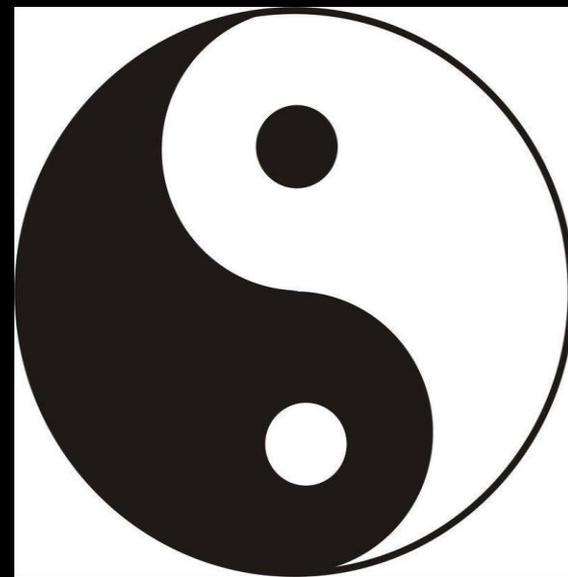

对倒创意

讲者：凌逾

什么是对倒叙事呢？

对
倒

对
倒

刘以鬯：香港作家 N01

- 邮票学术语,
- “对倒” (Tête-Bêche)
- 一正一负的双连邮票。

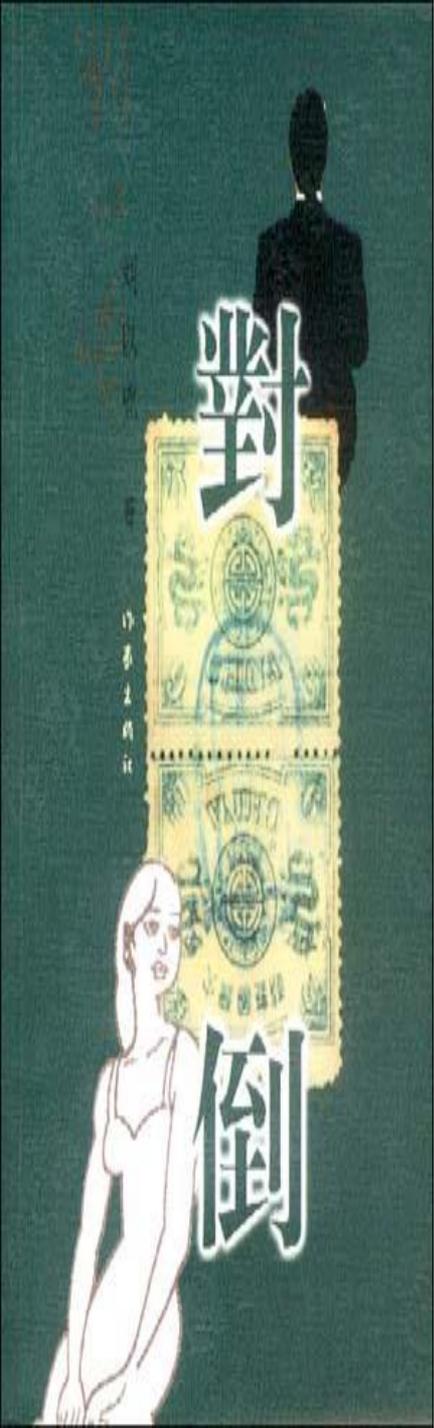

- **小说《对倒》**

- **小说结构对倒：**
- 邮票构图法转化为一正一负的小说手法，形成一种并行发展的“双线格局”。

耦合式关联

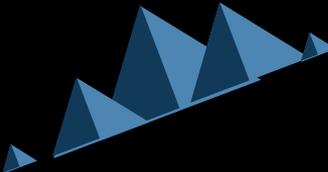
- 淳于白
- 一个逐渐
- 衰下去的
- 老头
- 满怀忆旧情
- 满绪

从街道两端相对行走

打劫金铺 \ 车祸 \ 二十年的变迁

• 满怀浪漫的世俗思想

- 一个青春
- 骄人的
- 少女
- 亚杏

刘以鬯《对倒》的多重对倒

- a. 对倒是耦合式关联
- b. 对倒是叙述视角的正反对接，意识流动的交叉聚焦
- c. 对倒是空间结构营造
- d. 对倒是起兴、蝉联的蒙太奇连缀并置

长篇与短篇：《對倒》

- 《对倒》原系刘以鬯1972年发表在香港《星岛晚报》的长篇连载小说。
- 1975年，作者将12万字的《对倒》改写成短篇小说。

- 对倒思维贯穿刘以鬯一生创作
- 《黑色里的白色 白色里的黑色》、
- 《白得像雪 黑得像墨》、
- 《大眼妹和大眼妹》、
- 《他的梦和他的梦》。
- 2000年，短篇《我与我的对话》，
- 一男三女故事，想写一女三男故事。
- 1962年的现代意识流小说《酒徒》，早有对倒萌芽：发展到《对倒》，更强调非理性、非逻辑联系的对倒式镜像叙事，生出后现代小说况味。

