向往自由的爱情。玉良为报答他，索性随他姓，但这种爱里是否包括了感激的成分？她虽出身青楼，在留洋后却有一种自认身份拔高的矫情——这时，她迫于自己早年喝过绝育药无法替丈夫生养儿子，暗地里写信叫来他的原配夫人，看似宽容大量之举，却是一种在我看来是另一次的出逃行为。自愿离开丈夫，是生理缺陷导致心理扭曲而作出的不得已之举，而非她愿。有一情节，失明后的大太太找错房间躺到潘玉良的床上，后来潘于丈夫前哭诉，看似是女人受到封建体制压迫的委屈，但那位大太太何尝不是牺牲品？导演站在潘玉良这一侧，描画她的委屈，在我看来却加重了她的矫情——这实在不是一个新女性所计较的，与一位毫无救药、眼快失明、儿子都似过继于她人的女人计较。

绘画造诣：就因在法国镀了金，回国便当上女教授，同事当然不服，将她老底——青楼妓女的身份——抖落出来。她于女人身上的造诣来自偷画浴室中沐浴者，放在如今也是令人讶异不绝的，也似乎只有她这种在青楼出身的人才会不顾廉耻。但是在中国这个知廉耻懂礼仪的国家，赤身露体是一种耻辱，自始至终便存在的道理，潘玉良却不懂，她以为身为姐妹的同胞会像妓院里那样放恣纵容她人的目光。及至她开画展，因一意展出裸体自画像和一些人体画作，与丈夫冲撞与整个社会冲撞，她才开始明白事理。回到性情随意的巴黎。这恰恰说明，她在本性上仍留存着青楼出身的基因，然而导演却虚化了她在巴黎与男人展开的恋情，使之成为被社会压制不得已离国的游子，使之成为一种简单的贞洁化身。绘画成了一种摆设，连她取得什么样的成就也是模糊不清，更别指望观众对潘玉良绘画的理解了。不过不知是否个人的苛求。

从内容来分析，电影《画魂》书写了一个理性女人的奋斗史。张玉良从渴望身体自由到满足于做潘太太，后来又为了艺术而放弃了做潘太太，她在不断寻找自我、否定自我。导演黄蜀芹的阐释、巩俐的演绎赋予了张玉良一种来自生命深处的自信和从容，虽然经历坎坷，但是在她身上看不到凄凄艾艾，看不到自叹自怜。（张莹，2001）

黄蜀芹导演截取了张玉良医生中最有代表性的阶段来展现。这些片断大喜大悲，能产生巨大的情感势能，给观众以震撼。如：妓院生活阶段，“千岁红”之死，给了张玉良巨大的精神刺激；和潘赞化相爱，则重新给了她生命的尊严。上海生活时期，美专风波让她绝望，刘校长又给了她希望；得知不能生育让她失望，能够留学法国又给了她转机。第一次率法规来，和赞化重逢让她感到兴奋，然而画展时间赞化的离开又让她陷入绝境。第二次律法期间，好友贺琼的堕落和死亡让她失去了人生的方向，张守信的支持又重新赋予她生活的勇气。赞化的死讯让她悲痛欲绝，也静静地走向死亡。黄蜀芹影片中所展现的“全新视域”集中了张玉良医生中悲喜沉浮的人生转折点，有强烈的情感暴发力度。这点本人认为值得欣赏导演的思路。（孙吉民，2008）

四、《画魂》电影算是黄蜀芹导演相当成功的一部商业电影

黄蜀芹曾言：“我从来不拒绝商业性。我希望我的影片的观众越多越好。”又说“拍《画魂》的时候，因为要追求大票房，所以努力往商业性上靠”。黄蜀芹素以艺术为生命，却不得不做商业片的尝试，这是中国社会现代转型的结果。20世纪90年代，中国社会由计划经济体制转向市场经济体制，经济利益成为整个社会的驱动力。遵循经济原则的大众文化随之兴起，挤兑了精英文化曾经拥有的话语霸权，以“好看”的感性愉悦和“好卖”的经济欢欣，放逐了“文革”后重建的理性精神和社会文化批判精神。拍摄于20世纪90年代初期的《画魂》，也浸染了那个年代特有的文化气氛，有着不甚和谐的多种文化指向的“杂音”。(黄蜀芹,1994)

