

基于编辑理论的泰国电视剧《以你的心诠释我的爱》分析

谢 淼

重庆邮电大学, 重庆

收稿日期: 2022年4月11日; 录用日期: 2022年5月2日; 发布日期: 2022年5月16日

摘 要

泰国电视剧《以你的心诠释我的爱》通过巧妙的镜头语言和色彩构成, 将两个少年的内心世界和情感故事真实而自然的呈现出来。泰国同性恋题材影视剧有很多, 但是本片在业界以及观影群体中却格外受到瞩目, 其凭借清新舒畅的格调以及充满青春活力的风格、个性化的形象塑造和动人的情节, 引发了一股热潮, 迅速受到关注。本文从镜头运用、色彩构成、蒙太奇等方面对《以你的心诠释我的爱》进行分析。

关键词

《以你的心诠释我的爱》, 镜头语言, 色彩构成, 蒙太奇

Analysis of Thai TV Drama “I Told Sunset about You” Based on Editing Theory

Miao Xie

Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing

Received: Apr. 11th, 2022; accepted: May 2nd, 2022; published: May 16th, 2022

Abstract

The Thai TV drama “I Told Sunset about You” presents the inner world and emotional story of the two teenagers in a true and natural way through ingenious lens language and color composition. There are many gay-themed films and TV dramas in Thailand, but this film has attracted special attention in the industry and the audience. With its fresh and comfortable style, youthful and energetic style, personalized image building and moving plot, it has caused a wave of excitement and a craze that quickly gained attention. This article analyzes “I Told Sunset about You” from the as-

pects of lens application, color composition, montage and so on.

Keywords

I Told Sunset about You, Camera Language, Color Composition, Montage

Copyright © 2022 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 故事梗概

在普吉岛的风和煦日中，因为吵架分别多年的童年好友德和欧儿在汉语语言学校重聚，因为要申请同一学校的同一专业，他们变成了竞争对手。但再一次的相遇让两人从敌人重新变回朋友。童年误会解开后，两人和好如初，学习很好并早已通过大学考试的德提出帮助欧儿补习中文。补习的过程中，他们更好地了解彼此，并感到他们曾经从未有过的感觉，感情的种子在心底悄悄发芽。但欧儿先前暗恋同样学习很好的一位男同学，而德也追求同班的一位女同学两年，感情的交错至使他们把对彼此的想法藏在心底。随着两人更深一步的接触，与同学好友父母之间的来往，相互之间暗戳戳的试探，他们内心最真实的想法，最终因为各种感情的激烈碰撞而展现在了面前。

2. 镜头运用

2.1. 特写镜头

所谓特写镜头，就是指电影中拍摄人物的面部等人体的某一局部或一件物品的某一细节部分等镜头。特写镜头往往兼顾了叙事和写意两种功能，在呈现人或物细节的同时传递某种感情，推动情节发展。特写镜头画面大面积的主体呈现，让观众关注到影片想要表达的剧情细节、影片主旨与内涵^[1]。在《以你的心诠释我的爱》有大量人物特写和物体特写镜头推动着故事情节发展。

2.1.1. 物体特写镜头

在本片开场就是一张入学面试申请表的特写，初步交代了事件发生的地点——考场，男主人公之一德正在进行高考提前批的面试，他所准备的内容正是贯穿整部电视剧的一场戏《剑月传奇》，正是因为这部戏他和欧儿闹翻了，也正是因为这部戏才让他和欧儿有了后面的羁绊。

德学习中文有个习惯，就是将不熟悉的词抄在本子上，剧中对这一特点也给予了很多特写镜头：德和欧儿在中文补习班第一次见面后，二人现在还处于记仇阶段，所以德在中文本上写满了“敌人”二字；到了后面，两人的关系和好如初，此时的镜头给到中文本，风吹开本子，从“敌人”那一页吹到了“亲密”；德在入学面试成功之后提出要帮欧儿补习中文，把这个方法交给了欧儿，在后期，二人互生情愫却不自知，内心感到烦躁时，本子上写满了“秘密”二字。

