

细微姿态中体现性格

——《透纳先生》中三位女性人物角色分析

文/邱文青

摘要：2014年夏纳奖《透纳先生》是导演迈克·李（Mike Leigh）的一部传记片，讲述了英国浪漫主义画家约瑟夫·马洛德·威廉·透纳（Joseph Mallord William Turner）人生中最后的二十五年。迈克·李用镜头致敬透纳画作中的色调与构图，使得电影画面犹如透纳的一个流动画展。影片对透纳孤僻的性格、简陋的生活方式着墨较多，尤其是在透纳采风 and 创作的身影背后，可以看到他身边两位女性频繁出现，而透纳已分居的妻子只出现过两次，却也给人留下极其深刻的印象。她们三位代表了三种不同的阶级，呈现出不同的姿态。文章通过基思·约翰斯通先生在《即兴》中关于“姿态”的教学方式来分析影片中三位女性代表的言行细节，窥探人内心深处性格与情感力量。

关键词：姿态；性格；角色分析

“每一个变化和动作都意味着一种姿态，任何行动都不是偶然的，也不是真的没有动机。”在基思·约翰斯通（Keith Johnstone）的《即兴》（Improvisation and the Theatre）中强调用姿态的差异来表现人物的性格以及地位。姿态不仅是动作或言语，而是通过人物着装、动作、语言表达等这些综合因素，形成的一种态度上的强势与弱势。

一、达姆塞尔

透纳的女佣达姆塞尔患有牛皮癣，皮肤溃烂，不时偏着头用右手挠脖子，身体轻微残疾，走路不由自主地斜向一边，总是穿着一身显得脏旧的青灰色的衣服出现。偏着头用手挠脖子这个动作不仅是因为女佣患有牛皮癣，也体现出她心理上呈现出来的一种低姿态，她青灰色的紧身衣服同样显示达姆塞尔作为一个仆人的身份。通过细微低姿态的扮演，生动地展现出一个女佣的复杂心理，扮演者多萝西·阿特金森（Dorothy Atkinson）也在此次影片中获得第17届英国独立电影奖最佳女主角（提名）。

影片开头透纳从远方采风赶回家中，达姆塞尔小跑着去给透纳端茶水，小跑是仆人经常会用到的一种步伐，立马可以降低她在场域中的姿态。接着她在透纳身边帮忙拉窗帘、扶画框，同时问着透纳旅行是否顺利。一切收拾妥当，达姆塞尔问透纳还需要什么，然后走到他身边停下，等待许久，透纳伸出右手抚摸她。午后阳光洒进画室，透纳和达姆塞尔处于逆光，那个短暂的触摸似乎是他们俩之间的默契。但仔细观察他们两之间的关系，透纳与达姆塞尔的地位是不平等的，并且透纳也不乐意承认自己对女佣的感情，他的动作显得粗暴，其中透纳呈现的高姿态拉开了两个人的差距。达姆塞尔的情感出于自身的卑微是如此的沉默，这也体现在许多细节中。每当家里有人敲门拜访，她担心会打扰到透纳作画，会先将画室门关好，

然后下楼给客人开门。

透纳的父亲去世后，达姆塞尔不知道用何语言安慰透纳。那个午后达姆塞尔一个人坐在书房看书，在她到书架换书时，透纳也进来拿书，这是影片中他们俩第二次亲密接触，随后透纳靠在她肩膀上失声痛哭，达姆塞尔转过头靠近透纳，透纳很快离去。哭泣是一种低姿态，但透纳立即从那种状态中抽离，决然离开。之后透纳回家很少，基本上只有画商或批评家拜访时才归来。

达姆塞尔曾带着自己的女儿跌跌撞撞去寻找透纳的住处，那是电影中她第一次出门，她用面巾掩饰自己丑陋的容貌，但镜头拉近让观众看清了达姆塞尔那满脸的溃烂和伤痛。到了门前，她颤抖、迟疑，最后眼含泪水扶着女儿转身艰难离去。这个时候透纳已经病危，在他离去的时候呼唤着达姆塞尔的名字。影片最后一个镜头是达姆塞尔悲伤地走进透纳的画室，环顾四周而痛苦哭泣，尾声的音乐响起切入到黑色的背景。

二、丹比夫人

丹比夫人是透纳分居了的妻子，在电影中只出现过两次，但已经刻画出一个尖锐的贵妇人形象。第一次出场是丹比夫人以华丽的装束带着两个女儿以及新生的孙子来找透纳，丹比夫人未见其人先闻其声，透纳正在作画就听到她未等达姆塞尔通告气势汹汹地踏着楼梯上来。“难得在如此美好的早晨见到你。”这句较友好的问候她却语气和神情中夹着不屑。透纳厌恶地回答：“我非常忙，夫人。”这个时候丹比夫人愤怒地抱怨：“你永远都很忙，但都在忙你自己的事。”在画室的对话之后，透纳愤怒地将凳子踢翻到很远。相对于丹比夫人的虚伪，透纳真诚显露，他来到客厅弯下腰观察婴儿，并询问体质情况和眼睛的颜色。当丹比夫人说到他忽略了另一个女儿乔治安娜的

