

科幻电影《沙丘》的视听叙事和审美构成

李时汇

摘要 | 电影《沙丘》是一部以主角保罗·厄崔迪的能力觉醒与个人成长为主线，由家族之间的政治阴谋与权力斗争而展开的外星题材科幻电影，探讨了宗教、生态、文化、科技等多方面的议题。电影通过空间尺度原则下的“嵌套对比”彰显视觉张力、超越时空感知的音律叠加强化叙事通感，并用梦境与隐喻的象征叙事拓展深层意义空间，展现了史诗感的宏大奇观和美学想象，塑造出了一个既熟悉又抽离的科幻宇宙。

关键词 | 科幻电影；视听叙事；审美构成；《沙丘》

Copyright © 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

美国科幻作家弗兰克·赫伯特（Frank Herbert）的科幻小说《沙丘》（*Dune*）六部曲一直以其庞大的故事体量以及涉及哲学、政治、宗教、生态、科技等主题的多元性而被认为是几乎不可能搬上银幕的小说之一，加之有著名导演亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基（Alejandro Jodorowsky）雄心勃勃却半途夭折的改编计划与大卫·林奇（David Lynch）遭受口碑与票房双重滑铁卢的前车之鉴，让众多跃跃欲试的制作人望而却步。而由丹尼斯·维伦纽瓦（Denis Villeneuve）导演的《沙丘》一经上映，不仅打破了这一改编“魔咒”，甚至斩获了包括最佳视

觉特效和最佳原创配乐在内的六项奥斯卡奖项。

《沙丘》讲述了一个未来科幻故事，主角保罗所在的厄崔迪家族受皇帝指派前往厄拉科斯星球开采一种名为“香料”的珍贵资源，却受到皇帝与另一贵族势力哈克南家族的联手打击。保罗在家族遭遇背叛后决心跟随梦的指引，深入沙丘与弗里曼人一起反抗压迫，逐步成长为预言中的“救世主”。电影《沙丘》通过慢节奏的氛围，逐渐塑造突显戏剧张力的调性风格，对于剧情的推进和旁白的展现十分克制，丰富的视听语言展现极具感官冲击力的整体氛围。

一、空间尺度原则下的“嵌套对比”彰显视觉张力

影片中不论是宇航工会的飞船、厄拉科斯的宫殿建筑、还是未能窥其全貌的沙虫都是通过BDO (Big Dumb Object: 巨大沉默物体) 营造出极具视觉张力的影像体验。巨大、神秘而封闭的物体常用于科幻作品塑造未来景观、体现力量差距。空间尺度作为科幻电影中的重要信息, 深刻影响着叙事文本中世界观的塑造, 对于不符合常识的巨大尺寸, 人们通常很难产生清晰的认知, 因此, 对比的运用才是尺寸形象化和人感官想象明晰的关键。《沙丘》中对于BDO的展示不仅限于单一的人与物的对比, 而是通过一系列连续的“嵌套对比”自然且准确地传达空间尺度的信息。以宇航工会的巨型飞船为例, 维伦纽瓦首先通过飞船在行星之上与浩瀚的银河之中飞行为观众建立起初步的尺寸观念, 再通过舱口飞出的犹如米粒般的飞行器、飞行器降落在与之同高的山丘之中, 到最后飞行器前蚂蚁般的厄崔迪家族队列整齐的军队。递进式的物与物、物与人的透视对比展现势力壮大如厄崔迪家族般在代表皇帝权力的使臣面前也是无比的渺小, 更加强化了力量的差距。同时, 不论是建筑还是飞船外观的设计都遵循着极简线条原则, 不刻意突显人造物外表的纹路感与科技性, 通过光滑的连续几何造型塑造视觉张力, 将太空旅行组构为优雅流畅的飞行艺术。邈远的太空、巨大的飞行器和沙虫、一望无际的沙丘, 在大型空间尺度下壮观的景与物的对照衬托中, 除了给观众带来视觉愉悦与精神战栗外, 也传递着浓厚的“去人类中心主义”思想, 是人类对大自然主导地位的分崩离析。在沙虫露出坚硬的獠牙朝向保罗母子之时, 如图1所示, 观者可以清晰地感知到弗里曼人对于这个“沙漠之主”的无上崇敬以及个人无力感与宿命

