浅析电影《七月与安生》的叙事策略

周如彪

（兰州理工大学　计算机与通信学院，甘肃　兰州　730000）

【摘　要】电影《七月与安生》改编自安妮宝贝（即庆山）同名网络小说，一方面沿袭了原小说中性格迥异的双女主设置；另一方面又在故事发展上做了大幅度的情节加法，叙事策略的成功是这部电影颇受好评的重要因素。在电影中，限制性叙事、插叙和倒叙等叙事手段被频繁运用，使得故事更加精彩。同时，影片进一步突破原小说叙事主题的局限性，将女性忠于自我、精神独立推至叙事前沿，强调了女性之间的精神伴侣的重要性。

【关键词】《七月与安生》；叙事策略；文学改编

中图分类号：J905　　文献标志码：A　　文章编号：1007-0125(2017)20-0106-02

《七月与安生》是安妮宝贝 1988 年发表于文学网站“榕树下”的同名网络小说，被大量读者追捧。2016 年，该小说被改编为电影《七月与安生》，受到好评，也获得 1.67 亿元人民币的票房成绩。电影中七月的扮演者马思纯、安生的扮演者周冬雨，双双获得第 53 届台湾金马奖最佳女主角，可以说成绩相当喜人。这部电影之所以在商业和艺术领域中都获得较好的成绩，原因在于其对原著的成功改编，在叙事策略上做了大幅度调整，使影像更能被观众接受。它一方面沿袭小说中人物塑造的优点；另一方面又突破其向男权妥协的思想局限，进而打破女性的“他者”地位，主张女性肯定自我、精神独立、自由选择的人生态度。

一、对人物性格大幅着墨，使情节发展更可信

小说《七月与安生》塑造了两个性格截然相反的女主角，并且突出了向往自由的安生命运的悲剧色彩，揭示了女性在自由、友情和爱情中存在的企图冲破束缚的心理状态，同时，又对向男权思想妥协、安逸顺利的人生状态持肯定的态度。电影为了更契合当下女性对自我价值、自我意识的肯定，在沿袭原小说性格迥异的双女主人物设置的基础之上，大胆打破小说中的局限，调整了部分情节（如原小说中安生难产而死，电影中变成了七月），让人物性格变得丰富立体，并且，前后转变也较为明显，倒叙、插叙、限制性叙事等叙事策略让电影更具观赏性。同时，电影还强调女性忠于自我、情感独立、自由选择的人生态度，让观众在观影之后再度陷入对自我的探索。

电影虽然沿袭了原小说中性格截然相反的双女主人公设置，但在安生和七月的性格主特征的基础之上又加入了辅特征，而且随着剧情的不断发展，辅特征逐渐取代了主特征，使人物实现了性格的互换。一开始，七月乖巧、安稳；安生叛逆、不羁，而故事发展到最后，七月成为流浪着的安生，安生成了安稳的七月。而且，原小说以七月的视角进行叙述，读者在阅读时对安生的心理世界把握较少，在电影里，多次切换二人的视角，让观众直观了解了七月与安生的内心世界。特别是通过大量的旁白、内心独白来展现两个人的内心世界。

二、巧妙的叙事手段，使故事呈现更精彩

电影《七月与安生》中，两位女主角七月与安生的前后性格特征过渡自然，这得益于巧妙的叙事手段。电影采用限制性叙事、倒叙和插叙，设计了三种结局，这样多样化的叙事方式让故事更加精彩动人。按照线性叙事的规律，“七月砸报警器”和“七月在山洞外偷看安生和家明”这两个情节点应该在故事的开端被交待，但这两个情节却在片尾才被揭示出来，观众到最后才知道谜底。这样一种限制性叙事，一是想要造成七月性格乖巧的假象，也为后面七月性格的转变埋下伏笔；二是让观众意识到两个女孩在性格乃至精神上的共通性。

