

《你好，李焕英》美学赏析

肖自立

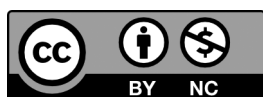
西南大学，重庆

摘要 | 由贾玲执导的《你好，李焕英》成为 2021 年贺岁片中的黑马，它的迅速走红和持续发酵，离不开其美学价值。本文从美学的角度出发，结合电影文本，分别从叙事方式、视听元素和主题表达三个方面，全面剖析其具有的美学特质。

关键词 | 《你好，李焕英》；叙事；审美距离

Copyright © 2021 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/>

《你好，李焕英》是由贾玲执导，贾玲、张小斐、沈腾主演，根据贾玲亲身经历改编的电影，讲述了贾晓玲和母亲李焕英之间感人的母女情的故事。该电影于 2021 年 2 月 12 日上映，取得了春节档票房大捷。从各方面来看，《你好，李焕英》的成功离不开其美学价值，作为一部电影，探讨其美学价值，属于电影美学的范畴。电影美学包括两个方面：一是探讨电影独具的美学效果的一般方面；二是专门分析具体作品的特殊方面，即影片分析。^[1]简单来说，即是从艺术审美的角度来看电影。

1 叙事方式巧妙结合

1.1 把握叙述细节

在叙事上，首先，影片可读性很高，也就是能够让观众真切感知到影像中内容。影片将所有的细节铺展开来，呈献给观众。这些细节和场景都是贾晓玲与母亲的生活以及年轻母亲的生活。影像都是普通的生活影像，是文本的可视化，可以很容易领会。其次是叙述整体具有内在统一性，整部影片出现的场景一大片都是温情的画风，常有打动人的话语；最后是叙述的顺序和节奏，影片叙述过程中的衔接、悬念、间歇等都做足了工夫，非常的自然，达到了有吸引力的叙事效果。影片当中，贾晓玲她想为母亲做点什么，让母亲高兴。于是她期待“奇迹”——穿越，她可以为自己的母亲做很多事情，挽救李焕英的一生，报答她的母亲，让母亲重新开心快乐起来。穿越过后，贾晓玲想尽一切办法，做了对于母亲来说，意义重大的一系列事件，她想要母亲李焕英选择另外一条更好的人生。通过有意识编排，贾晓玲看到了母亲脸上的笑容。影片的立意也就得到了升华，不再是单纯地讲述母亲，而是掺杂了子女为了弥补遗憾，想要奉献给母亲的最大程度的爱。

1.2 真实与虚幻的结合

影片中，真实的场景是在李焕英出车祸之前，虚幻的场景是发生车祸之后。但是真实与虚幻实现了有益的结合，虚幻的场景在现实中是可查证的。影片真实的场景和事实：比如李焕英有厂里的一张电视机的购物票，却没有买到厂里的第一台电视机；没有参加排球赛，而错过了“天大的好事”等。虚幻的梦境：装瞎帮李焕英买了电视；怂恿并且帮助李焕英参加排球赛，撮合李焕英和沈光林在一起等。真实的人和事件和幻想的情节杂糅在一起，从而更生动地将一个女儿内心的悲痛、自责与对母亲的怀念表达出来。虚幻的场景，是多个故事线性发展的，跟现实发展的顺序一致，它们关乎爱情、友情、亲情，是贾晓玲想象中的快乐的故事，也是对于李焕英来说改变命运的故事。真实的场景和回忆叠加在一起，寄托了贾晓玲内心的无限怀念。这种真实与虚幻结合的背后，是

母女亲情的苦涩和缺憾。

2 视听元素相得益彰

视听元素对于电影艺术，甚至对于观众都有深刻的影响。丹尼尔·贝尔认为目前居统治地位的是视觉观念、声音和影像，尤其是影像组织了美学，统帅了观众。^[2]电影视听元素作为符号，视觉符号代表画面所表达的物象和含义；听觉元素代表影片中的声音。^[3]“视听符号”作为影像寓意、价值观传递的重要方式，其符号化的表现形式是引导个体对事务判断的重要途径。^[4]

2.1 视觉元素的运用

光线、影调、色彩是构成影视视觉画面的基本要素。^[5]光线是影视视觉画面构成的先决条件；影调是构成画面形象的基础，主要用以体现气氛；色彩在影视视觉画面中不仅可以丰富画面，更是可以表达人物的情绪、情感、意愿等这类心理倾向。^[6]《你好，李焕英》是一部怀念母亲的电影，所以以暖色调为总体基调，以烘托出和谐、温暖的氛围。电影的镜头运用了大片的热烈光线，表现那个年代的热烈，也暗含着导演想要的温暖的气氛，例如在医院见到1981年的李焕英等场景，阳光是温暖热烈的，给人舒适与和谐的感觉。除了色彩的把握，还有电影中出现的工厂大门、职工医院、职工文化馆……都尽可能地还原了80年代的感觉，让人一秒进入角色。另外，80年代职工的蓝色工装、小挎包、工作帽等具有年代感的服饰、用具，让整个回忆都具有真实感，这些都是那个年代的象征。正是这样的镜头色彩的运用和建筑、人物的设定，使得一个个故事变为可观赏的场景。

