

胡金铨《侠女》中的空间处理分析

□王重淇（贵州民族大学传媒学院，贵州 贵阳 550000）

【摘要】 武侠电影是中国类型电影中极具中国特色的电影类型。近百年来，无数的电影人用影像为我们展现了光怪陆离、快意恩仇的武侠世界。胡金铨作为中国武侠片承前启后的关键导演之一，以其独创的美学体系与空间塑造能力，影响了后来的诸多影片，例如：李安的《卧虎藏龙》、张艺谋的《十面埋伏》、侯孝贤的《刺客聂隐娘》等等。《侠女》作为胡金铨导演最富盛名的作品之一，在空间运用中具有独到之处。演员动作的调度与摄影机的调度相辅相成，创造了极具中国古典美的影像风格。

【关键词】 武侠电影；胡金铨；侠女；空间运用

武侠电影，是以武打动作作为主要元素的电影类型。武侠电影受到中国古代的武侠小说以及戏曲的影响很大。韩云波曾言：“武侠小说使中国侠文化走向现代，而武侠电影更在中国侠文化走向大众的道路上推波助澜，极尽精彩。”电影界所公认的第一步武侠片是1925年由邵醉翁执导的《女侠李飞飞》。但是因为这部电影尚未脱胎于传统戏曲结构，所以并没有很大的影响。后来，1928年张石川导演的《火烧红莲寺》真正引起了武侠神怪片的热潮。

到了六七十年代，出现了以胡金铨、张彻为代表的 新派武侠电影。胡金铨打破了常规武侠片的套路，很多情节、细节、设置皆是从来未有。他所开创的“客栈”、“竹林”等武侠电影的空间场景影响了后世的许多电影导演。《侠女》是胡金铨最重要的作品之一，它是第一部在戛纳电影节获大奖的华语电影，以及第一部在国际电影节上获奖的武侠电影。它的这次成功，使中国武侠电影走向世界，标志着中国电影作为一支美学力量在世界影坛上崛起，表明中国电影人能够以自己的方式，并以独特的中国电影类型，拍出世界级的电影。胡金铨是把武侠文化推进至国际学术视野的领风骚者，其电影美学深刻影响了徐克、王家卫、李安、张艺谋等新一代的武侠电影。

一、《侠女》的场景设置

电影《侠女》被电影界奉为武侠片的经典之作。一方面，是由于胡金铨所创造的如诗如画的美学体系；而另一方面，则是因为《侠女》中的空间场景具有教科书式的经典性。其中的客栈场景、竹林打斗场景等

多处场景都大量地被后世的导演应用。这些自然环境空灵神秘，包含着中国画的韵味，在他的每部新武侠片中也成为不可或缺的重要叙事元素，体现“天人合一”的中国美学。

1、靖虏屯堡中芦苇场景的使用

影片开头部分使用了靖虏屯堡的几个空镜头，首先奠定了影片整体的基调，给人一种荒凉破败的感觉，同时又交代了主人公顾省斋的家庭环境以及影片的重要场景靖虏屯堡。烟雾笼罩下的芦苇，透露着神秘的气息，吸引着观众往后看下去。

这个看起来荒凉破败的场景，是故事发生的重要场景。这里不仅是男女主角相会的地方，也是厮杀战斗的地方。荒芜的杂草堆与高高的芦苇遮挡了这座大院曾经的繁华。这座没落的大院就像是杨惠贞的遭遇，暗示了一个家庭的衰落。导演胡金铨选择把这样的一所旧府第作为杨惠贞逃难的庇护所，与她的身世十分符合。荒芜的空间选择也很好的外化了杨惠贞的内心情绪。

宋朝的汪崇亮在《青溪主客歌》中写道：“一声横玉西风里，芦花不动鸥飞起。”可见在古时候芦苇就被人们赋予了凄凉萧瑟的含义。杨惠贞和欧阳年在这里的那场打戏，人物在芦苇丛的遮挡下，忽隐忽现；远山在烟雾的缭绕下，忽明忽暗；景物在逆光的镜头下，形成了剪影。古典水墨式画卷一般的镜头，被胡金铨呈现在了武侠电影中。武侠电影就具有了一种神秘、朦胧的意境美。（如图1）导演充分利用了芦苇作为前景，来遮挡被摄主体。这样增加了影片的空间层次，而且表现