另外，影片还多次采用了倒叙、插叙的叙事方式，将现在时空与过去时空不断进行切换，使回忆进行得合情合理。影片在叙述过去的事件时，又时而跳切回现在，既丰富了叙事方式，又引发了观众持续观影的欲望。例如，在过去时空中，七月与安生因为苏家明而发生了各种情绪上的碰撞，切换为现在时空时，则是安稳的安生和乖巧的女儿，观众也想通过接下来的故事知道这个女儿的父亲是谁。故事跳切到过去时空时，则是安生和另一个稳重的男人在一起。这样倒叙、插叙的叙事方式，形成了“问答”式叙事结构，引导观众进入剧情，甚至参与到问答中来，猜测最后的结局。

三、三个故事结局，深化叙事内涵

与小说不同的是，在电影中，创作者向观众建构了三个故事结局，大大深化了叙事内涵。

第一个结局是，七月在生下女儿之后将孩子交给安生抚养，然后继续漂泊流浪，并且从此之后再没有她的消息。这也是安生讲给苏家明的结局。第二个结局是，七月在生了女儿之后大出血去世，这是真正的现实结局。第三个结局是，安生化名为七月写小说，七月在流浪中给安生写信，告诉安生她所见到的一切，而且，七月还在旅行中写书，将自己的人生活成了小说。这样的三重反转，一重比一重接近真相，之后又返归理想世界[1]，最后建构起安生想象中的她与七月最完美的结局。

在小说中，追求自由的安生因难产而死，安稳保守的七月享受岁月静好的平凡人生。在电影里，要么是安生回归安稳、七月继续流浪，要么是七月因难产而死。可以说，电影大胆地让曾经执着于得失的七月受到惩罚，让默默牺牲、远走他乡的安生被命运善待。从影片的叙

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

事内涵上看，它肯定人性的“善”，否定被欲望所操控而富有攻击性的心灵状态。同时，电影也肯定了女性对自我价值的寻找，阐释了女性除了感情，还拥有自我、自由、对世界的冒险与体悟等生命意义[2]，这样的叙事策略是其获得观众认可的重要条件。

四、影像语言富有表现力，能调动观众的情绪

小说《七月与安生》语言简短、思维跳跃，主要描写人物的内心感受。而电影是一门视听艺术，强调的是用声画来叙事、传情达意。在电影《七月与安生》中，创作者就充分运用布光、构图、化妆、服装等影像元素来映衬人物心理、人物性格、人物之间的关系，以及时代前后的变化。例如，在过去时空中，人物始终被明亮的光所包围，证明那时的七月与安生关系亲密，两人被快乐和幸福包围着。而到了现实时空，七月去世之后，安生始终处在冰冷的环境中，光线暗淡，灰暗阴沉的影调揭示了无人可依的安生陷于糟糕情绪的泥潭。而当安生与瞳瞳在一起时，周围的环境又变得明亮起来。

除了布光之外，电影中人物的服装、造型也是表现人物心理状态的重要方式。在家乡生活时，七月留着中长直发，穿着朴素，整个人有一点老气横秋的感觉，而当她开始流浪之后，头发被剪成利落的短发，衣服也穿得较为明亮，显得随性洒脱。而安生的变化更为突出，在小城时，穿着鲜艳，烫卷发，这体现了她热情、洒脱的天生个性。在她去流浪之后，她的头发变成中长挑染编发、浓厚的妆容，透露出深沉的气质，给人距离感。在上海工作时，她扎起马尾，穿着干练的职业装。七月与安生两个人由服装到造型的变化，都体现了她们的性格变化，也映衬了她们孤独又敏感的灵魂。

同时，由于故事跨越的时间较长，影片还利用了物件的变化来暗示时间的流逝和时代的变化。如在过去时空，交通工具是自行车、老式中巴车、摩托车等，人们的信息往来是写信、寄明信片、发短信等。在现在时空，地铁、轿车、咖啡店、笔记本电脑成为人们生活的必备。在物件的变更中，不仅呈现了时代的变化，也将人物经历与时代联系了起来，面对已逝去的七月，观众仿佛和安生一起，感受了岁月的沧桑和悲情。

五、结语

总之，《七月与安生》在叙事策略上一方面保留了原小说性格迥异的双女主人物设置方式；另一方面，又做了大量的情节加法，重点突出两位女主人公性格的变化，同时采用限制性叙事、插叙、倒叙等方式推进情节，又借助布光、服装、造型等影像元素，使整部影片极富感染力。电影肯定女性忠于自我、精神独立，对女性的精神世界进行了深层探索。

参考文献：

[1] 杨林玉 . 镜像与自我建构—《七月与安生》叙事解读 [J]. 电影新作，2016,(06).

