舞动的母女情
——评《两个人的芭蕾》的主题意蕴及创作特色
如果“爱”的表达是所有有关人间亲情影片都力求表现的主题的话，那么导演陈力的《两个人的芭蕾》无疑将这种表现爱，尤其是母女之爱主题的作品推向了极致。影片《两个人的芭蕾》以“我”为视点，采用倒叙蒙太奇的方式，讲述了“姥姥与妈妈”之间感人至深的母女亲情。这种感人至深的母女亲情是导演运用独具特色的创作手法，通过优美曲折的电影画面展现给观者的。
影片中导演主要在色彩、声音、镜头角度、场景设置上进行了艺术处理，才使这种特殊情况下虽平凡但博大的母女亲情完美感人地展现的。
首先，导演在对影片中色彩的选用上是十分精明的。他在相同地点的不同事件发生后，巧妙改变影片色彩，恰到好处地为表现主题做好铺垫。影片中姥姥与妈妈的衣饰选取及其背景设置也十分讲究。如影片一开始姥姥骑车就穿着灰色衣服出场，让人感觉到是一种纯朴的色彩包含其中，这就为姥姥为哺育妈妈成长而过艰辛的生活作了铺设，同时也侧面反映了姥姥吃苦能干的品质；而影片中的妈妈在很多时候都是红衣服出场的。当妈妈还是个婴儿的时候，姥姥背着的妈妈是红色的围被，腰上缠着的是红线绳。这种婴儿身上热烈的红既体现了作为婴儿的妈妈是多么渴望爱的给予，又体现了虽然姥姥的生活是艰辛困难的，但她对婴儿的母爱却是如火一般的炽烈的；影片中多次出现在黑暗幽深的巷子里扫大街和跳舞的妈妈，这样将母女俩都置于冷色调中，既体现了母女生活处境的艰辛又是困境中母女俩相依为命的见证。这些色彩运用也体现出导演非凡的电影美术功底。
其次，声音是一种平凡的电影艺术手法，但导演独特的处理却使它在影片中起到不平凡的作用，既推动了故事的发展又渲染了母女之爱的表达。影片中声音的独到运用主要有两个方面。第一，旁白的运用是一种很好的开场、收场方式。影片一开始就是现在的“我”的自叙展开影片故事。中间又在适当的位置加入旁白推动故事发展。最后，我的旁白“妈妈说跳的越远离姥姥的心就越近，因为她是在陪着姥姥的心跳”，更是以我的视角深化母女爱这一主题。第二，音乐在影片中有不容忽视的作用。影片中姥姥扫大街时多次在灰暗背景下加入郁闷低沉的音乐，这样强化了姥姥为了她和妈妈生存而奔波的艰难。虽然整部影片音乐的旋律是低沉、忧伤的，但有一处却是悠扬而抒情的。那就是妈妈在屋里为老师表演跳舞唱歌时近拍姥姥陶醉的面部表情，这是插入悠扬缓慢抒情音乐就将姥姥看到妈妈成才欣慰的心情通过音乐展现出来。由此可看出导演对声音的运用是多么精堪。
再次，导演在镜头拍摄的选取上也是十分有深意的。影片中运用了大量的仰俯拍镜头来表现人物生活环境和人物活动。导演这样处理是有其深刻用意的。如姥姥和孟奶奶第二次在巷子里对话的这场戏中，就是用俯拍镜头来拍姥姥和孟奶奶，但两人的角度上也有不同，在拍摄孟奶奶时摄影机的镜位比拍姥姥时还要低。导演处理成这样意在展示丧夫之后的妇女不但要受到生活中的困迫，还要受到别人的冷落。这样就强化了母爱的给予在那个时代、那种环境中是多么不易，烘托了姥姥给予妈妈爱的伟大。
最后，影片的场景设置是十分到位、十分成功的。场景的设置既直接表达了母女之间真爱的主题又更加深刻地升华了这一主题。在我看来，影片中有两处场景的设置是比较经典的。一次是姥姥“刺激”妈妈的那场戏中姥姥和妈妈都穿着红衣服，姥姥在阴暗的地板上为妈妈表演舞蹈，姥姥跌倒后爬起再跌倒再爬起、先后七次这样的镜头，加上落地时沉重的声音，最后妈妈关上门后娘俩躺在一起由小全景拉出大全景。这样的场景正是为母女俩之间和谐而温馨的爱而建造的，另一次是最后姥姥在剧院跳舞的场景。红色温暖的音乐，空旷幽静的剧院，姥姥穿着灰棉袄再一次伴着柔美忧伤的音乐为妈妈跳起了舞。这既是姥姥作为母亲对经历过的辛酸往事的淡然也是母爱之花再一次的迸发，更是对母爱主题的进一步阐释。
总之，影片《两个人的芭蕾》通过以上几种独具匠心的创作手法用电影画面完成了真情演绎，它的确不愧为创作手法和主题意蕴都十分有深意的好片子。