

The “Deconstruction” and “Reconstruction” of Action Genre Films in the Context of Scientific-Fiction Fusion

Zhouyiliao Huang

Macau University of Science and Technology Faculty of Humanities and Arts, Macau, 999078, China

Abstract

Traditional action genre films have undergone “deconstruction” and “reconstruction” due to their integration with other genres, the development of diverse narrative strategies, contemporary studies on individuals with multiple identities, the enrichment of character creation in film, and the influence of various cultural backgrounds. This paper analyzes the sci-fi films Gemini Man (2019) and The Witch (2018) as case studies, employing comparative analysis, exemplification, and qualitative analysis methods to explore the stylistic similarities and differences in action films under the fusion with sci-fi elements. It also examines the “subversion” and “return to origins” of traditional action films, aiming to provide a theoretical foundation for the future development of action genre films.

Keywords

science fiction fusion; Action type movies; Visual form; Dual mirror identity; Type reshaping development

科幻融合下动作类型片的“拆解”与“重构”——以《双子杀手》《魔女》为例

黄周屹辽

澳门科技大学人文艺术学院，中国·澳门

摘要

传统动作类型片在与其他类型片的融合、多元叙事策略的发展、当代社会对于个体多重身份的研究对影视角色塑造的丰富与不同文化体系背景等因素的影响下，促生了对传统类型概念的“拆解”，同时也“重构”了传统类型特征的表现形式。本文以科幻类型电影《双子杀手》（2019）与《魔女》（2018）为分析案例，采用比较分析法、例证法、定性分析法探寻动作类型影片与科幻类型的融合下，展现的风格异同和针对传统动作片的“颠覆”与“回源”，为动作类型电影的发展提供理论依据。

关键词

科幻融合；动作类型电影；视觉形式；双重镜像身份；类型重塑发展

1 引言

动作片是电影工业生产中以极具视觉冲击力的惊险动作为核心亮点的类型影片，近年来，面对受众观影习惯与整体经济环境变化带来的新挑战，以技术革新为机遇，动作类型片逐渐成为类型电影融合的活跃板块，为电影语言的表达带来了新活力。当前影视学术界对于动作类型电影的纵向发展研究较多，而本文聚焦于科幻动作类型片进行横向对比分析，以李安执导的好莱坞电影《双子杀手》与朴勋政执导的韩国电影《魔女》为主要研究对象，探寻两者在暴力美学、叙事结构、人物塑造等表现形式的异同以及同为东方导演背后蕴含的文化碰撞，最后揭示传统动作类型发展的价值，解

析类型拆解与重塑的现象规律。

2 动作类型的时代性征

2.1 动作类型片主要特征与纵向发展

动作片（Action Films）广义上是以视听张力和惊险运动为核心的电影类型，通常涉及有关追逐、战斗等极具紧张感的事件[1]，为观众在安全距离下提供通过逃避主义影像，体验感官刺激的享受。发展至今，动作类型电影的叙事结构已形成一种较为贯通的，以中世纪文学中的罗曼司结构为基础的情节架构。从动作类型片的纵向发展角度分析形式演变，八十年代后期以来的动作片由经典时期的历险传说，到现代时期的浪漫惊险，发展出暴力美学等更直观的视听刺激趋势，本文所比较的两部影片展现了新时代动作类型电影的两种呈现形式，并且是同一融合类型下衍生的、基于商业的动作片新定义。

【作者简介】黄周屹辽（2004-），男，中国浙江永康人，本科，从事影视类型分析、传播学理论研究。

2.2 动作与科幻的类型融合

在类型电影发展中,动作片保持活跃的进化与融合他类型特征的能力[2]。制片商往往不会冒险投资新电影类型的创造,而动作片的高包容度也促使其吸纳更多元素来面对全球化市场需求。同时科幻类型电影作为一种基于科学技术发展的新影像世界构建,匹配了当下电子技术飞速发展的时代,并以极具超越性的近未来理念,让机器人技术、赛博元素为动作片提供了素材库,也奠定了科幻动作片在新时代电影市场的重要地位。

3 视听导向的多元诠释

3.1 克制表达与纯粹暴力的两端探索

同为科幻动作片的《双子杀手》与《魔女》都展现了激烈的打斗场面,但两者对暴力美学的表达皆为动作片的视听语言探索了新的思路。首先,李安导演并没有延续好莱坞式毫无保留的暴力美学[3],而在许多击杀敌人的时刻选择了克制。在剖析打斗镜头时可以发现李安导演运用了大量留白,使克制的东方表达哲学贯穿全片。自影片开场,主角亨利(威尔·史密斯饰)登场的狙击任务在他开枪后戛然而止,影片中多次让“最后一击”的具体暴力画面“缺席”,留给观众想象的空间。同时,传统动作类型片在打斗场景的剪辑上讲究一种扭曲时间的方法,即运用大量多角度的快切镜头展现同一时刻下多角色的状态,并常常使用动作-反应的剪辑逻辑,即在发起动作的下一帧快闪衔接对手的反应镜头,通过强化动作结果,压缩反应时间来增强画面给予观众的感官刺激。而李安在本片的打斗镜头中运用了大量运动长镜头,尽可能地保留了人物打斗动作的完整性,实现了一种反传统的、时间写实化的视觉表达。

