

镜头与心灵：电影中的艺术沉醉与人物心理探索

王一欣

西安邮电大学 陕西 西安 710061

【摘要】：本文探讨了电影中设置的主要角色对艺术或某一事物的沉溺与入迷，特别是追求自我、渴望永恒或达到精神境界的心理描绘。通过分析《霸王别姬》、《海上钢琴师》、《美丽心灵》、以及《黑天鹅》等影片，展示了这些角色如何通过对艺术或爱好的执着呈现出深刻的个体追求和情感困境。本文通过对影片为何设有该角色的原因分析，对几部电影的镜头语言、音响、配乐和光影等视听元素的分析，并探讨导演如何将角色人物沉溺于艺术或某些事物，以视听形式深刻的表现出来，使观众更加触动和共鸣。本文还在心理学视角下研究角色对某一事物的痴迷可视为“心流体验”或自我实现的表现，亦可以理解为人类追求永恒与不朽的心理需求。通过存在主义心理学和精神分析理论可以进一步解析这些角色的动机和行为并揭示他们在面对内心矛盾时如何寻求自我认同与心理升华。电影中的艺术沉迷不仅是人物性格的深刻表达，也是导演情感和思想的艺术体现。通过这些人物的探索与追求，电影展现了人类对美、真理与永恒的向往，以及这种向往如何塑造个体的命运与心理。

【关键词】：电影角色；艺术沉迷；自我追求；镜头语言

DOI:10.12417/2982-3846.25.05.015

1 电影中追求自我与永恒的人物角色

在电影艺术中角色对于艺术或某件事情的入迷与沉醉以及他们追求自我、渴望永恒或达到某种精神境界的描绘，是深化人物性格、推动剧情发展并触动观众情感的重要手段。

拿《霸王别姬》中的角色程蝶衣来说，他对京剧艺术的热爱达到了近乎痴迷的程度。他在舞台上全情投入的将每一个角色演绎得淋漓尽致，更在生活中将自己与角色融为一体，尤其是虞姬这一角色成为了他情感与精神的寄托。他对京剧的沉醉是对技艺的追求和对自我身份、情感归宿的深刻探索。程蝶衣的一生都在寻找自己的“真身”，他渴望通过艺术达到一种超越现实、超越性别的永恒之美。他对段小楼的复杂情感，既是对爱情的追求，也是对自我认同的挣扎。最终，他选择以虞姬的方式结束自己的生命，象征着他艺术、爱情以及自我追求的极致与永恒^[1]；《海上钢琴师》中的1900是一个被遗弃在船上的孤儿，他从小展现出对钢琴的非凡天赋。他对音乐的热爱和投入，让他成为了船上的传奇人物。他能在任何时刻、任何情境下即兴演奏出动人的旋律，音乐对他来说不仅是表达情感的工具，更是他与世界沟通的唯一方式。他对音乐的沉醉，让他忘却了现实的束缚，沉浸在无尽的创作与演奏之中。1900拒绝离开他生活的那艘船，因为他认为陆地上的世界太过复杂，无法承载他对音乐的纯粹追求。他选择将自己的生命与音乐、与这艘船紧密相连，以此达到一种精神上的永恒。他的故事告诉我们，有时候，对艺术的极致追求和对自我世界的坚守，本身就是一种永恒^[2]；《美丽心灵》中的约翰·纳什是一位数学天才，他对数学的热爱和追求几乎达到了痴迷的程度。他沉迷于解决复杂的数学难题，尤其是博弈论领域的研究，这种对知识的渴望和追求让他忽视了周围的一切。纳什在追求数学真

理的过程中，也经历了严重的精神分裂症。但他从未放弃对自我的追求和对知识的渴望。在家人和朋友的帮助下，他学会了与疾病共存，并继续在数学领域取得卓越成就。他的故事展示了人类在面对精神困境时如何通过坚持自我、追求真理来达到一种精神上的升华和永恒^[3]。

