

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 研究背景

文学作品是讲述人类生活的作品之一，文学作品中的一切都与现实生活密不可分。创作文学作品需要创造能力，也就是所谓的创造力。这种创造力是最重要的东西之一。因为，创造力高的人，一定会创作出非凡的作品。这是因为创造力决定了作品的质量。文学作品不仅包括诗歌、小说、短篇小说和戏剧。然而，文学作品在文学科学界也以电影的形式出现，每个文学鉴赏家对文学作品的类型也有自己的兴趣。

电影是文学研究的对象。电影中包含的元素可以用文学理论的原则来研究。电影不仅是电影不仅是一种娱乐媒介，也是一种信息和教育媒介、通过电影传递信息可以很快完成。电影有许多类型，讲述的是反映日常生活的虚构故事或真实故事。这就是日常生活的反映。正如因斯布鲁克大学英美研究教授马里奥-克拉雷尔（Mario Klarel）的当代文学理论著作《文学研究导论》（An Introduction to Literary Studies）将电影类型纳入文学作品。同时，在纳鲁丁（2017）看来，电影也包含在文学作品中，各种电影表演都符合文学文本的特征。电影是从文本文学形式到视觉文学形式的当代运动。

在当代，电影已成为向世界介绍民族文化的手段之一。这也是为了保持文化的品质，使其更加出名。各国导演推出了许多电影，无论是复杂的情节、喜剧还是简单的情节，都展现了人们现实生活中的故事。

除了作为一种文化工具，电影还被用作教育或介绍研究女性主义的媒介，而女性主义也是当今世界的热门话题。女性主义的核心是妇女在社会、经济和

政治上完全平等的信念。女性主义主要是针对限制妇女权利的西方传统而产生的，但女性主义思想在全球范围内有各种表现和变体。在中世纪，法国哲学家克里斯蒂娜-德-皮桑（Christine de Pisan）挑战对妇女的社会限制，鼓励女性接受教育。在 18 世纪的英国，玛丽-沃斯通克拉夫特（Mary Wollstonecraft）的《平反妇女权利宣言》成为英语女性主义哲学的重要著作。美国的女性主义在 19 世纪中后期有许多杰出的活动家。

本研究使用的电影素材是王子逸执导的美国电影《别告诉她》，该片于 2019 年 1 月 25 日播出，曾获得金球奖“最佳外语片”提名。《别告诉她》巧妙地捕捉到了复杂的家庭动态，剧情凄美，表演精湛，将文化特殊性与普遍可亲的主题相结合。

影片中 Awkwafina（奥卡菲娜）、Tzi Ma（马泰）、Diana Lin（林晓杰）和赵淑珍主演。《别告诉她》讲述了一名华裔女子碧莉（Awkwafina 饰）移居美国并成为一名作家的故事。在奖学金被拒后，她得知奶奶（赵淑珍饰）癌症晚期，被诊断出只有几个月的生命。虽然奶奶允许她去中国，但碧莉还是飞到了奶奶家。她还答应不谈论奶奶的病情。大奶奶的事，他们想方设法让奶奶开心，直到他去世。然后，他们以碧丽的表哥

浩浩的婚宴为借口，让他们这个大家庭与奶奶见最后一面。全家人都同意不告诉奶奶她的病情，给奶奶看病的医生也撒谎说奶奶的病情很好。

在本研究中，作者有兴趣分析电影中的女性主义。电影《别告诉她》的女性形象研究，以电影《别告诉她》中的女性角色为基础，深入分析女性角色以及女性主义如何影响生活。

1.2 研究意义

本论文可以弥补目前女性研究领域研究的不足，拓展女性研究领域或电影中女性形象研究的内容，促进相关问题的解决。针对待研究的女性角色研究问题，本论文从约翰-费斯克的视角进行分析，运用电视编码理论对问题进行分析，采用创新的方式解决待研究的问题，并从约翰-费斯克的视角对问题进行研究，从而以新的视角开展女性研究，有利于研究的深入拓展。

该研究成果揭示和完善了研究方法，鼓励了电影中女性角色形象的应用和实践，具有重要的科学和社会意义。

1.3 文献综述

1.3.1 研究国内现状

国内的相关研究成果是戴佳慧（2024）的研究成果。戴佳慧发表了题为《姜焯电影中的女性形象研究》的论文。虽然都是研究女性形象，但两者的区别在于研究对象不同，戴佳慧（2024）主要研究姜焯导演的电影，而姜焯导演的电影中也有女性主义元素。而作者则侧重于王子逸的电影《别告诉她》。戴佳慧的论文分析了姜焯电影中的女性形象。姜焯深入女性的精神世界，努力捕捉女性站在时代的十字路口、拥有追求自我价值的权利时所面对的新旧、中西之间的价值矛盾和文化冲突，最大限度地展现了心理学家在重构女性自我身份过程中敏感而复杂的活动，形成了对女性生命体验的新的感性表达，并向观众呈现了一个独特的时代女性群体。