同类型的韩国电影《魔女》则以一种更为纯粹、直白的暴力美学挑战了观众的接受极限。首先以主角具子美(金多美饰)弱小的人物形象与其残忍的暴力动作形成巨大反差,加上画面中毫不避讳的血腥场面展示,同时导演运用音效作为引导线,使打斗片段呈现“一张一合”的悬念节奏,赋予了暴力回合制的美感。《魔女》将暴力美学进行了韩国本土化改造,对角色的描绘除了肢体动作,更着重眼神与微表情上。并且在大幅度动作中,依旧保持角色面部表情的冷静与完整,与阴暗场景共同构成暗黑风格的暴力美学。不同于传统动作片中暴力角色所表现的“纯粹力量”的恐怖,《魔女》中的角色不仅有常人难以抗衡的力量,更有一种“人性疯狂”的残酷。影片以结尾子允在实验室的复仇为高潮,“拳拳到肉”的动作与破碎建筑参照下夸张的力量感诠释了纯粹的暴力美学,实现了对动作片的“溯源”。

3.2 数字技术赋能在场体验

科技给予想象力更丰富的表达手段,数字技术凭借仿真性为影像交互提供了基础,同时也提升了科幻动作类型电影的视听水平。事实上,技术升级是动作电影的时代性特

征[4],例如《黑客帝国》等著名IP类型电影都凭借特效破圈。本文分析的两部影片都展现了技术赋能影像的重构特质。

《魔女》相比于《双子杀手》更具超现实的科幻性,影片中采取虚拟技术(CGI)制作人物的超能力,动作捕捉技术与物理模拟技术则增强动作效果。拍摄是实景与虚拟结合的模式,实景下提供演员真实表演的氛围与光线,而虚拟摄制则在真实空间的基础上增添想象力。在高质量影像上,《魔女》和《双子杀手》都收获了画面信息的饱满度,同时人物面部细节被进一步放大,一定程度上弥补了传统动作类型片对人物细节刻画的缺失,进一步深入人物灵魂,而不是单纯的视觉暴力。

数字技术与视听设计妥当结合呈现科幻动作效果。首先是镜头的多元化,动静结合达到节奏的平衡。在《双子杀手》最经典的追逐戏中,快速运动、快速跟焦和第一视角提供观众三维游戏的沉浸式感受。同时李安运用了大量参照物进行场景解构,如古墙的高低关系,镜子的透射效果,通过画面中物体变化与人物多点调度突出爆发。同一类型的《魔女》在大致的视听设计上与《双子杀手》相似,但在回合制的打斗中穿插了更多人物对话与面部特写,为传统动作类型片提供了新思路,即增加人物面部与语言传递在暴力戏中的比重,作为打斗回合制过渡的媒介,同时是一种与肉体对抗相对应的深层次心理上的博弈。

4 模式差异下叙事策略的构成重塑

传统动作类型片以戏剧式线性结构为主,叙事逻辑紧密,同时注重情节分布的均衡性,而不同的叙事对于表达效果具有不同影响,无论是好莱坞主流叙事还是欧洲电影的作者叙事,都各自在不同层面影响着类型电影的发展。《魔女》和《双子杀手》在叙事策略上走出了两条类型路线,展现了各自的典型化特征。

李安导演作为极具作者个性的导演,在《断背山》《饮食男女》等影片中展露了反类型化的叙事风格。但在好莱坞制片框架下,表达欲望也只能让步于商业模式。《双子杀手》的叙事节奏比《魔女》快速,快节奏的弊端表现在人物铺陈的单薄,李安在影片中设置的人物有着战争阴影的成长背景,同时克隆人又涉及科技伦理等问题,实质上是议题的融合诠释,可惜商业影响下情感戏只能让步于动作戏。影片开篇就是枪战场面,直到中段才迎来两个主要角色的情感对话,这种叙事策略导致观众对角色的理解停留在战斗表征上,难以触及更深刻的表达。李安表达欲的最后发力是在影片末期:反派讲述有关战争对生存境遇的影响。而在这个时间节点,谎言笼罩下的克隆亨利面对生存观念的巨大变革,在叙事结构的末尾却直接回归了正常生活,此处的叙事逻辑被强行嵌套了好莱坞圆满结局模式,并没有遵循战争、伦理、人性的一般规律,导致无措的观众被囿送人大团圆结局。《双子杀手》展现了好莱坞一派的商品化动作电影叙事策略,

过于密集的特效打斗，导致文戏渲染的缺失，所以在每个关键点只能强行用直抒胸臆的对白推动叙事。

《魔女》作为《双子杀手》的对比案例，在叙事策略上为传统类型提供了不同的思路，是旨在减少公式化和类型化下更注重人物、情感铺垫的模式。《魔女》可以被分为三个时间组成：前10分钟、中段80分钟，末35分钟。前段引入了紧张基调的黑暗与暴力，随后画风转到类似文艺片的缓慢平静叙事交代女主普通人的生活[5]，顺着主角参加综艺的叙事线，将她从动作剧情线中剥离，直到转折事件引出女主的真实意图，叙事节奏才开始逐渐加速，过渡至最后的打斗环节。《魔女》的反类型叙事策略将人物第一身份刻画得十分饱满，同时也为后期剧情