这些电影中的角色通过他们对艺术、知识或某件事情的入迷与沉醉，展现了人类追求自我、渴望永恒或达到某种精神境界的深刻内涵。这些故事触动了观众的情感也让我们对生命的意义和价值有了更深的思考。

2 为何电影里要设有此角色

电影中设立对艺术或某件事情入迷、沉醉的角色以及追求自我、渴望永恒或达到某种境界的角色，是出于多重目的和意义，这些角色不仅丰富了故事的层次还深刻探讨了人性、梦想、存在意义等普遍主题。以下通过几个例子来说明这些角色的设立目的和意义。

2.1 探索人性与内心世界的深度

《霸王别姬》中的程蝶衣，是一个对京剧艺术极度痴迷的旦角，他不仅在舞台上全情投入，甚至在生活中也难以自拔地沉浸在虞姬的角色中。这个角色展现了艺术对人性深刻的塑造力，以及个体在追求艺术极致过程中所面临的身份认同、情感纠葛和内心挣扎。程蝶衣的故事是对人性复杂性的深刻挖掘，让观众思考何为真爱、何为忠诚、何为自我牺牲。

2.2 表达对永恒与完美的追求

《海上钢琴师》中的1900，他对音乐的热爱和追求，象征着对纯粹艺术境界的向往和对完美生活的渴望。1900拒绝离开

船,选择与自己热爱的音乐和大海共度一生,这一选择体现了他对永恒和不变之美的追求,同时也引发了观众对于生命意义、自由与束缚的深刻思考。

当艺术家完全沉浸于自己的艺术创作时,艺术不仅仅是表达个体的方式,也成为了逃避现实和自我构建的工具。1900的角色正是这一现象的具象化,他对钢琴的执迷代表了一种理想化的艺术世界。

2.3 反映社会现实与个体抗争

《梵高传》这部电影以荷兰后印象派画家梵高的一生为蓝本,展现了他对艺术的狂热追求以及在社会边缘的孤独与挣扎。梵高的角色不仅是一个艺术家的形象,更是对社会现实与个人理想冲突的深刻反映。他的坚持与痛苦,让观众看到艺术创造背后的艰辛与牺牲,同时也激励人们勇敢追求自己的梦想,即使面对重重困难也不轻言放弃^[4]。

2.4 传递精神力量与人生启示

《美丽人生》这部电影并非直接聚焦于艺术追求,但圭多对家庭的爱和对生活的乐观态度可以视为一种对生命美好境界的追求。他用自己的智慧和勇气为儿子创造了一个充满爱与希望的“美丽人生”,即使在最黑暗的时刻也不放弃希望。圭多的角色传递了一种积极向上的精神力量,鼓励观众面对困难时保持乐观并珍惜身边的人和事^[5]。

2.5 是导演自己内心的映射

在电影中导演通过设立对艺术或某件事物入迷、沉醉的角色,不仅反映了人物的内心世界也往往映射了导演自身对某种艺术形式的执着与深刻思考。

在《红高粱》中,九儿是一个沉迷于爱与自由的女性角色,她深深地投入到对生命的热情中,尤其是在面对与丈夫、酒厂老板的复杂关系时,她的激情表现出对个体生命和文化身份的追求。张艺谋通过九儿的角色表达了他对中国传统文化和生命力的赞美,尤其是对女性力量和中国农村生活的情感投射。九儿的入迷与沉醉代表了导演对“生命”与“土地”的深刻思考和情感连接,反映出张艺谋对中国农民精神和土地情结的认同与表达。张艺谋在《红高粱》中运用了独特的视觉风格与叙事结构,展示了对传统中国文化的思考,通过九儿这一角色深刻探讨了个体与历史、文化之间的关系。