[2] 阳雯 .《七月与安生》的女性主义镜像人物分析 [J]. 电影文学，2017,(11).

（上接第 105 页）

ning（1972）、Soylent Green（1973）、Westworld（1973）、Futureworld（1976）、Logan Run（1976）、《星球大战》（Star Wars，1977）、《异形》（Alien，1979）、《星际迷航：无限太空》（Star Trek：The Motion PIcture，1979）等。在后世产生重要影响的《星球大战》系列、《星际迷航》系列的首部电影作品，都诞生在这个时代。

20 世纪 80 年代，系列科幻电影逐渐成为一种模式。以《星球大战》系列为例，在 80 年代这一类型的作品有 The Empire Strikes Back（1980）、Return of the Jedi（1983）。除此之外，这一时期的科幻电影代表作还有 Blade Runner（1982）、Tron（1982）、E.T the Extra-Terrestrial（1982）、The Terminator（1984）、《回到未来》系列（Back to the Future，1985）、Aliens（1986）等。商业化、系列化、精品化是贯穿 80 年代美国科幻电影的突出特征。

20 世纪 90 年代以后，互联网的出现以及数字技术的迅猛发展，给科幻电影注入了新的主题。制作技术的提升，也使得科幻电影的发展进入了一个新的纪元。除去既有各大系列电影续篇外，在这一阶段新问世的科幻电影和科幻电影系列有 Total Recall（1990）、The Lawnmower Man（1992）、Jurassic Park（1993）、Independence Day（1996）、Gattaca（1997）、Armageddon（1998）、Deep Impact（1998）、《黑客帝国》（The Matrix，1999）、The Iron Giant（1999）等。对互联网和数字世界的描绘，是这一时期美国科幻电影的新特征。

2000 年以后，科幻电影的变种——超级英雄电影在美国电影市场异军突起。与主流科幻电影不同，超级英雄电影有着独立审美判断，本文在此不多加赘述。在去除掉超级英雄电影后，众多成熟科幻电影的续篇成为美国科幻电影的主体。但这个时代也不乏标新立异之作，《阿凡达》（Avatar，2009）属于有新意的代表作。2010 年以后，科幻电影的制作更加精良，其反映的科幻内容也随着现实科学的进步而发展更新。在去除掉经典科幻电影的续篇、超级英雄电影后，有较大影响力科幻电影有 Hugo（2011）、Gravity（2013）、Interstellar（2014）、The Martian（2015）、Arrival（2016）等。

在进行了对二战后美国科幻电影进行了一番梳理之后，我们不难发现。从内容上看，太空生活、星际争霸、灾难、怪物、机器人、时空旅行都成为了科幻电影中最常被使用的元素。与之同时，二战后美国科幻电影的主题思想也经历了从科技探险到反思科技的转变，完成了从“征服他者”到“和谐共生”的蜕变。而不同题材的科幻灾难片、科幻喜剧片、科幻怪物片、科幻家庭儿童片、科幻动作片，则为科幻电影大家庭源源不断地注入新鲜血液。总而言之，二战后美国科幻电影（sci-fi film）的发展之路。可以清楚地看到科学和生产力的进步与发展，在技术和内容题材上，为科幻电影提供着新鲜的原材料。科技与文化是紧密相连、相融相通的。保持对高科技与未来世界的敏锐感知与合理想象是非常重要的。随着科学技术的不断发展，科幻电影本身也将有美好的未来。

注释：

①原版。

② 1927 年原版为 153 分钟，已散佚。2002 年修复版为 118 分钟，2010 年修复版为 148 分钟。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net