2.1.2. 人物特写镜头

在第二集德和欧儿打电话的场景中，最开始德在调侃欧儿和他喜欢的男生柏石，此时给到德的镜头是一个斜侧面的特写，这个时候气氛还是比较轻松的。当欧儿选择周末和柏石去外面写作业时，给到德的镜头变成了正侧面，在正侧面镜头中，人物和镜头完全没有交流，观众无法捕捉主人公的感情，此时的气氛也变得凝重，使得人物情感变得复杂难以捉摸。

2.2. 长镜头

长镜头的拍摄与运用是导演们对电影叙事进行的探索，被称为电影叙事的实验与艺术观念创作的手段。“所谓长镜头，乃是连续拍摄的具有一定长度的深焦距镜头，从而能在一个统一的时空里相对完整地展现动作或事件。”[2]

本剧中有两个不同时间确实同一地点的长镜头。第一集中，德和欧儿都在查面试成绩，结果出来以后，德过了，欧儿没有。欧儿想一个人离开，此时德却向他走来，欧儿不得已打开了写着“祠堂，禁止入内”牌子的门，德紧跟着欧儿走了进去，这一段也许暗示着二人打开了他们禁忌之恋的大门；第三集中，德主动拉着欧儿走进这扇门，祠堂是传统的代表，这里的长镜头也暗示着德会冲破世俗偏见，认清自己内心本意。

2.3. 摇镜头

摇镜头是指摄影机在移动车或三脚架上拍摄一个画面时，摄影机的机位不做位移，只有机身进行上下、左右旋转运动，是运动镜头的一种。“摇镜头既可以使得画面显得特别真实，而且能使观众在与摄影机一同移动的时候产生一种身临其境的体验。观众的眼睛可以看到一切东西，一样不漏。”

第四集中，因为德选择逃避自己的心而拒绝了欧儿，两人陷入了冷战，又一次中文测试后，德发现欧儿的成绩并不理想，所以决定做一本手账词语本送给欧儿。他去到欧儿的家里送本子，在从大门口到楼梯间下使用了一个摇镜头，二人从有阳光照射的大门口走到阴暗的楼梯下才拥抱在一起，这一段镜头道出他俩的关系无法暴露在阳光下，只有在黑暗中才能拥抱彼此。

3. 色彩构成

3.1. 人物形象

人物是电影记录的主要对象，是行动的载体，人物的设计关系到整个电影故事的完整表达。影视的色彩也能讲出许多故事，美术师通过人物的服装、造型来完成对于人物形象的二次创作，合适的人物造型为演员的表演锦上添花、相辅相成，加强观众对人物本身的角色认同。

在这部剧中两位男主人公分别有两个代表色：红色代表欧儿，蓝色代表德。欧儿最为代表性德物品就是红色外套，而德在全剧第一个镜头，也就是提前批面试的那张纸上，就是穿的一件蓝色的戏服。第一集中，德在书桌前，此时和欧儿还是敌人关系，他穿着深蓝色短袖，桌上的文具也大多是蓝色没有一点红色的色调，但镜头后方德的哥哥穿着蓝绿色的短袖，而且德的手机壳也是绿色的。从蓝色到红色中间会有绿色、黄色过渡，在这个场景中不仅凸显了德蓝色的主色调，也会衬托出德后面内心的转变。第二集中，欧儿来德家里补习中文，德穿了一件淡蓝色的上衣，并且后面的剧情中，德的书桌上多了红色的剪刀和笔，这些都暗示着两人关系开始前进。

在家里补习的时候，两人中间有一个绿色的围栏把两人隔开，这里说明两人的关系还在过渡阶段，德和此时喜欢的女生丹第一次出现在这个场景中，两人是直接坐在围栏上的，对此形成了鲜明的对比。之前的德是非常讨厌椰子的，而欧儿很喜欢椰子，并且连笔都是椰子形状的，两人关系进步之后一起去吃东西的场景中，德穿了黄色的衬衣，并且上面开始有了椰树的图案，但此时德穿的是他主色调的蓝色裤子，也是在这个场景里，两人又出现了分歧。在欧儿和柏石第一次出去写作业之后，德的心内开始焦躁不安，因此他这次来补习班上课穿着一件深蓝色的衬衫，身上没有一点红色色调，并在与欧儿见面后故意冷落欧儿，还扬言要给其他朋友做单词卡，象征着之前他和欧儿刚开始有的进度又回到原点。