电影《霸王别姬》中,程蝶衣对艺术的热爱达到了极致,甚至在生活中与艺术的界限变得模糊。他的命运与艺术息息相关,甚至为此付出了生命的代价。程蝶衣的沉迷表现了对艺术极致追求的牺牲与自我毁灭。而这也是导演陈凯歌的内心映射,陈凯歌通过程蝶衣的角色,表达了对艺术极端追求的复杂情感。程蝶衣对于京剧艺术的执着,不仅是对自我身份的确认,

也是对历史文化认同的执迷。陈凯歌自己在创作过程中也深受中国传统文化和艺术形式的影响,他通过《霸王别姬》表现了对艺术的崇高。

《甲方乙方》中,刘思川是一位热衷于电影创作、梦想能够改变生活的人物。他对电影的热爱表现了对艺术形式的执迷,并通过创作不断寻找生活中的意义与满足。导演冯小刚通过刘思川的角色,表现了自己对电影创作过程的迷恋。冯小刚在个人经历中,曾面临电影市场的压力和艺术创作的挑战,这些都在《甲方乙方》中的角色设置和情节发展中得到了映射。电影的成功,不仅仅是因为幽默和讽刺,更是冯小刚对电影创作和艺术的深刻反思^[6]。

电影中设立这些角色旨在通过他们的故事和经历去探讨人性、梦想、存在意义等深刻主题,激发观众的共鸣与思考和传递积极向上的精神力量,也表达了导演自己对艺术创作的热情、对文化的深厚情感及个人的思考与困惑。这些电影中的角色不仅反映了导演的内心世界,也为观众提供了深刻的文化和情感体验。

3 心理学中人对事物的入迷沉溺代表着什么

在电影中的角色对于艺术或某件事情的入迷和沉醉,以及他们追求自我、渴望永恒或达到某种境界的心理,是复杂而深刻的心理现象。从心理学角度进行举例分析:

3.1 入迷与沉醉的心理机制

(1) 心流体验(Flow Experience):当角色完全投入到某项活动(如艺术创作、科学研究等)中时他们可能会进入一种被称为“心流”的状态。这种状态下个体全神贯注于当前任务,忘却时间流逝并感受到高度的愉悦和满足感。就如在电影《美丽心灵》中数学家约翰·纳什在解决复杂数学问题时展现了这种入迷和沉醉的心流体验。

(2) 动机与兴趣:角色对艺术或某件事情的入迷往往源于其深层的动机和浓厚的兴趣。这些动机可能包括对知识的渴望、对美的追求、对自我实现的追求等。在电影《霸王别姬》中程蝶衣对京剧艺术的痴迷就源于他对美的追求和对自我身份的认同。

3.2 追求自我与渴望永恒的心理

(1) 自我实现(Self-Actualization):

根据马斯洛的需求层次理论,人类有追求自我实现的需求,即实现个人潜能、发挥个人能力的需求。在电影中,角色通过追求艺术或某件事情的极致,往往也是在追求自我实现。电影《海上钢琴师》中,1900对钢琴艺术的执着追求,就是他对自我实现的一种渴望。

(2) 永恒与不朽：角色渴望通过艺术或某种成就达到永恒或不朽，这反映了人类对生命有限性的深刻认识和对超越死亡的追求。在电影《肖申克的救赎》中，安迪通过不懈的努力和坚持，最终实现了自我救赎，并在某种程度上达到了精神上的永恒。

3.3 心理学理论的应用

(1) 存在主义心理学：存在主义心理学强调个体的自由、选择和责任。在电影中角色对于艺术或某件事情的入迷和沉醉以及他们追求自我、渴望永恒的行为，都可以从存在主义的角度进行解读^[7]。《海上钢琴师》中的1900选择留在船上不进入未知的世界，反映了他对确定性的追求和对不确定性的逃避，这是存在主义心理学中对于自由和责任的一种体现。

(2) 精神分析理论：精神分析理论关注潜意识动机和早期经历对个体行为的影响^[8]。在电影中角色的某些行为可能与其潜意识中的欲望、冲突和防御机制有关。在电影《黑天鹅》中的女主角妮娜对完美表演的追求，可能源于她潜意识中对自己认同的渴望和对失败的恐惧。