平行参差式
如《打错了》

电影速写手
法如《追鱼

有人物无
故事如
《对倒》

链式结构
如《链》

梦幻式如《寺
内》、《蛇》

刘以鬯小说
实验

无人物无情节
如《春雨》
《吵架》

意识流手
法如《酒
徒》

寓言式将
物拟人化如
《动乱》

对比

对倒

对倒与对比的异同

- 1、定义：本是邮票学术术语，指两张相同邮票，一正一反双连拼贴。指正反倒转，双向倒转，同类事物反向并置。
- 对倒可以成为触发小说和电影产生化学反应的催化剂。
- 2、对倒与对比的异同
 - (1) 同：对倒可以包含对比
 -

(2) 异：对倒与对比

名称
定义

对比
两事物截然
对立，善恶
黑白，矛盾
悖反

对倒
同类事物的反向对
置

性质
所属范围

性质的对立
现代启蒙，
革命话语式
蒙太奇理性
逻辑俨然

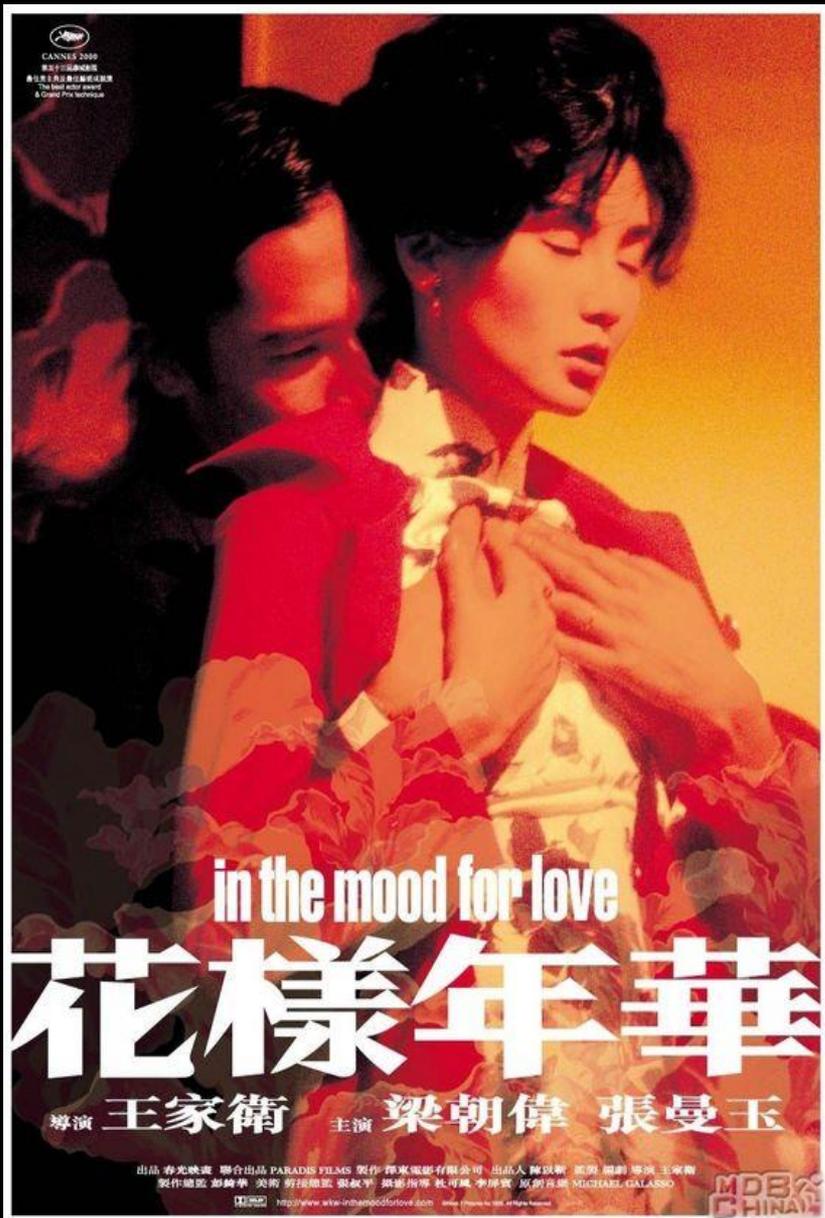
方向相反
新式蒙太奇，后现
代意味类似“兴”
非理性、超逻辑况
味

- 王家卫 1958- 5岁赴港：上海制造，香港加工
- 刘以鬯 1918- 30岁赴港：上海组装，香港发展

王家卫：

60年代的双城之子

欲望，拒绝，记忆，遗忘，失语，迷惘，暗恋，失恋，闷骚，孤独，忧伤，酷，颓废，游离，逃避，呓语，独白，等待，时间，年华，流动，轮回，都市，香港，上海，人工，物化，碎片，情绪，感觉，印象，小资，浪漫，怀旧，爵士，旗袍，食物，镜像，墨镜，时尚，明星，重叠，重复，即兴，可能性，村上春树，世纪末，后现代，后殖民，世界性。
述说王家卫，我们绕不开这片词语森林。

王家卫电影

花样年华

刘以鬯小说

对倒

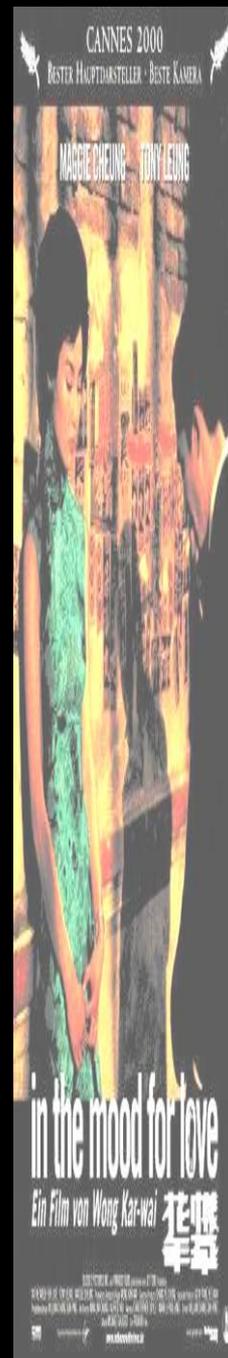

王家卫十几部电影 你最喜欢哪部？

- 09/06/1988 《旺角卡门》 As tears go by ,
- 15/12/1990 《阿飞正传》 Days of being wild,
- 14/07/1994 《重庆森林》 Chung King express,
- 07/09/1994 《东邪西毒》 Ashes of time ,
- 21/09/1995 《堕落天使》 Fallen angels ,