在这部剧中，德最开始喜欢的女生丹也有着紫色的代表色，第一次明显点出是德不小心看到丹德内衣是紫色的；丹在外面写生时，他们坐着的是紫色的餐布，彩铅盒给到的特写镜头能够看出紫色已经被用掉很多，而代表欧儿的红色却没怎么用。后面丹想要确认德的心意，她画了一朵扶桑花让德填色，满心以为德会选择代表她的紫色却没想到德选择了红色。

紫色是红色和蓝色的融合色，在第三集中，已经被欧儿占据内心的德穿了一件紫红色的上衣，也正是这一集，德和欧儿认识到了彼此在心中的不一样。第四集两人在大海中，被蓝色的海水围绕，在没有一切外在因素干扰的场景里，两人的情感在自由的蓝色大海中得到释放。德拒绝了欧儿后，欧儿在家穿上了妈妈的红色胸罩，这个片段完美地诠释出欧儿内心的斗争：关于爱、性别与自我。抚摸胸部这个动作和两人之前在房间、海底的两次亲近相呼应，欧儿觉得德之所以退却，是因为不喜欢他平坦的胸部、男性的身体和作为“男性”的自己。因此，他为了德而尝试改变自己，他试着为了讨好德而改变自己的“性别”，甚至带着报复与自虐的目的，把这样的“自我”分享到网上，让所有人尤其是德看到，但他发现这样的他不快乐、不舒服，自己都接受不了。而德展现的是我们青春中面对迷茫的另一种态度——逃避。此类作品一旦涉及到“家庭”，就会变得现实、沉重起来，其意义也会因此变得更厚重。

3.2. 场景构造

在本剧开场德面试的片段，考场的三位老师面前有一个蓝色和绿色的文件夹，穿绿色衣服的老师坐在画面的正中间，镜头转到德，身上穿着红色的戏服，这样一个开场场景中，导演已经将整部剧的基调设定好了，后面一系列的色调都不会脱离主色调。

德家的炒面店是典型的红色墙面和绿色牌匾，家中的两个摩托车也是红色和绿色；欧儿家是浅绿色的度假村搭配欧儿常穿的红色外套；德家客厅的沙发是绿色底色搭配红色的靠枕；德和华哥卧室的沙发是红色配绿色的靠枕；另外很明显的就是欧儿红色的手机壳和德绿色的手机壳以及欧儿的绿色德椰子笔和德的红色单词卡等等。本剧的源头《剑月传奇》中男主身穿红色服装，女主身穿绿色服装，小时候两人扮演的时候德身上披着红色扮演男主角，而欧儿扮演的女主角却穿着红色衣服，这为后面欧儿问德如果有两个男主角的问题满下了伏笔。

4. 蒙太奇

4.1. 颠倒蒙太奇

这是一种打乱结构的蒙太奇方式，先展现故事的或事件的当前状态，再介绍故事的始末，表现为事件概念上“过去”与“现在”的重新组合。它常借助叠印、划变、画外音、旁白等转入倒叙。运用颠倒式蒙太奇，打乱的是事件顺序，但时空关系仍需交代清楚，叙事仍应符合逻辑关系，事件的回顾和推理都以这种方式结构。它常常通过人物的回忆，展示事情的原委，加大叙述的容量，造成叙述的跌宕。

本剧开头，德面试快结束的时候，面试老师问他如果朋友站在他面前，他会想对他说什么，德闭上眼睛，此时和第一集德欧第一次解开心结和好的地方使用了颠倒蒙太奇，避免了平铺直叙的无聊，从而让观众更加能理解此时德和欧儿对彼此之间友谊的珍惜。

4.2. 抒情蒙太奇

是一种在保证叙事和描写的连贯性的同时，表现超越剧情之上的思想和情感。让·米特里指出：它的本意既是叙述故事，亦是绘声绘色的渲染，并且更偏重于后者。意义重大的事件被分解成一系列近景或特写，从不同的侧面和角度捕捉事物的本质含义，渲染事物的特征。最常见，最易被观众感受到的抒