另一个相关的研究成果是吴琦（2022）的研究。吴琦发表了题为《传统定位与现实诉求：谢晋电影女性形象究研》。该研究与作者的研究关系同为女性研究。

吴琦的研究《传统定位与现实诉求：谢晋电影女性形象究研》阐述了谢晋是一位以善于塑造深刻的中国电影女性形象而著称的导演。该研究阐释了谢晋将中国文化传统与时代现实需求相结合，塑造出多样而鲜明的女性形象的方法。谢晋电影中的女性形象分为三个阶段进行讨论：探索与融合（1954-1979年），反映了对革命和女权的回应；批判与提升侧重于反思文化大革命和强化女性意识；革新与多样化（1989-2000年），女性形象的多样性。本研究还探讨了谢晋如何运用传统观念，如女性作为“母亲”，以及女性的现实需求，如自我解放和社会价值的认同。强调父权文化下的女性叙事，使谢晋的创作方法对于理解现代中国社会中的女性角色具有

这一系列的分析表明，谢晋的电影不仅反映了中国正在发生的社会变革，还为电影艺术如何成为沟通传统与现代的媒介提供了启示。这与电影《别告诉她》的研究息息相关，有助于探索不同文化背景下女性形象的表现形式。

1.3.2 研究国外现状

与本研究相关的国外研究成果来自 Ida Ayu Prita Dara Swari Pidada, I Dewa Ayu Sugiarica Joni 和 Ade Devia Pradipta (2021 年) 的研究。Ayu Prita Dara Swari Pidada, I Dewa Ayu Sugiarica Joni, Ade Devia Pradipta 在期刊上发表了题为“电影《Perempuan Tanah Jahanam》中女性主义的表现”的文章。这两项研究的重点都是关于电影中的女性主义，不同之处在于 Ayu Prita Dara Swari Pidada, I Dewa Ayu Sugiarica Joni, Ade Devia Pradipta (2021 年) 的研究重点是电影《Perempuan Tanah Jahanam》中女性主义的表现。相比之下，作者重点分析了电影《别告诉她》中的女性主义。电影《别告诉她》(Perempuan Tanah Jahanam) 是导演乔科-安瓦尔 (Joko Anwar) 的作品。影片讲述了由塔拉-巴斯罗饰演的年轻女子玛雅的故事。这使她决定在朋友的陪伴下回到家乡，寻找家族的神秘和传承。到达家乡后，发生了许多可怕的事件，各种紧张的故事也随之展开。《Perempuan Tanah Jahanam》是一部恐怖惊悚片，与大多数印尼恐怖片不同的是，影片中的女性只是作为性对象或附属品出现。影片《Perempuan Tanah Jahanam》中的主要人物都是坚强的女性形象。四个主要女性角色都表现出了非常强势的女性形象。另一个相关的国外研究成果是 Konti Harini, Darni, 和 Anas Ahmadi 的研究。他们在期刊上发表了题为《Representasi Feminisme Dalam Film Barbie: Semiotika Gender》的文章。这两项研究的重点都是研究电影中蕴含的女性主义，区别只在于使用的研究对象不同。Konti Harini, Darni, 和 Anas Ahmadi 重点研究了电影《芭比 2023》，作者则以电影《别告诉她》为研究对象。

《芭比》是一部 2023 年播出的电影，其中包含性别元素。这部电影通过对性别元素，尤其是女性主义的呈现，向观众传达了一种信息。本研究旨在找出《芭比》电影中当代女性主义的表现形式和性别的含义。本研究采用的研究方法是描述性定性研究。使用的数据分析技术是迈尔斯和休伯曼方法，该方法将定性数据分析阶段分为三个阶段，即还原、数据呈现和结论得出。然后使用罗兰-巴特的符号学分析模型对获得的数据进行分析，该模型将意义阶段分为指称、内涵和神话。研究表明，在《芭比》这部影片中，有数据显示了当今女性的女性主义代表，她们表达了做自己想做的事情的自由，而这部影片中性别女性主义的意义在于说明时代和科技的发展女性主义者可以做任何她们想做的事情，没有任何性别或年龄的基准，因为女性可以做任何事情。