感的复杂交织。

图1 面对沙虫的保罗母子

除了尺度对比带来的视觉张力外, 影片也通过莫兰迪灰调般的高级感色彩极力塑造出稳重深沉的影像质感, 让厄拉科斯的沙漠景观极富古典主义的细腻美感, 在日落光影的衬托下既有连绵起伏的立体感, 又具有韵律优美的曲线感。震动下陷是沙虫来临前的危险预警, 沙漠景观在流动翻滚和宁静平和这一动一静的对照中彰显着自然力量的伟大, 展现出一种超越时间的永恒。刻意降低色彩刺激的色调处理与导演大量采用实景拍摄和追求自然光而非人造光的打灯手段密切相关, 为了保证环境的真实性与强烈“临场感”的营造, 影片除了在约旦、阿拉伯等地进行沙漠实地取景, 还用沙幕代替蓝幕或绿幕以获得更加自然的沙漠光线与透射。不过, 当低饱和的主基调色彩与打斗交战时护盾迸发的红蓝光融合交织时, “大巧若拙”的色彩艺术力量将会借助刺激感官的饱和色与刀剑格斗的诗意迎来爆发的时刻。在服饰方面, 为了展现“现代与中世纪”的融合, 杰西卡夫人的两套礼服都仿佛通过繁复华丽的美学设计诉说着一个史诗般的冒险故事。迎接皇帝使臣时一袭水蓝色的飘逸长袍凸显着清冷而高贵的氛围感, 同时也呼应着卡拉丹星球湖泊海洋为主的文化景观。而抵达厄拉科斯星球的沙色绸缎长袍则更具有摩洛哥传统服饰的韵味和宗教神秘色彩, 金属面饰和纱质头纱也更加贴合

高温且多风沙的沙漠地域特性，如图2所示，沙漠中随风沙摇曳的巨大纱摆同样也是视觉张力的书写。

图2 杰西卡夫人身着沙色调缎长袍

二、超越时空感知的音律叠加强化叙事通感

配乐团队将音效的主基调定为来自未来数千年后的天外之音，但是在几千种定制声音中只用了少量的电子音与合成音，也避免使之听起来像是欧洲管弦乐队的合奏，反而选择如西藏的长号、印度的竹笛和爱尔兰的哨笛等古老的传统民族乐器来表现出一种超越时空感知的音律——厄崔迪家族抵达厄拉科斯星球时的一段苏格兰风琴奏乐，音色嘹亮激昂且富有穿透力，像是在暗示救世主的降临，也像是为英雄哀悼的挽歌；而厄拉科斯星球上的配乐语言则更多地融合了风沙的音律，搭配浑厚高亢的女声，沙漠的苍茫壮美仿佛近在眼前，史诗感的配乐叙事与缓慢的影片节奏搭配出别样的艺术张力，让观者沉浸其中。

在《沙丘》中，配乐也是群体身份的披露和叙事的展示：韵律悠长温暖却伴随着忧伤的风笛配乐是厄崔迪家族悲剧命运的写照；节

奏感和压迫感并存的密集鼓奏代表着哈克南家族的凶残与冷酷；风笛和沙管乐器搭配高声调的人声是弗里曼人来自沙漠深处的召唤；层层叠叠低语的女性吟唱是充满宗教神秘感的贝尼·杰瑟里特姐妹会，象征着数千年冷漠诡谲的女巫们的记忆与意念的传承。因此，不同的声音可以看作是不同力量的博弈，将复杂的多线故事串联起来。在姐妹会圣母对保罗进行戈姆刺测试时，巨大的痛苦同时也唤醒了他内心深处力量，此时的配乐有着多重声音的交织，处于多种势力竞争中的保罗，纠结于不同的身份的选择和召唤的角色，既有接棒雷托公爵领导厄崔迪家族的责任、有带领弗里曼人反抗压迫成为天选之人的宿命，同样也有成为姐妹会选定的那个超越时间和空间、跨越现在与未来的思想的使命。在杜比全景声原声带的技术加持下，环绕声道在影厅中让每一个独特的声音元素都极具层次感和空间感。为了使姐妹会的音言控制效果达到直击灵魂的穿透感和无可抗拒的压迫力，《沙丘》的音效设计师用了电平元素的技巧，在房间内用大型低音炮播放并录制低音获得空间内细微的低音共振基底，次低音同步滑动的音言同步情况表现使用者对这项技能的掌握程度，最后叠加大量的人音录制仿佛与穿越千年的姐妹会祖先进行对话，当听者感受到主要声道保罗的声音与四周姐妹会的环绕音效交织共鸣时，角色的意识以及精神世界的感知便能通过声音的信号传递到大银幕之外。而当声景本身成了影片叙事的部分结构时，声乐也就成了情节本身；当风穿越过空旷寂静的沙漠产生的鸣沙成了营造恐惧氛围的配乐、扑翼机振翅起飞的机械音完美融合为配乐的节拍、保罗与母亲被沙虫追赶在鼓沙上逃亡的踏步声也成了搭配配乐的基底鼓奏，通过音律的叠加强化了叙事通感。

