

电影《绿皮书》影视批评论文

毛文畅

向南的“取经”之路

——分析《绿皮书》中的人物关系与音乐运用

电影《绿皮书》作为一部公路电影，通过白人托尼与黑人唐雪莉一路的经历，反映了关于种族歧视、阶级对立等社会问题，人物面对和解决困难的过程也如向南“取经”的“挣”途，他们不断在自我与他者中历经煎熬、挣扎与和解，而影片中，人物关系的建立与电影音乐的运用令人印象深刻，对主旨的把握与思考产生重要作用。

一、人物关系的建立

人物作为电影的核心之一，其性格、行为与关系不仅代表角色个人，更往往代表社会中的某一种人群、某一类现象。在《绿皮书》中，白人托尼与黑人唐雪莉给人留下深刻的印象，二人的关系也在这场修炼的征途中不断发生变化并取得成长的“真经”。

首先，二人第一次见面时，人物性格被鲜明刻画，建立了人物的初步矛盾关系，同时也表现出了二者在各方面的对立与差异（见表1）。从人物着装看，当唐博士出场时。人物穿戴金色且富有花纹的长袍和华丽的项链，着装与房间的富丽堂皇相照应，修长的身型与优雅的走路姿势亦突显唐博士富有教养的气质，这与随意慵懒的托尼形成形象反差。然而，黝黑的皮肤在白色长袍的反差下比外在服饰更引人注目，二人皮肤颜色的差异便暗示了矛盾的开端。虽然礼貌的雪莉面带微笑主动与托尼握手，但看似友好的礼仪动作却无法化解一个民族存在已久的种族与阶层问题。

从人物位置看，在二人入座的全景下，两个人物的黑白身份差异突破了传统观念，并加深了人物之间的矛盾关系。在画面中，两个人的位置被安排在画面的最两端，这拉长了二人之间的距离，增强了人物间的疏离感。门框与棕黄色的绸缎窗帘将画面一分为二，划分出黑人与白人的楚河汉界，而纵深处的黑色钢琴为这个距离增添了一份沉重的隔阂。其次，台阶托高了唐博士的座位，王座的形状与花纹使人物更显高贵，博士左手边附有金黄雕饰的红色大花瓶则增强了画面的视觉重心，并与高椅背撑满右边画面，仿佛使唐雪莉有了尊贵王室的意味，这与画左坐在普通的黑色皮质座位上的托尼形成鲜明对比，而在不和谐的两个空间中，正因两个人位置高低、座椅布置的差异，使肤色有了更深层次的讽刺意味：看似处在下方，没有“地位”的托尼，生活的贫穷使他作为求职者来到这里，但是他拥有社会接受的白色皮肤；高高在上的骄傲的

唐雪莉，有着金钱与地位，生活中未曾充斥过物质焦虑，但他却是这个社会中没有尊严的“黑鬼”。

虽然二人的初次见面充满尴尬，但当南下的征途启程时，几次车内的场景见证了人物关系的逐渐变化。第一场车内对话中，二人不和的关系以唐博士多次对托尼的否定来展现与强化，一是唐博士从言语上提醒托尼的开车姿势，劝告其熄灭香烟。二是在中景镜头下，后方的雪莉从托尼的右后方移到正后方，位置的调换使人物之间的对话互动显得单向且单调，同时暗示唐博士拒绝与托尼交流的心理。作为“被拒绝方”，托尼也进行了自我表达与对雪莉的反对，他在交谈中多次通过车内后视镜间接观察唐博士，并通过他的主观视角对面包进行特写后，用独吞面包以示对雪莉不悦的态度，这与唐博士虽然讨厌托尼，但依旧保持礼貌的隐忍性格相比更加外露。