出武侠世界刀光剑影的冷酷无情。同时，这样的空间设置以及摄影造型具有中国古典美的意蕴，为影片增添了一种山水画的意境。在这场戏中导演使用前景的遮挡，并且克制地使用小景别镜头，让武侠打斗具有了一种神秘的色彩。

图 1：芦苇

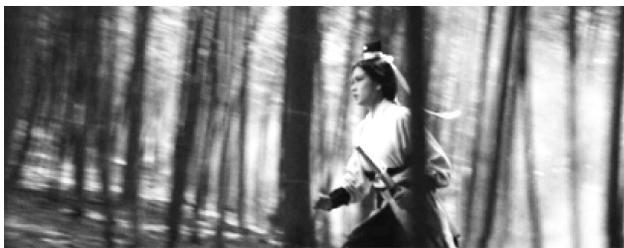

2、竹林打斗场景的使用

中国人有竹子的情怀。王维的《竹里馆》有云：“独坐幽篁里，弹琴复长啸。”竹子是古代文人写诗常用的意象。它有着虚心自持、宁折不弯的品格，象征着生命的弹力、长寿、幸福和精神真理。正是因为它的这些品格，电影导演们又赋予了竹林幽深、神秘的特质。

胡金铨的《侠女》带给了我们一场极为经典的竹林打斗戏。杨惠贞在竹林中穿梭奔跑、追赶敌人。（如图2）一排排的竹子在镜头中划过，由竹子所创造出来的纵深，谁也看不见竹林的尽头是什么。这样一个独立出来的空间，被烟雾笼罩着，加强了竹林里的神秘气息。竹林里的光影交错、雾气森森，杨惠贞和石问樵被东厂杀手围截，双方成三角之势对峙，竹林中的杀气大增。竹林本是文人们喜爱的幽静高雅之地，转眼之间就成了生死沙场。正是因为竹林与外界空间的不相连性，胡金铨导演让这片幽静之地赋予杀气，增添了一种萧瑟冷酷的气质。借助竹林打戏，胡金铨给出了他所理解的中国文人的精神归宿，构成了屯堡之外，山林深处的回响。

图 2：竹林

在《侠女》之后，竹林成了武侠电影偏爱的重要空间之一，许多的武侠片导演纷纷开始效仿胡金铨的竹林打斗戏。李安在《卧虎藏龙》中有一段同样让人津津乐道的竹林打斗戏。但是李安对那场戏的处理更加柔和，在其中加入了浪漫元素，李慕白和玉娇龙在茂密的竹海中对峙，这场对峙不只是武功上的较量，更是他们二人感情上的碰撞。浩荡的竹海，是躲藏，亦是试探。在某种意义上，竹林又被赋予了情欲的符号。

二、《侠女》的镜头空间运用

1、画外空间的使用

电影的空间表现是不受画框的边界限制的，在画框之外同样有电影所表现的内容，被称为——画外空间。画外空间不仅是一种拓宽电影空间、传达更多信息量的方式，更是一种电影感的表达。

《侠女》的画外空间使用有一定的独到之处。在影片的开头，顾省斋在自己的店里面朝门口作画，有人来了，一个画外的黑影慢慢地遮住了顾省斋。没有脚步声，只是一个黑影越来越近，这样的处理方式，加强了欧阳年出场的神秘感，留给下了观众一个悬念，也暗示了这个人物的身份来意绝对不简单。欧阳年是东厂番子，要追查杨涟之女杨惠贞。在《侠女》这部电影中，欧阳年绝对是一个负面的人物。以这样黑影的画外空间的出场方式和他的气质以及人物身份极其符合。

