

法国电影《坠落的审判》中声音“景观”的建构

王菲

南京传媒学院国际传播学院, 江苏 南京 211172

DOI:10.61369/HASS.2025030016

摘 要： 法国女性题材电影《坠落的审判》探讨了人性及关系本质的不可知性，而影片在声音创意方面也是独具一格，在展现人物内心世界以及揭示复杂人物关系层面传递了独特的美学艺术。作为电影修辞学的声音符号在影片中具有重要的美学意义，声音隐喻和声画组合设计在电影中的巧妙运用构成影片强大的叙事动力，实现了美学传统与电影思想极具创意的视听互动。

关 键 词： 《坠落的审判》；声音符号；女性书写

The Sound “Spectacle” in the French Film “Anatomy of a Fall”

Wang Fei

School of International Communication, Communication University of China, Nanjing, Nanjing, Jiangsu 211172

Abstract： The French female-themed film *Anatomy of a Fall* explores the unpredictability of human nature and the essence of relationships. Moreover, the film is unique in its sound creativity, delivering a distinctive aesthetic art in revealing the inner world of characters and the complex relationships among them. As sound symbols in film rhetoric, they possess significant aesthetic meaning in the film. The ingenious application of sound metaphors and sound-image combination designs in the film constitutes a powerful narrative impetus, achieving a highly creative audio-visual interaction between aesthetic traditions and film ideas.

Keywords： “*Anatomy of a Fall*”; sound symbols; female writing

由法国女导演茹斯汀·特里叶执导的影片《坠落的审判》于2023年5月21日在第76届戛纳国际电影节首映，先后获得了第76届戛纳国际电影节最佳影片金棕榈奖和第81届金球奖最佳外语片奖。该片讲述了由一起坠楼血案引发对一位成功女作家的谋杀指控的故事，而曲折的审判过程也是对这段婚姻关系的直面剖析。该片融合了法律程序、复杂的女性形象、婚姻危机、成长叙事等元素，探讨了人性以及关系本质的不可知性，而影片在声音创意方面也是独具一格，在展现人物内心世界以及揭示复杂人物关系层面传递了独特的美学艺术。

一、声音符号的隐喻

米歇尔·希翁在《视听：幻觉的构建》中提到，电影中的声音比影像更有可能成为情感和语义控制的潜在手段，声音可以更直接地从生理上作用于我们，也通过增值现象影响我们的感知。^[1] 沃尔特·穆奇曾说：“影像与声音重新结合的可能性是声音大厦建设的基础，没有它，这座大厦就会坍塌。”声画组合对声画产生的隐喻距离处于不断变化的过程，而这个过程需要观众去感知和辨认，从而抵达共通的情绪。声音符号在《坠落的审判》中具有明显的增值效应，利用悲伤、绝望、愤怒、不安、不舍等一系列精神活动直接参与场景内气氛，巧妙地展现了婚姻里不易察觉的微妙细节，用细腻的手法探讨了不可言喻的婚姻关系奥秘。

汤姆林森·霍尔曼也曾指出：与图像相比，听觉对象相对微妙的作用使得影片制作者能够通过较为含蓄的方式控制住观众的感情。^[2] 影片一开始便出现了一位女作家与一位女学生的采访画面，而在采访的影像画面里，我们除了能听到女作家的回答，还伴随出现了女学生的提问、楼梯上滚下的网球以及打开水龙头等一连串画外音，这种由视觉可识别的客体所发出的画外声为“主

