

漫談小說中的「蒙太奇」手法

◎2015.02. 吳美娜

學術界一般認為「意識流」是「象徵主義文學」在小說領域的體現。但是由於其技巧獨特、成就很高，因此通常把「意識流」文學當成一個獨立的文學流派來處理。而小說中的蒙太奇手法，是意識流小說中常見的方式。「蒙太奇」本是電影名詞，簡單的說就是剪接，就是把分切的鏡頭組接起來的手段，通過蒙太奇手段，電影的敘述在時間空間的運用上取得極大的自由，蒙太奇是再創造的過程。

在電影的世界，蒙太奇是一種拼接，把不同的鏡頭接在一起，獲得特別的效果，往往利用插入、轉換、拼接等手法，令動畫或者電影等螢幕表演，得以展現極佳的藝術體現。但是這種手法運用在文字上面就很困難了，在場景切換和銜接上要具備高超的技巧功夫才行，必須做到天衣無縫才能產出此種效果，讓讀者一看到文字，即在腦中出現作者所描述的场景，這種效果會令讀者有設身處地的感覺。

小說蒙太奇，一般而言有以下數種手法：

敘事蒙太奇，除「叫板式蒙太奇」之外，其它手法都打破了傳統小說的靜態敘述方式，因此可從而獲得了更大的真實感和美學魅力。它開始打破了空間和時間的直線延續的傳統觀念，尋找新的時空關係的表現手法。因而，敘事蒙太奇的美學價值在於對小說時空觀念的發展與探索。這種小說蒙太奇具有極強的外在技巧性。但也容易有斧鑿的痕跡。它不但有著一定的敘事作用，而且更重要的是它興起著一種理性作用，亦即內部分析作用。

「對比蒙太奇」把兩種或兩種以上截然相反或根本對立的人、事、物、色彩等通過對比連接起來，互相襯托，造成強烈的對比。如美國作家傑克倫敦的短篇小說《在甲板上的天篷下》中有一個怵目驚心的場面：富翁為了開心，將金幣扔進了鯊魚出沒的海中；窮孩子為了得到金幣，冒着生命危險跳入大海企圖得到金幣，最後不幸被鯊魚吞食。「將金幣扔進鯊魚出沒的海中」、「窮孩子被鯊魚吞食」這兩個情節已不再是畫面的簡單述寫，它對讀者情緒上的感染力，就是依據。

「平行蒙太奇」列夫托爾斯泰的《安娜卡列尼娜》便使用了這種連接的方法。整個小說從頭到尾始終平行，交叉地分別寫安娜和列文。表面上看似不大相關，其實他們却有着內在聯繫。

「隱喻蒙太奇」它主要是透過某種動作、景物、象、物件來比擬、象徵、暗示和影射，進而產生一種明確而普遍的思想意義。例如《靜靜的頓河》卷八第十七章寫阿克西尼亞的下葬：他（麥列霍夫）在清晨的陽光照耀下，把自己的阿克西尼亞埋葬了，他好像是從一場噩夢中醒了過來，擡起腦袋看見自己頭頂上是一片黑色的天空和一輪耀眼的黑太陽。「黑色的天空」和「耀眼的黑太陽」便產生

了隱喻蒙太奇，暗示出了麥列霍夫此時黯淡的心情和他此時此刻的處境，於是便產生了明確而普遍的思想意義。

「聲畫蒙太奇」即把各自獨立的、沒有直接聯繫的聲音與畫面做連結，激起讀者的高度興趣，通過這個途徑，誘發讀者的欣賞欲望。

小說蒙太奇的發展經歷如下幾個階段：樸素簡單→講究技巧性，但尚存人工痕跡→不要技巧的技巧，但表現性加強→避免程式化，開始具有多重性與含蓄性→畫面內部蒙太奇（為避免斧鑿的痕跡）→整體構思蒙太奇。

最初的小說蒙太奇謹遵自然，直線式地進行敘述。寫事件：從發生、發展到結局。寫人物：從少年、成年到老年。遇到花開兩朵時，便各表一枝。這就是最初的小說蒙太奇。

一切藝術，總是在力圖擺脫自然又力圖崇尚自然。小說蒙太奇當然要從自然時序中釋放出來，這是小說家處理現實內容的需要。於是，小說蒙太奇開始進一步技巧化了。這種手法主要表現在十九世紀的現實主義小說中，但這個時期小說中表現出的蒙太奇，仍然是簡單、樸素的。可是與最原始的小說蒙太奇相比，已具有一定的技巧性了。

電影誕生後，隨着電影藝術的發展和電影理論的成熟，開始對小說產生潛移默化的作用，使得作者將電影中發展起來的蒙太奇技巧有意無意的借用到小說中。由於科技革命給人們的思想帶來了變化，人們已不滿足於過去那種程式化的小說組接方法，在這種背景下，比較注意技巧性的小說蒙太奇便應運而生了。

電影的產生不愧是一場偉大的革命。積極向其它藝術吸取有益的養分，正是藝術發展的客觀規律。於是許多小說開始向電影吸取營養。也有些作家往往在寫作之初就考慮到未來的改編性，所以十分注意在敘事方式、結構上符合電影表現的要求。電影的發展為小說創作提供了新的表現手段。

當我們看到一般技巧蒙太奇的同時，也看到了它的侷限：有人工斧鑿的痕跡。於是，隨着電影中出現長鏡頭的同時，小說中也出現了這種技巧，即鏡頭內部蒙太奇，它不但具備生活化和真實性的特點，且具有敘事的完整性和統一性。現代，小說蒙太奇已由一般技巧提升為完整的藝術構思，即整體構思蒙太奇。

綜上所述，時至今日，蒙太奇已經不再是電影藝術的專屬手法，事實上在電影產生的幾個世紀以前的小說中便早已產生並發展，只不過小說中的蒙太奇手法並沒有被系統的總結和獨立於其它寫作手法之外，所以不被人們所關注和認識。至於對小說蒙太奇研究的意義在於：在進行小說蒙太奇的探究和分析之後，可以對小說蒙太奇有更為深刻和準確的認識，以便指導未來文學以及影視方面的創作。