总之，电影中角色对于艺术或一件事情的入迷和沉醉，以及他们追求自我、渴望永恒或达到某种境界的心理，是复杂而深刻的心理现象。这些现象可以从心流体验、动机与兴趣、自我实现、永恒与不朽等心理学角度进行解读和分析。同时，存在主义心理学和精神分析理论等心理学理论也为理解这些现象提供了有力的工具

4 视听语言角度分析角色沉溺于所爱

电影视听语言是刻画人物对所爱沉溺的关键工具，通过镜头、音响、光影的巧妙设计，可精准传达人物内心的痴迷与挣

扎，揭示其复杂心境。

《霸王别姬》中，特写镜头聚焦程蝶衣化妆、演绎过程，模糊其个人与戏中角色界限；京剧唱腔呼应其情感波动，明暗交替的光影则映射其内心挣扎与艺术痴迷。《海上钢琴师》以长镜头捕捉1900演奏的专注，钢琴音乐成为其情感宣泄的载体，钢琴旁的阴影象征其与外界的隔离，凸显对钢琴艺术的沉浸。

《黑天鹅》用近距离特写展现妮娜对芭蕾舞的执念，快速镜头切换强化其心理扭曲；《天鹅湖》主旋律随其心理变化调整，黑白光影对比暗合“白天鹅”与“黑天鹅”的角色冲突。《卧虎藏龙》以流畅镜头展现俞秀莲对武术的执着，东方韵味配乐与武打动作契合，柔和光影营造诗意氛围，体现其对理想与情感的沉醉。

《一代宗师》中，慢镜头凸显叶问武学动作的深意，传统与现代结合的音效兼顾武打力度与内心沉思，低光环境与阴影则表现其对武学的执着与情感压抑。这些视听元素相互配合，强化了人物对所爱之物的沉溺，让人物心理更具深度，提升了影片的情感表达力。

5 总结

电影中角色对事物的极致追求，是塑造人物、推动剧情的关键，既展现人性复杂，也呈现其追寻自我与真理时的挣扎与牺牲。程蝶衣、1900、妮娜等角色，均在热爱中寻找生命意义，直面内心痛苦与冲突。镜头、光影、音效等视听语言，精准外化人物情感与心理变化。从心理学视角看，这种沉迷是自我实现与内在需求的体现，反映对自由、完美与永恒的渴望。影片借此探讨人性与理想，引发观众对生命意义的深层思考。

参考文献：

- [1] 王茜.从精神分析角度解读《霸王别姬》中程蝶衣的人格[J].呼伦贝尔学院学报,2010,18(05):49-50+72.
- [2] 张维.多模态隐喻视域下《海上钢琴师》的精神隐喻与价值建构[J].名家名作,2025,(35):109-112.
- [3] 王昱泱.人本主义视角下基于马斯洛需求层次理论对电影《美丽心灵》中纳什的心理探析[N].寰球物流报,2025-08-08(003).
- [4] 柳倩.从电影《梵高传》赏析梵高的艺术精神[J].小说评论,2013,(S1):208-210.
- [5] 武春芳.人生就是幸福，幸福就是人生——基于认知行为疗法对电影《美丽人生》的心理学解读[J].名作欣赏,2024,(24):106-108.
- [6] 刘文婷,王达敏.论冯小刚贺岁电影之十六年蜕变——比较《甲方乙方》与《私人定制》两部影片[J].乐山师范学院学报,2014,29(11):26-29.
- [7] 吴秋莲.从现实规则中寻找自我内在秩序——从存在主义心理学视角看《长安的荔枝》[J].名家名作,2025,(33):73-76.
- [8] 殷可,李智健.基于精神分析理论解读《罗生门》中的人性异化[J].雨露风,2025,(07):46-48.