杨惠贞和欧阳年在靖虏屯堡中的芦苇丛中的那场打斗戏，导演通过一个镜头之内画外空间和画内空间的交错，丰富了镜头语言，使画面更具有可看性。（如图3）一个双人打斗的中近景移动镜头，镜头借着打斗的动势向前移动，将背对镜头的人物移到画外空间。这样一来，可以表现出来此时打斗较为强势的一方。二来，他们二人之间的打斗显得更加残酷。这样的画内空间和画外空间的变化，也可以看做是人物视点的变化，从双人镜头变为单人镜头，就是从第三人称视点变为第一人称视点。这样的空间处理方式，大大拓宽了电影的空间，电影的表现没有被局限在景框以内。同时也充分地展现出刀剑无情、快意恩仇的武侠世界。

图3：芦苇丛打斗

2、空间中纵深的使用

电影在诞生之初，卢米埃尔兄弟就在《火车进站》中找到了电影合适的表现方式。在《火车进站》中，卢米埃尔给了火车一个斜向纵深调度的镜头。这也证明了电影应该重视纵深空间的表现。

在电影《侠女》，胡金铨尤为重视纵深空间的使用。不管是靖虏屯堡的芦苇丛，还是高高耸立的竹林，胡金铨导演充分的利用了前景以及后景。（如图4）这样前景的设置，人物的面部忽隐忽现，拓宽了电影的空间层次。而且，有了前景的遮挡，电影中所表现的武侠世界，有了一些遮掩，也就充满了玄机，增强了武侠空间的神秘感。后景中景深空间的使用，展现出来了武侠世界无限的可能性。

武侠世界离我们的现实生活有足够远的距离，胡金铨导演让它保持了充分的神秘感，这也是我们后来的电影爱好者都非常喜欢胡金铨的武侠片的重要原因。

图4：前景

三、结语

胡金铨的电影《侠女》在空间处理上具有独到之处，他将空间赋予某种符号化的象征含义。片中山川、河流、阳光、竹林等种种自然风物，在他的镜头运用下，空间具有了神秘朦胧的中国画的意味。由此创造

的意境结合胡金铨独树一帜的场面调度与构图方法，再加上考究的色彩、道具、服装、光线的搭配，使胡金铨的电影“侠”意盎然且“文”质彬彬。在《侠女》中首创的竹林场景以及废弃的房屋场景被后来的许多武侠片导演纷纷效仿，是电影史上的经典之作。武侠世界是刀剑无情、快意恩仇的，而胡金铨的《侠女》通过对画外空间的使用、对纵深的处理将这种感觉发挥的淋漓尽致，展现出来武侠世界的无数可能。在胡金铨对武侠电影的探索下，武侠片具有了中国古典的“美”的文化。至此，武侠片在艺术性上取得了质的飞跃，也因此在此类电影中占据了重要的位置。然而，自从21世纪初的武侠热消退后，中国武侠电影创作走向低迷，在市场上逐渐遇冷，就连观众也对武侠片中的各类花招产生审美疲劳，这多少也与武侠电影研究和现代化诠释的停滞不前有关，希望能为武侠片重新贡献一点微薄之力。

【参考文献】

- [1] 韩云波. 中国侠文化：积淀与承传[M]. 重庆：重庆出版社，2005:265.
- [2] [新加坡]张建德. 李汉辉，译. 胡金铨与《侠女》[M]. 上海：复旦大学出版社，2014:2.
- [3] 陈慧蓉. 胡金铨新武侠片的独特性[J]. 戏剧之家，2022(1):149-151.
- [4] 侯俊丹. 屯堡与山林——谈胡金铨电影《侠女》[J]. 读书，2021(8):120-127.
- [5] 王璐珩. 泛论胡金铨早期电影的色彩构成——以《侠女》和《山中传奇》为例[J]. 牡丹，2021(16):56-58.
- [6] 曾杰. 当前我国武侠题材电视剧为何日渐式微[J]. 声屏世界，2021(10):76-77.
- [7] 袁华旦. 武侠电影中的身体矛盾：吸引力叙事、速度文化与日常生活实践[J]. 视听，2022(3):120-123.

【作者简介】

王重洪（1998—），男，河北邢台人，贵州民族大学传媒学院硕士研究生在读，主要研究方向：影视摄影及编导。