- 30/05/1997 《春光乍泄》 Happy together ,
- 29/09/2000 《花样年华》 In the mood for love ,
- 28/09/2004 《2046》 ,
- 12/05/2005 《爱神》 Eros (segment “The Hand”)
- 22/12/2007, 《蓝莓之夜》 My Blueberry Nights
- 2012, 《一代宗师》
- 2017, 《繁花》 , 改编金宇澄长篇沪语同名小说。

《花样年华》

- 第53届戛纳国际电影节最佳男主角；
- 第37届台湾电影金马奖最佳女主角、最佳摄影、最佳造型设计奖；
- 第20届香港电影金像奖最佳男主角、最佳女主角、最佳剪辑、最佳美术指导、最佳服装设计等奖项
- 电影《花样年华》结尾：
- “特别鸣谢刘以鬯先生”。
- 电影从小说中吸取了什么？

王家卫
对倒叙事

镜像时间的后现代对倒花样
[爱剪辑-王家卫时间1.mp4](#)

镜像空间的对倒

难以言明的错失：小说与电影的心理意念对倒

一、镜像时间的后现代对倒花样

- 1、一刻客观时间与永在主观时间
 - (1) 客观时间：记载物体运动标志的周期变化，可用钟表度量。
 - (2) 主观时间：人类意识的流逝感。
 - (3) 例子：
《阿飞正传》：阿飞的一分钟热血与苏丽珍的一分钟的长情誓言

镜像时间的后现代对倒花样

2、铭记与忘记、保鲜与过期

(1) 铭记与忘记：

准确数字铭记时间、模糊时间忘记
铭记应忘记的、忘记需铭记的
进取时铭记时间、失意时忘记时间

(2) 保鲜与过期：

保鲜属于事件零的时刻，过期则为时段。

爱情：《重庆森林》，何志武期望用数字保鲜，结果爱情过期

**从这一分钟起，进来的第一个女人，
我会爱上她**

镜像时间的后现代对倒花样

- 3、中国黄历与西洋历法：王家卫以西洋历法记事刻心，以中国黄历记位刻命，营造出中西时间的对倒镜像。
- 《2046》用阳历记事刻心：“57”个小时等体现现代人的疏离与自闭
- 《东邪西毒》只用中国黄历记位刻命：“十五日，晴....”中国黄历不仅指涉时间，而且携带时运、喜乐、禁忌等诸多符号，带有神秘性、形而上学特性。

