

Doi: doi.org/10.70693/rwsk.v1i4.901

节外生枝，归于原线：漫威电影宇宙的叙事逻辑与现实映照研究

曹一君¹ 陈立立¹

(¹ 广东文理职业学院, 广东 廉江 524400)

摘要: 本文探讨了漫威超级英雄电影的类型特点和叙事逻辑, 分析了其如何通过“节外生枝, 归于原线”的叙事结构塑造观众的观影体验, 并揭示了这类电影中平凡与英雄主义的结合。文章还探讨了漫威电影中人物塑造的立体性以及反派角色的复杂性。最后, 结合当前社会背景, 讨论了漫威电影在传递现实问题意识方面的独特价值。

关键词: 漫威电影宇宙; 超级英雄; 叙事结构; 人物塑造; 现实主义

一、叙事结构分析：节外生枝与回归原线的逻辑

一直以来, 科幻类型的电影深受广大青年观影者的喜爱, 笔者也不例外。在科幻电影里面, 漫威超级英雄系列可谓是历史悠久, 从 2008 年的《钢铁侠》开始, 漫威电影宇宙已经逐渐发展成为一个庞大的体系, 其中包括 2008 年《钢铁侠》、《无敌浩克》, 2010 年《钢铁侠 2》, 2011 年《雷神》、《美国队长: 复仇者先锋》, 2012 年《复仇者联盟》, 2013 年《钢铁侠 3》、《雷神 2: 黑暗世界》, 2014 年《美国队长 2: 冬日战士》、《银河护卫队》, 2015 年《复仇者联盟 2: 奥创纪元》、《蚁人》, 2016 年《美国队长 3: 内战》, 2017 年《银河护卫队 2》、《蜘蛛侠: 英雄归来》、《雷神 3: 诸神黄昏》, 2018 年《黑豹》、《复仇者联盟: 无限战争》、《蚁人 2: 黄蜂女现身》, 2019 年《惊奇队长》、《复仇者联盟: 终局之战》、《蜘蛛侠: 英雄远征》, 2021 年《黑寡妇》等等。

超级英雄系列的电影寄托了人们对英雄的期待和崇拜, 成为无数孩子童年的向往。超级英雄们无数次拯救陷入危难的地球甚至是宇宙, 在没有发生世界危机的时候, 又大隐隐于市。今时今日, 谈一谈超级英雄, 似乎是应景的。在日本向全球宣布排放核废水, 全民陷入核恐慌的今日, 我们担忧地球未来的状况, 却无可奈何。此时, 多么希望出现一位超级英雄, 像电影里无数次上演的那样, 酷炫的拯救地球于危难的边缘。

漫威是一系列非常伟大的电影, 它集中了许许多多关于宇宙的宏观思考, 有着一套独特的世界观。在漫威体系里面, 宇宙是可以自由穿梭的, 每一颗星球像城市一样可以到达, 且有着生命体, 每颗星球又像一个个国家, 有着自己的生态文明、领导者和文化。在漫威体系里面, 也有许许多多关于时间线的思考, 时间线是否可以穿梭, 时间是单线进行还是双线进行, 时间在不同的量子领域是否保持一致, 原子结构领域是否存在微小的生命体, 微小的生命体是否拥有它们的历史和文明, 以及诸多关于能源、基因、变异、民族色彩、原始崇拜等的思考。漫威系列电影体现了对诸多问题的种种思考, 并且以电影情节的发展来体现这种思考。总体而言, 漫威系列将英雄与宇宙宏观问题联系, 但是又让每一位超级英雄保持着绝对的人性色彩, 没有完全绝对的神化, 笔者认为这也可以算是对古希腊人神同性的一种致敬。在跌宕起伏的毁灭危机边缘, 依旧用人类的幽默让观众忍俊不禁, 也用人类的真善美让观众落泪。因此, 今日来谈一谈, 这类电影的共同特点。

作者简介: 陈立立(2002—), 女, 硕士研究生, 研究方向为教育管理

通讯作者: 曹一君(2001—), 男, 硕士研究生, 研究方向为教育管理

首先,一个最大的特点,超级英雄类型的科幻电影,无论具体的故事走向如何,它一定遵循一个原则,“节外生枝,归于原线”。何谓“节外生枝,归于原线”,这是笔者结合自己的思考总结出来的一个要点。

先解释“节外生枝”,我们的世界和宇宙原本是按照一切正常的形态进行的,电影必须要从这种正常形态里面创设出非常规的事件,这种事件可以是出现生物公司研发基因工程失败,意外创造出了会毁灭世界的物种,也可以是出现某个星球的野蛮物种试图通过某种方式要入侵全宇宙,也可以是出现了灭霸这样强大的极端主义者,想要收集足够的原石再打一个响指,让宇宙一半的人消失为世界减负。这样的“节外生枝”就为超级英雄的出现做足了铺垫。“节外生枝”之后就是“归于原线”,既超级英雄如何费了九牛二虎之力,几乎是以牺牲自己作为代价,把这种节外生枝的事件扼杀于摇篮,或者通过扭转时间回到过去,把节外生枝的事件扼杀于摇篮,取消节外生枝的事件对世界发展方向的主导作用,让一切事物归于原本正常的情况。

这种设置方式的美妙之处在于非常符合逻辑,足以让观众产生对超级英雄的信仰与崇拜,因为也许在昨天晚上我熟睡的时候,世界正陷入毁灭的危机,但是有超级英雄已经摆平了这种麻烦,所以今天早晨,我依旧如往常一样正常的醒来了。本来是平凡的日子,也许本来也只有平凡的日子,但是观众相信,这种平凡也许无数次遭遇动荡,在无数不为人知的时刻,超级英雄们守护了这种平凡。