动画外音”：答案在画外，却又刺激眼睛去看并寻找原因，从而引发观众的期待。而随后出现了推动剧情发展的重要画外音——Bacao Rhythm & Steel Band乐队改编自嘻哈歌手50分币的《P.I.M.P.》，中文译名《皮条客》，原曲歌词里包含大量对风流女性进行控制的语言，充满肉体与金钱的大胆描述，而改编后的纯乐器作品带有强烈的攻击性，钢鼓和小号的器乐特质在音量的加持之下把采访者以及观众的好奇心推向了顶点——是谁在播放这段音乐？作家无奈地看向楼上，并指出是她的丈夫。那么他又为何要在这种场合下播放这种明显带有冒犯之意的音乐？这种带有“噪音”性质的音乐不仅中断了采访过程，也将丈夫对于妻子的愤怒情绪展现地淋漓尽致，声音与画面之间、声音与声音之间的断裂关系隐喻了权力场域中的对立状态，音乐声在叙境与非叙境之间来回切换徘徊，让观众有一种强烈的错乱感。播放这段音乐不仅是丈夫发泄情绪的方式，也可以理解为他是在宣告自己的主权，而这段音乐作为案发时的背景音，成为庭审证据中的重要组成部分而被反复播放，无限扩展这种声音引起的画外想象空间，也让观众深陷一种焦灼的情绪中，真相到底是什么？

父亲坠亡后，伴随着一家三口的昔日照片，影片出现了丹尼

基金项目：本文系2022年度江苏省高校哲学社会科学一般项目“媒介融合背景下时尚传播的文化路径研究”（项目编号：2022SJYB0677）的阶段性研究成果。

作者简介：王菲（1982—），女，安徽合肥人，南京传媒学院国际传播学院副教授，主要从事跨文化传播研究。

尔弹奏钢琴曲的场景，这首单手弹奏的曲目为伊萨克·阿尔贝尼斯《西班牙组曲》第5首作品《阿斯图里亚斯》，旋律由一开始的急促跳音转入沉稳抒情，继而再返回最初的快节奏，但情绪更为饱满坚定，整首曲目充满变化，音乐风格丰富且富有张力。丹尼尔是一名视障儿童，与父亲的关系更为亲近，在面对父亲意外离世且得知母亲与此有关时，情绪上的巨大起伏与钢琴音的变化完美贴合，由一开始的慌乱无措，到一年后的沉静面对，此时画面中出现的是丹尼尔练琴的画面，但思绪却定格在了庭审现场，影片通过声画分离的影像处理传递出丰富的视听感受，琴声脱离了叙事情境而成为一种非叙事音乐，让观众感受到了丹尼尔做出选择后的坚定。

影片中还一段音符值得探讨，那就是肖邦的《e小调前奏曲》，这是一段关于死亡的乐曲，在父亲离世后，母子二人一起弹奏，伴随忧伤的情绪共同悼念亡故的亲人，而母亲在弹奏过程中出现了错音，合奏并不顺利，母子俩的情绪并不共通，这似乎也预示中接下来的庭审会出现意外的波折。而在影片最后，这段旋律再次响起，而结局的编曲有了变化，不再是单纯的悲伤，新的编曲融入了更为丰富的情绪，悲伤的情感不再突出，在听感上带给人一种平静安宁，也暗示了整个故事由最初的愤怒化解为最终的平和安宁，女作家与狗在丈夫生前的卧室相拥入眠（影片中丈夫曾将自己比喻为狗），意指最终的忏悔与和解，婚姻关系的“剖析”也是一段自我救赎的旅程。

影片中的大多数音乐并不是通过背景音出现的，而是通过叙境内的声音呈现出来，无论是叙境内还是叙境外的声音，都不是孤立的对象，它可以是一种表意手段，也是声画组合中的重要组成部分，对音乐的巧妙运用是对电影思想内容补充和互文的美学传统，这种呈现方式直指人物的内心，具有意识流般的独白功能，凸显了声音符号在电影中的存在样态，对于电影的思想内容和美学结构具有重要的意义。^[3]

二、叙述声音的多重传达

（一）个人型叙述声音

苏珊·兰瑟在《虚构的权威：女性作家与叙述声音》中将叙述声音从话语层面分为作者型、个人型以及作者型三种模式，其中个人型叙述声音指的是有意讲出自己故事的叙述者，通过描述自身经历来建构具有自我指称意义的叙述场景，如果说作者型叙述声音来自于作者本人，以全知视角呈现具有潜在自我指称意义的叙事状态，那么个人型叙述声音将整个文本结构定格为同故事型，通过人物对自身故事的叙述并分享给受述者将自己置于最高的话语权威之上，即便这种话语权威难免会有“片面”之嫌，却凸显整个故事的真实感。^[4]