在经历托尼为唐博士据理争取施坦威钢琴，雪莉教其写信等一些事情后，二人车内氛围发生很大转变。从托尼问起雪莉的家人开始，双方谈话内容逐渐涉及个人的隐私，关于家人的亲密话题拉近了双方距离，同时，唐博士的分享表示他对托尼向好的态度，右手放在车背上所呈现出的松弛状态不同于刚开始的拘谨模样，亦表现出他逐渐对托尼产生信赖。随后的炸鸡片段更是强调了人物的转变。在托尼向雪莉分享炸鸡的过程中，透过车窗的和煦的阳光在视觉上扩充了车内空间，窗外广袤的绿色田野透露着活泼，环境上已然呈现轻松愉快的氛围。托尼伸出手臂，越过座位将炸鸡块递给雪莉，人物主动的动作缩小了二人前后的距离。当雪莉初尝炸鸡时，侧面镜头中，画面后方车窗出现曝光，体现了雪莉对炸鸡味道的惊叹，同时，他接受了曾经拒绝的垃圾食品，正如逐渐接受了白人托尼，而炸鸡所引发的意识形态问题也得到了缓解，二人之间的种族矛盾也正在化解。当然，随后雪莉批评托尼将可乐杯扔出窗外的行为又刻画了雪莉对原则问题的坚守，托尼对此不解的态度又展现了二人之间依然存在的观念差异。

影片后部分，人物关系进入到了友好阶段，并且感情得到升温。在红色车中，以一女子的主观视角观察黑白二人，此时，窗户大开的绿皮汽车将黑白两人置于同个画面，车子颜色的对比与两个车内空间呈现出托尼与雪莉并肩对抗女子的异样眼光。托尼对女子的反对动作和雪莉对托尼的劝说则说明双方的互相保护。这里的细节已然表明人物的关系变得亲密，是“取经”路上的战友，而不再是敌人。

在归途中，一些内容产生前后呼应，刻画了人物关系的彻底转变。首先，唐博士坐回了托尼的右后方，这是他感到最舒服的位置，亦展现此刻二人最融洽的相处氛围。

其次，再次出现的绿色幸运石被摆在画面中间，与雨刷器留下的雪迹构成画面对称，它从最初造成两个人争吵的东西变成了连结两个人的“幸运之神”，并体现了唐博士的转变，他变得更加理解与包容托尼，珍惜这段逐渐温暖他孤独内心的情谊。在快要到家时，移镜头下开车的雪莉与后座上熟睡的托尼再次形成一种反差，这种反差来源于“老板”与“下属”的地位关系，但是影片结尾看到这一幕画面却能使观众欣然接受并感到感动。在黄色暖光的圣诞氛围营造下，两人已如家人的关系，而最后托尼的邀请和雪莉的现身使温情再次升华，将托尼对黑人的误解消融，把雪莉内心的孤独和委屈消解。

二、音乐运用

《绿皮书》中以音乐传递情感，体现人物变化，令人印象深刻。其中，唐博士的几次弹奏不仅表示他钢琴家的身份，还传递了唐雪莉不同时期的情绪。

隐忍的唐博士通过音乐爆发他的情感是在西装店受辱之后（见表2）。当 Tony 跟随雪莉走出西装店后，直接渐入音乐的高潮部分完成转场，这将雪莉骄傲却受辱的情绪延续至表演，同时，也将白人的歧视续接为白人的观赏，表现出雪莉为自尊而隐忍，却难以挣脱不平等的社会环境。*Blue Skies* 的高潮部分激情高昂，将雪莉隐忍的内心化为愤怒的节奏，以音乐传达他无法言说的委屈、无奈与愤懑，而推镜头又不断推动音乐升往更高的层次，由远至近的视觉与逐渐高昂的钢琴声相互配合，在缓推过程中，观众跟随音乐体会到雪莉即将喷发的不甘的抗议情绪。在大全景下，音乐也进入下一个转折点，听起来稍显轻快。然而，舞台灯光仅将演奏区照亮，当人们的视觉聚集于演奏者时，这看似平等的台上与台下关系实则是多对一的悬殊的力量博弈，听起来轻快的节奏却营造出了孤独且非自由的氛围，并与画面形成对比，光明的区域在沉重的大面积黑色裹挟下也反倒显得拘谨而压抑了。

这场演奏进入中间部分，大提琴配合钢琴展现了两次攀升的音调，就像两个反复强调的反问句，也如雪莉想要脱口而出的质问。在 *Blue Skies* 的结尾部分，以近景展现雪莉用力的弹奏，同时，两位白人演奏的大提琴声渐止，唯留下雪莉的钢琴声，将唐博士的内心情绪完全而纯粹地发泄，而快节奏的尾奏也未给观众喘息的机会，使雪莉积蓄力量宣泄情绪，像即将窒息前的吸气，让观众感同身受。