情蒙太奇，往往在一段叙事场面之后，恰当地切入象征情绪情感的空镜头[3]。

当德欧解开心结和好时，镜头切成照散乌云的日落，恰当地抒发了人物的情感，暗示两人的关系变得明朗；在全局的结局，德认清自己的内心，和欧儿坦白后，也是两人拥抱在夕阳下，镜头切换成阳光照耀着的中文练习本，上面写满了“爱”。

5. 声音设计

声音设计一词，最早来源于科波拉《现代启示录》中关于声音创作与影片表现效果之间的分析[4]。所谓声音设计，主要包括影视作品中的声音处理过程、声音剪辑以及声音效果三个方面。影视声音的设计不仅可以丰富电影表达的效果，更能够串联影视作品中的情节。随着当代文化艺术表现手段的不断更新，影视艺术的表现方式也在不断地进行更新。将声音表达与大众审美有机地串联起来，是彰显声音设计价值的重要条件。

5.1. 主题曲——情感基调的奠定

第三集中，德和欧儿知道彼此对自己的感觉后，傍晚两人在蓬贴海角礁石上唱歌，欧儿唱中文，德用泰语解释，歌词唱着：“天若有义为相聚却吝惜相聚。万里迢迢江水未曾能把我阻拦，万里澎湃江山只需我转念一闪，万里光阴我归心似箭，万里星河命运误我不认输该如何？”德解释为：“既然上天让我们遇见，为什么把我们隔开。一万里迢迢的江水也不能阻拦我，即使有一万里江山的阻挡，我也能在一眨眼间将你找到，即使时间阻挡，我也能奋不顾身的奔向你，如果是命运在阻挡，假若我不认输，我要怎么做？”这首歌是本剧的主题曲，这个场景的出现也为德和欧儿的情感奠定了基调。

5.2. 环境音

德发觉自己对欧儿的感情不一样，把自己一个人锁在房间里面，镜头由门口摇到德所在的地板上，此时背景音乐戛然而止，随着德的呼吸声，观众被德的情绪带到了最高潮，德在房间踱步，思绪杂乱，看到桌上的纸留有椰子味的笔记不由得猛吸一口，这个时候没有一点背景音乐，完全的环境音让观众更加投入到场景里面，和主人公共情。

6. 总结

整部剧镜头语言的使用，都是为了让观众获得更深刻的心理回应和情感共鸣，导演力图通过镜头画面将爱情的纯真和美好带给观众，通过镜头、视点、构图、光影、色彩等基本元素，引导观众的心理随着电影剧情的发展而变化，并通过强有力的音乐渲染和蒙太奇技法的使用，给观众留下足够的想象留白和回味空间。

《以你的心诠释我的爱》书写了青春的懵懂与敏感，让我们看到燃烧的欲望。而关于自我认知的挣扎以及来自家人、爱人的陪伴，则将这个关于“爱”的故事推向了新的高度。同性恋题材影片不单单表现异于主流文化的异性恋文化现象，还深刻地展露同性恋群体内心世界所蕴含的细腻情感，很大程度上肯定了同性恋群体存在的意义与合理性。这部剧能够在同性题材中突出重围获得一致好评，并非在于其对技巧的雕琢和展现，去标签化呈现的创作理念和以爱情元文本叙事获取观众情感共鸣的表达方式才是其获得生命力和关注点的立足之道，它在以柔和无害的姿态为同性恋者发声的同时，也从更加超越性的视角启示所有人珍惜所爱，感恩所遇。

参考文献

- [1] 江佳玉. 韩国电影《恐怖直播》的镜头语言分析[J]. 视听, 2020(11): 93-94.

-
- [2] 安德烈·巴赞. 电影是什么?[M]. 崔君衍, 译. 南京: 江苏教育出版社, 2006.
 - [3] 王进进. 让·米特里蒙太奇美学思想简论[J]. 电影文学, 2009(10): 8-10.
 - [4] 王思晨. 浅析电影《集结号》的声音设计[J]. 西部广播电视, 2020, 41(20): 123-125.