掌握了这个思路,编导和作家就可以凭借自己的想象和喜好创设各种各样的超级英雄人物,创设好“节外生枝”的事件,引入超级英雄的出场,根据具体的节外生枝事件设置具体的拯救世界方法,然后使一切归于主线,守护平凡。这便是科幻英雄电影的底层逻辑,各电影的亮点则因“节外生枝”事件和解决危机的途径所体现的理念而不同。

我们可以发现,其实超级英雄电影里传递出的最隐秘、最深层的信息是,平凡足以可贵,珍惜每一个的今日。

掌握了这类电影的底层思路,我们再来看看情节的塑造。拯救全人类和全宇宙,听起来是一件非常复杂,非常宏观的事情。但是由于底层思路中节外生枝事件的创设,拯救世界也就有了着力点。节外生枝的事件是具体的,有了具体的事件目标,拯救世界的内容随之具体化。有时候是拿到某个盒子,有时候是按下某个按钮,有时候是阻止某个事件的发生,终止某个事件的进程。但这具体的内容也绝不简单,超级英雄也得拼的丢盔弃甲、头破血流,争分夺秒,最后在千钧一发之际取得成功,如此才足以构成电影的高潮部分。

二、人物塑造的立体性:英雄与反派的复杂性

我们来说说电影的人物塑造。漫威的超级英雄系列人物塑造都非常的立体饱满,其他系列的超级英雄电影也大差不差。这种饱满体现在英雄不是完美的英雄,坏蛋也不是十足的坏蛋。超级英雄们一开始也不是绝对的勇敢,也受到情感的牵绊,会拌嘴,会吵架,会嫉妒,会自恋,会臭屁,甚至是某些社会边缘人物,带一定的反社会属性。在武力值方面,也并不是十分的强大,在和反面角色斗争的时候,第一回合往往被揍的体无完肤。也因为这种设定贡献出了无数名场面,超级英雄们上一秒刚刚威武勇猛地喊出战斗宣言,下一秒就狼狈的被甩出十里地外。而且超级英雄们并非不死不灭,即使他们拥有超能力,也一样面临死亡和衰老,一样对亲人好友的生离死别束手无策。即使是拯救世界的大英雄,时间和死神也并没有给他们特别的优待,他们也要学会释怀和往前走,这是超级英雄们更具有英雄色彩的一面,并且这种传奇更加指向现实。

而反面角色也并不是十足的坏蛋,不是完美的施暴者。灭霸想要灭亡一半的人类,是因为觉得资源有限,人类太多,因此引发诸多斗争和不公,它固执认为消灭一半的人可以有效解决这个问题。在新出的《银河护卫队3》中,拿浣熊等小动物去做研发的基因研发集团是因为觉得人类这个物种充满野蛮和杀戮,希望通过加速进化小动物的工程,研发出纯善良的乌托邦物种,来组建一个没有杀戮的世界。反派的很多想法其实每一个普通人都可能会产生,他们的初心也是希望这个世界变得更美好。

三、现实问题的隐喻与批判:超级英雄电影的社会价值

这里也传递出一个理念,一个十恶不赦的大坏蛋,可能也仅仅是因为一个思想上的出发点错误导致。笔者也是非常认同李诞在综艺《奇葩说》中关于“美术馆失火,救猫还是救画”的辩论总结。正是有一群人,总是觉得存在一些遥远的哭声,需要自己去拯救,而导致我们的世界频频陷入大火。回到电影中,这种反派的设定也往往让电影多了一些令人动容的地方。

正是一系列的情节设置和人物构建,使得这类型的电影带给观众综合的观影体验,笑中带泪,又觉得回味无穷,引发思考,也呼吁了人们对现实世界问题的关注。

四、参考文献

- [1]张婕妤.漫威超级英雄电影中的角色塑造与明星神话——“邪神洛基”及其饰演者汤姆·希德勒斯顿[J].戏剧之家,2024,(07):122-124.
- [2]张婉言.漫威电影的跨媒介叙事研究[D].西南政法大学,2023.DOI:10.27422/d.cnki.gxzf.2023.000358.
- [3]康金阳,陈运金.信息传播中的“后真相”症候研究——以漫威电影为例[J].文化学刊,2024,(02):100-103.
- [4]李凌凌,王子健.“漫威电影宇宙”:构设逻辑与经验启示[J].电影文学,2023,(04):44-49.
- [5]任彤婕.漫威系列电影的叙事空间[J].西部广播电视,2022,43(15):90-92.
- [6]吕铁金.漫威系列影片的英雄叙事维度与具象符号[J].电影文学,2021,(19):92-94.

To rock the boat and return to the original line: a study on the narrative logic and realistic reflection of Marvel's film universe

YIJUN CAO¹, LILI CHEN¹

¹ Affiliation, Guangdong Vocational College of Arts and Sciences, Lianjiang, Guangdong

Abstract: This paper discusses the genre characteristics and narrative logic of Marvel superhero movies, analyzes how it shapes the audience's viewing experience through the narrative structure of "adding complications and returning to the original line", and reveals the combination of ordinary and heroism in this kind of movies. The article also discusses the three-dimensional characterization in Marvel Comics's films and the complexity of villains. Finally, combined with the current social background, the unique value of Marvel Comics's films in conveying the consciousness of realistic problems is discussed.

Keywords: Marvel Cinematic Universe, Superheroes, Narrative structure, Character development, Realism