在雪莉放弃最后一场表演前往橘鸟酒吧时，他与黑人朋友合奏的 *Backwood Blues*

展示了他至此最洒脱的演出，与前面弹奏 *Blue Skies* 时所体现的情感完全相反。清亮轻盈的钢琴传递出轻松愉悦的情绪，快节奏的旋律调动酒吧的整体氛围，与钢琴配合默契的大提琴增加了旋律的稳定和安全。作为演奏者，黑人间的合作与之前雪莉和两位白人共奏形成对比。作为听众，受雪莉音乐感染的黑人观众即兴起舞，并愿意给雪莉以认可的反馈，其反应与白人观众大相径庭，烘托出平等自由的关系氛围。此外，*Backwood Blues* 本是先前雪莉在车上表示反对的美国黑人音乐，现在他却从中感受到了最纯粹的快乐，反映了他对自我的重新定义，对身份疑虑的消解，以及在黑人群体中寻得了归属感。

三、总结

托尼和唐雪莉南下的旅程犹如一场修行，影片中人物关系的逐渐转变，证明了“取经”途中二人共同面对磨难，从而建立起深厚的友谊，并完成了人物各自的成长。音乐则在不同的阶段传递了人物情感，暗示故事发展。因此，无论从何角度分析《绿皮书》，都能发现电影中值得令人学习的地方，让人在欣赏的同时对影片也产生更深刻的思考。

表 1

镜号	截图	内容	时长	景别	拍摄方法	角度	剪辑	光线	色彩	声音	其他
1		一对象牙立于桌面	00:14:21-00:14:23	全景	固定	仰拍		偏暖	白色 棕黄色	铃声 开门声	
2		Tony打量象牙后低头观察	00:14:24-00:14:26	近景	固定	平拍		偏暖	棕黄	铃声 开门声	
3		Tony低头拧开手边的套娃	00:14:27-00:14:30	中景	固定	俯拍	低头动作衔接	偏暖	棕黄	铃声 拧开套娃声 脚步声	
4		唐博士出现与Tony打招呼，并主动与Tony握手	00:14:31-00:14:39	全景 中景	摇镜头	仰拍	脚步声衔接	偏暖	棕黄	脚步声 Tony放下东西的声音	
5		二人握手自我介绍，雪莉请Tony坐下	00:14:40-00:14:43	近景	固定	平拍	动作与台词	偏暖	棕黄	人声	
6		二人坐到两边位置	00:14:44-00:14:46	中景	移镜头	平拍	转身动作	偏暖	棕黄	动作声	
7		二人以象牙为话题交谈	00:14:47-00:14:53	全景	固定	平拍	唐坐下的动作	偏暖	棕黄	Tony: 你找了个好地方。那个角是真吗? 唐: 是象牙, 真的。	

表 2

镜号	截图	内容	时长	景别	拍摄方法	角度	剪辑	光线	色彩	声音	其他
1		唐博士和Tony从西装店走出	01:12:12-00: 12:19	中景	移镜头	平拍	音乐渐入	偏暖	淡绿色 黄色	Blue Skies	
2		唐带着情绪弹奏Blue Skies	01:12:20-01: 12:31	全景 近景	推镜头	平拍	音乐渐入	偏暖; 人物周围暗; 人物阴阳脸	棕黄	Blue Skies	
3		演奏者在光中弹奏，周围黯淡的光线将听众吞没	01:12:32-01: 12:37	大全景	固定	俯拍	音乐踩点转折	偏暖 舞台追光	棕黄	Blue Skies	
4		正面展现唐博士弹奏	01:12:38-01: 12:43	全景	固定	平拍	音乐踩点转折	偏暖; 舞台光映射人物影子	棕黄	Blue Skies	
5		唐博士深吸一口气弹完结尾，随即传来观众掌声	01:12:44-01: 12:48	中近景	固定	平拍	音乐衔接	偏暖; 人物阴阳脸	棕黄	Blue Skies	
6		观众鼓掌，唐博士弯身致意	01:12:49-01: 12:51	全景	固定	平拍	观众掌声	偏暖; 舞台侧面光	棕黄	观众鼓掌声	