的反转以及第二身份做了充足铺垫。但这种剧情设置在动作类型片的传统范畴观下显得剧情拖沓，《魔女》没有遵循黄金时间分配，而是将所有打斗镜头以及反转高潮都集中在影片最后1/4上，也可能是系列电影模式下导演对叙事策略的独创。

5 一体两面的双重“身份”塑造

《魔女》和《双子杀手》在角色双重身份的塑造上有所相似，都超越了传统动作类型片人物设定的限制，也因不同的文化理念展现了各自的差异性。

5.1 东方传统下的反类型“身份关系”构建

从人物关系构建上，李安延用了东方传统“父权关系”的诠释，主角亨利与反派克雷（克里夫·欧文饰）对克隆亨利来说都承担了父亲的身份，亨利是生物学意义上的父亲，克雷是情感意义上的父亲，而克雷有违人伦的做法使克隆人在念及养育之恩的同时产生“弑父”冲动，展示了李安强烈的反传统表达，打破传统类型片中父子伦理稳固结构的桎梏，运用“父亲”身份对心理机制与社会文化进行剖析。同样注入东方传统理念的《魔女》也设置了两层关系，作为改造者的白博士（赵敏修饰）与给予女主正常生活的养父母共同构建了双重“亲子关系”，两个“母亲”性质的角色造就了主角的双重人格，“野兽化”与“人性化”在关

系消亡的过程中转变。两部影片为传统类型片的人物关系构建开辟了更大胆的思路，在科幻动作的类型框架下，两者的不同更多体现在“身份焦虑”与“身份迷失”的处理上，聚焦于个体在社会环境下的深层生存问题，而非传统的主角对抗反派的简单矛盾，前者中的克隆亨利被动地对个体身份、父亲身份，甚至真实世界产生极大的焦虑与怀疑，而后者魔女则主动地支配身份关系，这都归因于导演对角色的不同定位。

5.2 镜像阶段下的身份自我形成与转换

传统观念下导演常常运用镜子、梦境等意象折射人物追寻自我与真我，而《双子杀手》与《魔女》都以“镜子”作为人物身份形成与转换的媒介。《双子杀手》有两个镜像阶段，第一次是小克和亨利同时透过台阶上的镜子看到对方，这是身体表层的镜像；第二次就是双方自我意识的觉醒。而影片开头两者的逃避心理也归因于“身份的缺陷”，家庭的缺失以及战争、谎言的成长经历，使人物无法正视真我，展现李安对超级英雄的精神分析：两者都从集体中被抛弃，直到被新关系接纳，才完成内心的重构。《双子杀手》的核心矛盾实质上是主角亨利自身追求身心圆满统一的历程，即不让社会功能的“特工”身份吞噬个人意志的“自我”身份的过程。《魔女》同样是双重人格，儿时被改造的恐怖经历造就了魔女第一身份（杀人机器），而在养父母爱的救赎下形成具有人性的第二层身份（完全意义上的“人”），虽然两重身份具有重叠之处，结尾的大反转揭示了第一重身份一直隐藏在第二身份之下，但第一身份代表的本我在第二身份的自我开启后就失去了绝对掌控权。

6 结语

从类型电影整体观分析，电影之所以类型化，其底层逻辑一定是在不同群体中找到了一种审美与文化认同的共识（普遍性），受众对某种类型电影艺术的认同就会潜移默化地被其蕴含的意识形态与文化价值影响。动作与科幻的类型融合，涵盖了两种类型自带的思想议题，如本研究之影片兼具“家庭关系”“社会乱象”“科技伦理”“战争和平”等多元议题，可见类型融合发展对社会议题产生更大的承载能力。本文通过两部科幻动作类型电影的横向对比，发掘不同导演理念对传统类型的拆解与重塑，拆解体现在不同影像表现形式与新的类型阐释，展现对传统的颠覆性，而重塑体现在新元素、新技术、新空间、新角色概念按照传统类型的逻辑进行重组与升华。未来科幻动作这个极具现代意义的电影类型将带来更多前瞻性的发展与研究价值。

参考文献

- [1] 郝建.《类型电影教程》[M]复旦大学出版社, 2011:696
- [2] 孙丽君,吕梦佳.商业电影的叙事节奏——基于24部好莱坞动作电影叙事节奏的量化分析[J].人文杂志,2022(04):109-117.
- [3] 万山红.(2024).《双子杀手》：沉浸式电影的美学探索.时代报告(奔流)(02),31-33.
- [4] 李海伦,魏巍.动作类型电影的生产在电影工业发展中的核心促进作用[J].传播力研究,2018,2(27):63-64.
- [5] 黄懋.时间问题：“科幻文艺片”的现代主义策略及美学依据[J].东南传播,2022(02):69-72.