存在时，他转向面对乔治安娜，丹比夫人骄傲地说她在学习语法和音乐，接受一系列系统教育，乔治安娜在她强势的母亲和姐姐面前则胆怯少语。接下来丹比夫人很快转变话锋，埋怨透纳不理睬她们的生活，透纳厌烦地转身就离开，丹比夫人站起来歇斯底里地大喊：“你居然又这样一走了之？比利·透纳你在羞辱我，你一直都在羞辱我，比利……”透纳以忽视对方的方式抬高了自己的姿态。

在丹比夫人的第二次出场中，她与透纳的关系完全破碎，这一次她带着女儿埃维莉纳来控诉透纳没有去参加乔治安娜的葬礼。这个镜头中透纳一直背对观众，两只手反绞在后面，手指间不断焦虑地交换，他的悲伤暴露无遗。对于透纳说葬礼期间他不在这个城市，丹比夫人显得无比愤怒：“你总是在忙着画你那恶心的海难，难道你的心真的是石头做的吗？”丹比夫人无法理解透纳的追求，丹比夫人的虚荣心和控制欲也让透纳避之不及。

三、布斯太太

美国著名电影评论家何影评人路易斯·贾内梯(LouisGiannetti)认为：“在许多细致的影剧中，戏服与化妆不只是增强幻象，更应该是主题与人物的一部分。它们的风格可以显示人物的阶级、自我形象及心理状态。”布斯太太是一位独立女性，有房产，并把房子出租楼上一间作为收入来源。她着装宽松，服装搭配中有大量白色，白色的花边帽子以及罩衣，给人一种轻松和宽厚的感觉。因为布斯太太的生活态度，室内家庭光线明亮温暖，物品的布置也是以浅色为主。

布斯太太的第一次出境是透纳租她的房子。晚上透纳、布斯太太和布斯先生三人在炉火旁讲到布斯先生过去的职业，布斯太太替她的先生回答，过去的事情太悲惨不想提起，这样一个简单的细节可以看出布斯太太的体贴。透纳第二次来租房间时，布斯太太甚至记得这位只来过一次的客房，对他热情招待，直到透纳关切地对布斯太太说：“夫人，对于你的遭遇我很难过。”这才知道布斯太太失去了她的老伴布斯先生，但是她之前并没有流露出个人的悲伤。

透纳第三次来到布斯太太家，谈话中，透纳发现布斯太太的美，夸赞她的鼻梁和眉头的弧度让他想到希腊雕像阿芙洛狄忒，这个发现不仅是对布斯太太外表的赞美，更是对她美好心灵的发现。布斯太太是一个普通的中年妇女，说到外表之美，是无法与那些王公贵族中年轻的小姐相比，透纳作为一个著名艺术家经常出入于上层社会，却从平凡的普通人身上感受到真正的爱与美。在面对透纳这样的夸赞时，布斯太太感到高兴却谦虚地说她庆幸照镜子时看不清自己的老脸，这样的表达既没有提高自己的姿态，也没有否定透纳对她的赞美而降低对方的姿态。在他们的对话与相处里看到两个人都不会用高姿态压倒对方，相反都是尽量抬高对方的姿态以示对其的尊重与爱慕。

透纳最后的几年布斯太太陪伴他外出采风，负责他的饮食起居。透纳在家画画时，她在旁边洗笔，有时透纳唱自己写的诗给她，但转而又将注意力放到创作上，布斯太太总是会心一笑，她能够理解并包容透纳。在透纳离世之后有一个画面让人记忆深刻，布斯太太在家里挥动着膀子擦洗窗户，突然停下来似乎想起过往，凝思后又满脸微笑。

四、结语

《透纳先生》中这三个女性各有特点，达姆塞尔在影片中她时时低着头，她和透纳的关系也正是因此处于一种不对等的状态，不仅因为她是一个女仆，身份低不一定姿态就低，但是在感情上把对方视为一切时，她就处于一个低姿态。丹比夫人表面要强，言语苛刻时常占据着高姿态的位置，但这无疑更加泄露出她感情和人格的脆弱。布斯太太则人格和经济都独立，且性格随和，在透纳最后的几年悉心陪伴着透纳。

参考文献：

- [1]基思·约翰斯通.即兴[M].贵阳:贵州人民出版社,2020.
[2]路易斯·贾内梯.认识电影[M].北京:北京联合出版公司,2016.

(作者单位：四川文化艺术学院)