2.2 听觉元素的运用

在电影里，听觉元素包括音乐、音响、人物语言等要素。电影作品中的声音，除了对白、音响外，对配乐的要求也很高。^[7]在听觉元素的运用方面，本文就配乐进行分析。在影片之中，为了向观众交代穿越后的年代，影片大量使

用带有特定年代气息和与特定情节相适应的歌。例如在影片中，越剧经典选段《天上掉下个林妹妹》《年轻的朋友来相会》《老李哭吧不是罪》……影片最后，片尾主题曲《萱草花》响起，成为影片的强烈记忆点，早在康乃馨成为母爱象征之前，萱草花就是我国的“母爱之花”，回忆浮现，简单的旋律勾勒出伟大的母爱，感人至深，让人思绪万千。

3 主题的深刻表达

3.1 满足受众期待，拉近审美距离

电影中的接受美学，使创作者突破了仅仅关注电影文本本身的幽闭视野，将目光投向观众的接受过程，挖掘接受者的心理反应、参与感受与审美体验，并且追求电影创作与观众反应之间的谋和之道。^[8]

3.1.1 满足期待视野

在电影艺术中，期待视野主要表现为观众依据过去的审美经验对各类型电影的各个要素的心理预期与情感态度。^[8]电影《你好，李焕英》改编自同名喜剧小品《你好，李焕英》，小品中通过身份的错置引发喜剧效果，并且感动全场，成为其最感人的小品，笑中带泪。所以，观众对同名电影的期待值也就更高，吸引更多的观众观看小品，进而期待电影。选角方面，电影《你好，李焕英》的主创包括贾玲、沈腾、张小斐、陈赫等。其中不乏名副其实的喜剧明星，比如沈腾，而且他又和贾玲一起参加过综艺《王牌对王牌》，他俩在节目中的互掐互怼，更是收获了众多粉丝和口碑，观众对其参演的电影也是非常期待。张小斐、陈赫也演过多部电影，有着一定的热度和人气。演员阵容是符合受众期待视野的。另外，演员阵容强大，自带流量，所以具有强大的票房转化力，再加上演技精湛，用实力打造了高流量、高口碑的电影，由此带来了电影票房和口碑的持续发酵。

《你好，李焕英》作为一部以感恩母爱为主旋律的电影，建立起了一种观众期待。近年来，以亲情为题材的电影不算很多，例如《囧妈》《银河补习班》等。代际冲突之下，父母与孩子之间本身就有很多话题。在互联网的时代，父母与

子女之间的鸿沟越来越大，父母与子女如何和谐相处的确是一个社会痛点问题。

《你好，李焕英》虽然是贾玲致其母亲的一部电影，但是正回应了亲情问题，观众由此产生心理预期。因为亲情最不好讲，观众想要知道一部关于亲情的主题电影会是怎样呈现的。电影另辟蹊径，用穿越的方式衔接起母女之间的情愫，既有很多无奈，又引人反思。通过表达的巧妙与痛点的准确抓取，成功引发人们对家庭关系的思考。因此，看完电影，也带动了大家更多对亲情的理解，满足了观众的观影预期。

3.1.2 拉近审美距离

审美距离，是指“我和物在实用观点上的隔绝”^[9]，即审美主体与对象在实用性、具体性方面的心理隔绝，审美主体完全从对象实用的现实利害和欲望中摆脱出来，转为单纯的对于对象形象的欣赏，审美主体与对象的关系从实用的利用转为审美。因为审美距离的概念既不是空间也不是时间的，而是在心理上的，所以又被称为“心理距离”。^[10]本文沿用姚斯的观点，即审美距离是人们的既定经验对作品的理解欣赏程度。

电影《你好，李焕英》从以下几个方面拉近了审美距离。首先是电影与现实生活的联系。电影属于艺术创作，但是电影呈现出来的场景却是观众可以感受的，例如母女车站送行的场景等，这都是观众在现实生活中可以观照的，或者亲身经历过的，从而拉近了观众与电影的距离。其次是电影中的“我”和现实的“我”的联系。电影中的“我”指的是贾晓玲，而现实中的“我”是每一位观众，建立在电影能够与现实生活相联系的基础上，两个我之间也产生了联系。电影中，妈妈对女儿“小王八蛋”等亲切称呼，两个“我”发生了碰撞。电影中“我”与母亲的日常，或许就是观影中“我”与母亲的日常，又或许我们没有经历过这些场景，但是情感是共通的，“我”与“我”达成了情感连接，产生一种代入感，感同身受，并且引发观众思考。最后是缺憾填补和现实反思。在影片中，贾玲对母亲的遗憾得以“弥补”，让母亲坐上了女儿的敞篷车、穿上了女儿送的皮衣、观看了女儿的舞台表演……这些场景，引发了关于“子欲养而亲不待”的热议。现实中，怎样解决代际冲突一直是一个问题。看完贾玲弥补自己的缺憾的同时，也给每一位观众留下了一个问题，如何与自己的亲人