《坠落的审判》的多数场景以庭审形式展开，这种叙事模式

构成了另类的审判仪式，观众与片中现场的陪审员们以相同的凝视位置同构为事实的裁判者和证据的审视者，这种叙事流程具有较强的情感功能。不同角色通过声音、叙述和想象等方式进行情境重现，这种心理蒙太奇的处理方式让观众在虚构和真实的边缘不断徘徊，带有强烈的主观色彩，也让观众加入了这场对婚姻关系的审判行列。影片没有以全知视角来追求强情节以及悬疑反转，没有庭审场景本应呈现的本格推理，甚至没有明确的结局还原，而只是桑德拉的自证以及其他证人的记忆、主观想象来推进叙事，审判的过程将这位女作家沉着冷静、独立自由、富有创作才能的特质展露无疑，也正是这些特质让本应处于“他者”地位的女性受到了来自象征界的质疑和挑战，她被认为是造成这场伦理失序的罪魁，挑战了社会规则和象征秩序，理应受到社会规训。^[5]

（二）声音的“真相”

在庭审中，每个人都在论证自己看到的“事实”，而真相究竟是什么已经不再是审判的重点，在最后的录音播放之时，影片展示了两入争吵的画面，而随着争吵愈发激烈，画面又回到庭审现场，我们只能根据声音推断现场的情景，但究竟谁是施暴者，哀嚎声源自哪里，这些我们不得而知，影片这一微妙的细节似乎在预告真相的不可知性，而这一暗示与丹尼尔出庭作证时的选择不谋而合，司法部门派来的监护人告诉丹尼尔：当我们缺少证据去评判一件事时，我们能做的就是作出决定。当丹尼尔回忆起父亲谈及小狗的情景，镜头切换到塞缪尔的脸部特写，父亲有说话的动作，但声音来自丹尼尔，声画不同轨的特殊处理让观众与本已模糊的“真相”渐行渐远，这似乎在暗示丹尼尔为了保护母亲“篡改”了记忆，选择情感上更能接受的“真相”。最终，桑德拉获得无罪释放，在法律上真相被认定，在某种意义上，这也是女性叙事挑战象征秩序的一种胜利。在影片最后的镜头中，伴随着再次响起的肖邦《e小调前奏曲》，桑德拉与小狗相拥入眠，所有的情绪幻化为此刻的平静安宁，也将真相带入了无尽的黑夜。

三、结语

《坠落的审判》是一次将文学功能融入悬疑框架的积极尝试，让影像犹如文字般穿透家庭生活的各个缝隙。作为电影修辞学的声音符号在影片中具有重要的美学意义，声音隐喻和声画组合设计在电影中的巧妙运用构成影片强大的叙事动力，实现了美学传统与电影思想极具创意的视听互动。作为一部女性题材电影，通过叙述声音的多元化来构建叙事话语权威，而叙事话语的公开化也是对象征秩序的有力反击。对桑德拉的审判是一次家庭记忆的重构，坠落的意象也意指伦理秩序的瓦解，对桑德拉的“审判”在社会机制和社会意识层面也许并未结束，这也为女性叙事的未来发展路径提供了更多的思考空间。

参考文献

- [1][法] 米歇尔·希翁. 视听：幻觉的构建 [M]. 黄英侠译. 北京：北京联合出版公司，2014：第30页，第74页。
[2][美] 汤姆林森·霍尔曼. 电影电视声音：录音技术与艺术创作 [M]. 姚国强等译. 北京：华夏出版社，2004：第49页。
[3] 张晋辉. 隐喻与共鸣：电影声音的吸引力 [J]. 当代电影，2022（10）：144-149。
[4][美] 苏珊·S. 兰瑟. 虚构的权威：女性作家与叙述声音 [M]. 黄必康译. 北京：北京大学出版社，2002，第6页，第165页。
[5] 胡步芬. 身份焦虑与认同倒错：电影《坠落的审判》的家庭伦理剖析 [J]. 电影文学，2024（17）：152-156。