三、梦境与隐喻的象征叙事拓展深层意义空间

“梦是来自心灵深处的讯息”，维伦纽瓦将晦涩的梦境元素作为影像文本的开篇，并如草蛇灰线般贯穿影片始终，足以看出梦境是作为沙丘宇宙重要的叙事线索，加之影片的片头片尾用如同梦境幻影般模糊的色块和光晕前后呼应，如同是梦和现实模糊了边界般难以割裂。保罗首次的梦境只有漫天黄沙的厄拉科斯星球上一个模糊朦胧的女孩，既没有明确的指向性也没有任何时间空间上的逻辑线索，是以碎片化形式展现的影像。前期的梦境画面色彩相较于现实更加浓郁和高饱和，从视觉上便可以清晰直观的分辨出残酷的现实和绚丽的梦境，而伴随着保罗深入厄拉科斯的沙丘后越来越多的接触、吸食到香料，“梦境”碎片的串联成了对未来的“预言”，此时梦的色彩已经与现实融为一体，保罗看见未来以他之名如燎原之势兴起的战争，充斥着暴力与鲜血蔓延整个宇宙，再也无法分辨到底现实和梦境哪个更加残酷。

同时，大量的隐喻贯穿着救世主魁萨茨·哈德拉克的觉醒之路。例如，在影片中多次出现的公牛是危险信号的强烈暗示——保罗的爷爷年轻时将斗牛作为消遣，结果却死于斗牛。在厄崔迪家族出发前往危机四伏的厄拉科斯星球之前、弗里曼人夏道特暗藏晶牙匕测试杰西卡夫人前、哈克南联合萨多卡军团突袭厄崔迪家族前，都出现了公牛这个象征着危险与死亡的符号。如同执意斗牛而丧命的老公爵一般，深入沙丘直面政治危机的雷托公爵也最终命丧黄泉。而保罗梦境中频繁出现的火焰、流淌鲜血的手和弗里曼女孩契尼则是对于冲突和战争明确的指向，保罗并不想要

成为姐妹会打造而成的“弥赛亚”，恐惧于无可改变的现实和未来。厄拉科斯盛产的香料美琅脂被视为神圣的致幻物，既可延年益寿、开发精神力量，又是星际航行的必要物质，作为宇宙间最为珍贵的稀缺资源和各方势力争夺的焦点，它在一定程度上映射了《沙丘》小说写作时期所对应的冷战下的社会政治图景，不同个体和群体之间对于客体欲望的征服，隐喻着以石油为目标的对于第三世界国家的侵占和掠夺，而帝国主义的殖民历史也正是哈克南家族对弗里曼人的残暴统治的现实写照。但是，在帝国政治中激起腥风血雨的香料却不如生命之水在弗里曼人心中珍贵，保罗房间里代表海洋生物景观的金属浮雕，既是对母星卡拉丹温暖的蓝色星球的眷恋，同样也是沙漠深处的弗里曼人对湖泊海洋的追求向往，为了香料的开采帝国放弃了对沙漠的生态改造计划，漫天黄沙的厄拉科斯变为水草丰茂的绿洲终究只是黄粱一梦。因此，《沙丘》看似是一个对于遥远星际的未来想象故事，实则是对现实世界的隐喻书写，影片通过梦境与隐喻的象征叙事拓展深层意义空间，对两者的探索是人类亘古不变的追求，同样也是人类进行自我审视的警示录。

正如上文所述，电影《沙丘》从视觉到叙事、情感到哲思方面有着独特的魅力，而蕴藏其中的美学核心通过个人与命运的博弈、个人与自然的冲突巧妙结合于宏大的宇宙背景。保罗在弗里曼人骑沙虫一骑绝尘中感慨沙漠的力量，空旷无声却充满能量和渴望的沙漠之旅，最终成为潜意识的展现，成为科幻影像的恒久记忆。

[李时汇 中南财经政法大学新闻与文化传播学院]