

从美学接受角度看《阿凡达》

张紫潇

白俄罗斯国立大学

2451243083@qq.com

Аннотация. В 2010 году вышел знаковый в истории кинофильм «Аватар», он быстро произвел фурор в киноиндустрии, как с точки зрения визуального восприятия, так и с точки зрения гуманистического подтекста. Почему «Аватар» произвел такой огромный сенсационный эффект? В данной статье предпринята попытка проанализировать фильм с точки зрения его рецептивной эстетики.

摘要。2010年，电影史上具有里程碑意义的《阿凡达》上映了，并迅速在电影界刮起一股热潮，无论是视觉观感还是人文内涵都获得了一致肯定。

《阿凡达》为什么会产生如此巨大的轰动效应？本文试图从接受美学角度剖析这部电影。

在对电影《阿凡达》展开分析前，我们需要先了解究竟什么是“接受美学”。“接受美学”是由德国康茨坦斯大学文艺学教授姚斯在1967年提出的。接受美学的核心是从受众出发，从接受出发，侧重研究观众的接受规律，强调观众的作用。一部影视作品由作者创作出来，似乎就以物质实体的形态现实地存在了，然而若是没有观众的观看的活动，作品所蕴含的美学、行为学、心理学的一系列价值就没有实现。而观众之所以愿意介入，取决于影片与观众“期待视野”的契合度，也就是在观众对影片审美期待的精神满足。[1]

而所谓的“期待视野”，是接受美学中最重要的理论之一，只要谈及接受美学，必然要涉及到期待视野的内容。姚斯认为：“期待视野”是一种潜在的审美期待。在科幻电影中的“期待视野”则是说，由于观众自身审美经验和审美趣味的不同，对于一部作品的理解也就不同，体现为一种潜在的审美期待。不同的观众由于审美经验，艺术素养，年龄地域等多方面的差异会产生不同的期待视野，因此不同观众在欣赏同一部影片时获得的审美自由情感也是不同的。但是观众获得自由情感的渴望都是积极的，都希望从影片中获得愉悦的情感体验。

《阿凡达》这部科幻电影之所以引起轰动，是因为《阿凡达》开启了3D制作的先河，采用三维与二维相结合的方式，仅是在视觉上就已经征服了观众。不仅如此，导演还知道已经对科幻电影有些审美疲劳的人们需要的是新鲜和刺激、超乎想象的艺术渲染、强烈震撼的视觉冲击、奇特复杂的情节等等。因此导演，将这些也加入了《阿凡达》这部电影之中。

卡梅隆导演抓住了观众的这些心理期待。在电影《阿凡达》中他先是为观众勾画了潘多拉星球的壮美景象。通过色彩的搭配展现电影中的“神秘”元素，影片通过背景处理，将大部分光线和背景色彩定义为蓝色或是蓝黑色之间的状态，这样的定义容易使观众产生幻想，增加了电影的代入感。柔和的色彩线条在特殊时候的运用，增加了电影气氛，比如：在灵魂树下，咒语激发了灵魂树的能量，产生了许多轻柔、自然的线条，突出了生命的神圣，使电影画面更加

有气势。电影中往往还利用了色彩明暗的强烈对比，以增强电影的艺术效果，例如在幽暗的夜色下，突然出现的火花和星空中爆炸引起的光亮等，使剧情更为惊心。[2]在这些强烈的视觉冲击之外，造型艺术也是电影《阿凡达》中十分吸引人的地方。电影中将纳美人刻画为外星土著的模样，拥有蓝色的皮肤和简单的衣着，巨大的鼻子与眼睛结合，令人想到了非洲草原上的狮子。电影中还有许多奇异的生物种类出现，它们或体积巨大或造型怪异，但是从它们身上都或多或少能够获得熟悉感，这样的设计既给了观众新奇感，又使这些想象出来的生物和形象都在观众的认知和接受范围之内。

说完了电影中的视觉冲击和艺术设计，不妨再来看看影片的人设架构和主题寓意。

《阿凡达》的成功之处就在于，电影塑造了一个立体的，优点和缺点都十分鲜明的主角杰克，并且观众能够清晰地看到他的成长和转变。从一开始双腿残疾的退伍兵杰克只想完成使命，到后来他为了保护纳美族人勇敢与人类开战。这样的人设，似乎更给予了观众一种认同感和归属感。

再来看看《阿凡达》的主题寓意，导演通过影片中人类与纳美人的战争提出了一个发人深省的问题，即人类该如何与自然和谐相处，与其他生物和谐相处。如此，《阿凡达》所给予我们的就不仅仅是绚丽场景和生物多样的美感直觉，而是让我们的思想得到升华，明白大自然对我们的重要性，更加善待珍惜自然界中的每一个生命，努力达到人与自然，人与社会，人与人之间的和谐。

结语

从接受美学的角度来看，单纯满足观众一时需要的电影作品尽管可以轰动一时，却无法具有长时间的生命力。因此要使电影具有一定的深刻性，以使电影在若干年后依然具有被人们继续品味的价值。它是电影史上里程碑式的作品，是一部即使时代不断变迁，观众群以及观众自己的期待视野和审美标准不断发生变化，它也依然值得人们拿来品鉴和欣赏的作品。

参考文献

1. [法] 玛丽-特蕾莎·茹尔诺. 电影词汇 [M]. 曹轶, 译. 北京: 中国电影出版社, 2006.
2. 杜秀玲. 从电影美学角度解读《阿凡达》 [J]. 电影文学.