即使是对商业电影的初次尝试，《画魂》也颇为老练地调用了不少“好卖”的商业电影元素，进行了适度的包装。其一是“传奇”，潘玉良的原型张玉良由青楼女子成为革命党人的小妾，由爱好刺绣的妓女蝶化为中国著名高校的女教授和世界著名的艺术家，其社会身份的戏剧性巨变，具有传奇性。其二是“英雄救美”或曰“才女佳男”（“才子佳人”模式的变形）模式，原型张玉良是个才女，但不是美女，就现存的照片看，甚至可以说是个丑女。电影用明星巩俐将潘玉良包装成美女，把一个女人的悲剧人生转换为媚俗的“英雄救美”和“才女佳男”的浪漫故事，以此迎合大众的通俗审美趣味。其三是“裸露镜头”，裸露镜头虽然与潘玉良所从事的绘画艺术有关，但其商业用意也是非常明显的，后来果然成为官方禁映和大众争论的焦点。这些商业化的包装都是为男人考虑的，是对男权文化的屈从，同时也是对男权文化的发露。黄蜀芹曾无奈地说：“在过去讲究政治的年代里，以取消性别差异来达到男女平等，这是种社会需要的男性化的女性、隐藏女性特征的花木兰式女性、只有奉献不讲需求的女英雄。今日中国大陆进入了商品经济的轨道，一切文化形态尤其是高成本的电影产品，又必然会以商业价值为主要的价值标准。女人作为男人世界里的附庸和花瓶的形象重新被纳入社会消费系统。”但是，《画魂》调试大众文化口味的商业化尝试，并未能使这部影片变成一部完全意义上的商业电影。所有这些包装都只不过是这部电影的商业化的“外壳”，其所包裹的内质及其叙事精神指向依旧还是很“艺术”的。（赵·2010）

黄蜀芹承认，自己不会去拍商业片，不过这并不表示她自己对商业片没有尝试，她说当年轻巩俐拍得《画魂》就很成功，而且自己承认这是她的商业电影。对于当年“违背”历史，将一代才女张玉良“扭曲”成大美女，并出现了裸体镜头，黄蜀芹说那是自己对艺术的处理。（黄蜀芹，1994）

五、个人对这部电影的评价

《画魂》以写实的手法表现一个近代中国女艺术家波折多边而绚烂传奇的生命历程。女性的身份注定导演黄蜀芹与生俱来的关怀取向，也是这部传记电影充满人文关爱和温情。但是由于种种原因，使得影片在当时上映后反应平平。虽然口碑失利，但影片仍旧借话题性取得了当年的票房冠军。当我们现在重新审视这部影片时，却能发现的许多闪光点。首先，是影片在摄影上下足功夫，极具美术功底，很多处构图精心使画面处理得仿佛就是古典式的油画；其次，对于电影的节奏，在略显沉闷的气氛中展开，平和却充满张力，把女性稳忍不屈默默与命运的对抗娓娓道来；最后，在光影和色彩的使用上使电影充满东方格调，使人置身于那个不算太遥远的中国，去体味着股市主人公的苦乐与哀愁。

黄蜀芹导演把电影重心放在主人公的感情经历之中，歌颂了画家追求在自我生活中的主体地位。导演还运用了男性中心的视角，无论在男权当道封建残留的中国民国初年，女画家的命运似乎都无法独立于男性主导之外，这种视角虽缺乏平等的性别概念，却让张玉良这位女画家的情感矛盾放置于历史空间中，与命运冲突的奋斗历程重点体现画家的人挣扎，也凸显了导演的“女性意识”立场。

六、余论

据上所说，这部电影无疑是很成功的，像黄蜀芹导演所言：“我觉得好的电影史不应该只有一个主题的，而应该有很多角度值得挖掘；应该有很强的包容性，而不是单从一个方面看是好的。”本人希望观众能够有宽容的心态去看一部电影。你会欣赏到各种各样的乐趣和影片价值所在。

参考文献

- 黄蜀芹. (1994). 《中国如今已经没有女性电影》《人物篇》, 年第 6 期 · 第 44 页。
- 张莹. (2001). 《女性：生存与文化的困境—黄蜀芹电影作品论》· 四川：四川师范大学学报 · 年第 5 期。
- 孙吉民. (2008). 《张玉良：从传记到影视—对《画魂》三个版本的阐释学分析》重庆：重庆邮电大学学报年第 1 期。
- 汤向. (2008). 《论电影文学中悲剧的魅力—以《画魂》为例》· 《电影文学》年 · 第 16 期。
- 赵. (2010). 《谈女性画家电影《弗里达》和《画魂》》· 《电影文学》年 · 第 19 期。
- 黄蜀芹. 《女导演自白》· 《女性在电影业的男人世界里》第 69-71 页。
- 黄蜀芹. (2007). 《中国如今已没有女性电影》· 《世界电影之窗》年第 11 期。
- 黄蜀芹. 《写在〈画魂〉公映之际》· 王人殷主编《东边光影独好》第 149 页。