相处。

3.2 电影与观众，生成“共同体”

饶曙光先生认为，共同体美学是指“电影应满足更大观众群的需求”即求取观众“最大公约数。”^[11]简单来讲，就是如何建立电影作品、电影主创与观众的良性互动的和谐共生关系。学者吴凌云构建了一个电影艺术审美场，他认为电影艺术审美场包含电影创作者、电影文本、观众和社会环境的“关系网络”。^[12]

按照吴凌云的观点，电影艺术审美场是由四个子场域构成，分别是电影创作者、电影文本、观众和社会环境。而且每个子场域并不是分离的，会相互影响。吴凌云认为观众产生的“吸力”和“趋力”，两种力相互作用，审美主客体产生审美的“同化力，趋向整体的对应性”，“共同体”就产生了。李建强也认为电影创作主体与观众客体之间是一种互动对应关系，主体应自我省思和提升，成为“足以理解电影这一新的艺术形式的新人”，客体提高审美能力，即电影审美共同体的实现需要主客体的妥协与共谋。^[13]

电影《你好，李焕英》，出现的社会环境是人们对亲情的依恋和维护，这是一个总的审美场域；电影创作者和电影文本来自于贾玲。每一位创作者都想拿出好的作品给观众。从电影创作者和文本来看，对观众来说产生了吸力。再看观众，电影呈现在观众面前，观众以自己的经验对电影的视听元素拆分理解，感知创作者及文本的情感和审美，观众又从中唤起自己的情感和审美，与电影联系起来，并不断丰富自己的审美。例如，在电影，贾晓玲跌落梦境的时候，落在了一堆落叶堆里，下面而且还压到了自己的妈妈李焕英。电影切换视角，李焕英看到女儿贾晓玲从天上掉下来，第一反应是不顾一切地冲上去，并且还喊了一句“我宝儿”。这个情节打动了很多的观众，不仅仅是看到了前面埋下的伏笔，也被这一声亲昵的称呼和义无反顾接住孩子的果断而感动。这个情景是呈现在观众的面前的，观众接收到视听元素，开始以自己的认知结构、生活经验、理念、情感等进行解读，观众得到了审美体验，开始观照自己，将自己的情感、理念、相似的审美意象等与之相互连接，

形成电影与观众的“共同体”。

4 结语

尽管电影《你好，李焕英》在细节处理上还有不足，但是在剧情的完整度、叙事的方式、视听元素的效果、主题的表达方面已经非常不错了。既让观众笑中带泪，了解了贾玲与她母亲的之间的情感，也引发了自我审思和对亲情的理解。从审美角度来看，确实给了观众“美”的享受。

参考文献

- [1] 奥蒙, 玛. 现代电影美学 [M]. 崔君衍, 译. 北京: 中国电影出版社, 2010: 6.
- [2] 丹尼尔·贝尔. 资本主义文化矛盾 [M]. 赵凡、蒲隆、任晓春, 译. 三联书店, 1989.
- [3] 尕桑卓玛. 藏族题材电影中视听元素运用剖析 [D]. 西北民族大学, 2008.
- [4] 魏明琛, 陈应鑫. 论黑色幽默电影视听语言符号的意指交互功能 [J]. 电影评介, 2020 (16): 87-92.
- [5] 黄舜. 论广告微电影的视听语言运用特点 [D]. 云南艺术学院, 2013.
- [6] 曹岳辰. 浅析影视作品中的视听元素 [J]. 鸭绿江 (下半月版), 2014 (7): 237.
- [7] 刘禹含. 探析视听语言在影视作品中的表现 [J]. 美术教育研究, 2012 (7): 76-77.
- [8] 曾婧琳. 接受美学视域下《少年的你》大热成因探析 [J]. 名作欣赏, 2021 (03): 93-95.
- [9] 朱光潜. 《文艺心理学》. 复旦大学出版社. 2009. 4)
- [10] 刘修宜. 创造适当的审美距离 [D]. 中国美术学院, 2013.
- [11] 饶曙光、张卫、李彬《构建“共同体美学”——关于电影语言、电影理论现代化与再现代化》，《当代电影》2019年第1期，第4—5页。

- [12] 吴凌云. “共同体美学”与电影艺术审美场的建构[J]. 山东艺术, 2020(05): 42-49.
- [13] 李建强. 电影共同体美学的主客体建构[J]. 当代电影, 2020(06): 26-32.

Aesthetic Appreciation of “Hi, Mom”

Xiao Zili

Southwest University, Chongqing

Abstract: “Hi, Mom” directed by Jia Ling has become the dark horse in the 2021 Lunar New Year film. Its rapid popularity and continuous fermentation are inseparable from its aesthetic value. From the perspective of aesthetics, this article combines the film text to analyze its aesthetic characteristics from three aspects: narrative method, audio-visual elements and theme expression.

Key words: Hi, Mom; Narrative; Aesthetic distance