镜像时间的后现代对倒花样

- 过去与未来：电影《2046》：以时间为题，思考香港回归50年后会是什么样子。
- 2046黏合了过去与未来，不仅铭刻周慕云和女人们纠缠的过去时空，也想象2046年的未来科幻时空。
- [爱剪辑-花样年华画面与光影.mp4](#)

二、镜像空间的后现代对倒

镜像空间对倒

被表现与未展示

遮蔽与留白空间

闹市与荒漠斗室

失语与聒噪空间

画面与光影

声色对倒

例子

《花样年华》中展示的是不出墙的男女，未展示的是出墙的男女

遮蔽镜头：高跟鞋行走，留白凝镜以虚代实

外景人流涌动的社区空间，内景多为独处私密空间，孤独

《堕落天使》：失语者哑巴阿飞与唠叨的陌生女人

《花样年华》反复拍摄镜子、影子，营造多重镜像，互为倒影

《花样年华》以色衬心：蓝色户外，红色酒吧以曲衬心：哀怨缠绵之乐

电影《花样年华》录用原著
哪些语句？

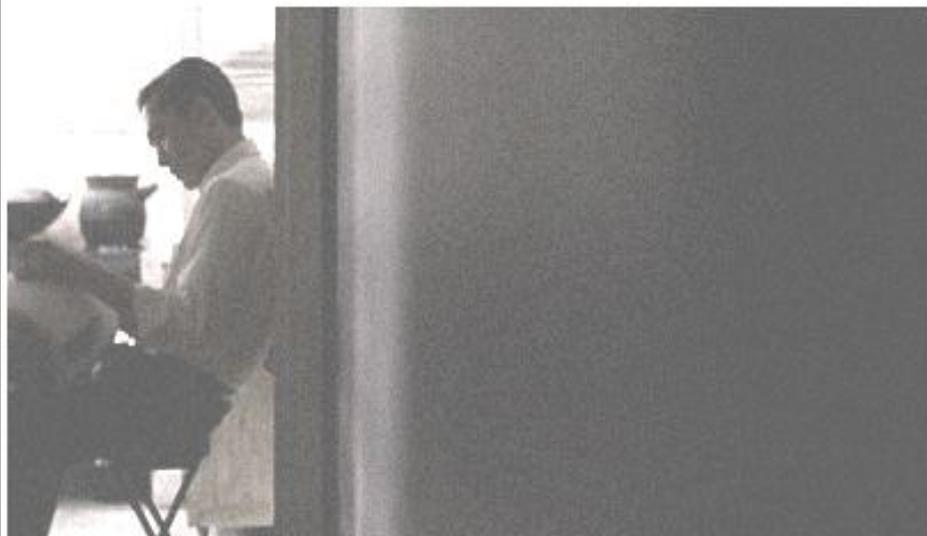
穿插字幕

- 那是一种难堪的相对。
- 她一直羞低着头，
- 给他一个接近的机会。
- 他没有勇气接近。
- 她掉转身，走了。
-

那个时代已过去。

属于那个时代的一切都不存在了。

- 那些消逝了的岁月，
- 仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃，
- 看得到，抓不着。
- 他一直在怀念着过去的一切。
- 如果他能冲破那块积着灰尘的玻璃，
- 他会走回早已消逝的岁月。

三、小说与电影的心理意念对倒

- 偶遇错失的对倒意念
- 掠肩之缘的对倒结构
- 花样年华对倒错接.mp4

四 难以言说的镜像言说： 王家卫与欧洲电影的对倒叙事

1.新浪潮电影的特征：

反叛好莱坞电影的戏剧效果、因果叙事的故事化倾向；而用无逻辑事件组合打乱情节结构，题材日常化，场景真实，拍法随心，故事不求有序，表演生活化，颓废无拘，剪辑节奏快速、自由。

王家卫与欧洲电影的对倒

- 新浪潮电影、心理电影
- 分身对倒：
- 基耶斯洛夫斯基：《两生花》
- 岩井俊二：《情书》
- 生死对倒：
- 伯格曼：《第七封印》
- 三色对倒：
- 基耶斯洛夫斯基：
- 《红》、《白》、《蓝》

王家卫电影与欧洲新浪潮现代电影的 对倒关系

(1) 有所继承

王家卫继承新浪潮电影的散文风格，叙事结构呈断裂状态，反传统情节结构，混杂拼贴，精心设计色彩画面和背景音乐，展现非线性时间，模糊物理意义的心理空间，呈现感性人生和主观情感。

- (2) 有所超越

A、现代与后现代的交织对倒

B、镜像对倒：将东方式的诗意
与西方的后现代交错

- **延伸思考讨论：**
- **运用太极对倒法，还可以进行哪些创意设计？**

Thank You!

Any more information

please give some questions