1.4 研究目的和研究方法

的是提高人们对妇女社会从属地位的认识，并寻求改善和改变这种状况。在本研究中，对女性主义的研究是为了分析传统上社会地位低于男性的女性家庭和其他关系中的重要作用。

（二）研究方法

在这项研究中，作者采用了约翰-费斯克的符号学分析方法，进行了定性研究。这项研究分为三个步骤：

a. 数据准备

在数据准备过程中，作者仔细观看了电影《别告诉她》，并关注了每一个表现女性主义的场景，阅读了解释女性主义研究的文章或期刊。

b. 数据收集

本研究采用文献研究作为主要数据收集方式，使用屏幕捕捉技术，捕捉被认为能够诠释女性主义的场景，以便日后使用约翰-费斯克的符号学进行研究。本研究通过书籍、文章、科学期刊等进行文献研究，从而获得二手数据。

c. 数据分析

数据分析技术采用约翰-费斯克的符号学，电视代码分为三个层次，即现实层次、表象层次和意识形态层次。

BAB 2 METODE DAN ANALISIS PENELITIAN

约翰-费斯克提出了电视代码理论（《电视代码》）。费斯克认为，电视节目中出现或使用的代码相互关联，从而形成一种意义。现实不仅会通过出现的代码显现，还会根据电视观众的参照物通过感觉器官进行处理，因此不同的人会对代码有不同的理解。约翰-费斯克的模型不仅可以用来分析电视节目，也可以用来分析电影、广告等其他媒介文本（Vera, 2015: 35）。就女性主义而言，研究者使用约翰-费斯克的代码理论分析了电影《别告诉她》中描绘的女性主义价值观。为了便于理解理论概念，约翰-费斯克的电视代码理论分为三个层次：第一层次是现实，第二层次是表征，第三层次是意识形态。

2.1 现实层面

现实层面是指被标记（编码）为现实的事件。这说明媒体是如何将事件构建为现实的。在影像语言（尤其是电视）中，这通常表现为服装、环境、行为、对话、言语、手势、声音、表情等。分析电影《别告诉她》中的真实程度：

a. 人物外貌

从电影《别告诉她》的第一场戏到最后一场戏的分析来看，人物的外貌整体上比较朴素，但仍能看出碧莉大家庭中的社会阶层。在服装方面，碧莉的角色多以美国年轻一代典型的现代休闲风格示人，而她的母亲、姨妈、奶奶则更多地穿着休闲舒适的服装，既适合日常使用，也适合正式场合，符合中国的社会规范。每个人物的妆容都以淡妆为主，以突出面部结构，展现每个人物的性格特征。

b. 环境

在环境方面，《别告诉她》使用了两种不同的环境，即纽约市和长春市。这样做的目的是为了表现两个不同国家的不同环境和条件对移民人物——长期生活在美国环境中的碧莉一家的影响。例如，影片中出现了碧莉在纽约街头的几个场景，一位女售货员向纽约的行人索要签名，这表明妇女也可以工作，而不是只呆在家里。其余场景则展现了长春市的更多人物。

c. 对话

从几个场景来看，影片中女性角色的对话主要是表达对家庭决策的不同意见和情感。例如，当碧莉对家人隐瞒奶奶诊断结果的决定表示困惑和不赞同时，当碧莉在与母亲交谈时释出自己一直压抑的情绪时。碧莉的母亲对从不做正确事情的婆婆表达自己的感情，碧莉的母亲与玉萍阿姨争论美国文化和中国文化哪个更好。奶奶的妹妹的性格，她的话是绝对的。

丈夫去世后成为一家之主的奶奶的性格，她说过的话就必须做到。这说明了电影《别告诉她》中的女性角色在各种事情中扮演了更多的角色。

图表一

图表二

d. 行为

在这一方面，女性角色展现了她们作为强势女性的态度，尽管有些女性角色也服从丈夫的决定。碧莉、她的母亲、奶奶、奶奶的妹妹等角色都是态度强硬、独立自主的典范。

e. 表情

碧莉的面部表情主要表现为困惑、不解、悲伤，各种情绪交织在一起，以至于当她见到奶奶时，只能哭泣和沉默，因为她无法说出自己的隐瞒。而奶奶总是强颜欢笑地说自己很好，让家人不用担心。这部电影从开头到最后的每个场景，我们其实只要看一下每个人物的表情，就能知道他们的感受和想说的话。

2.2 表现层面

表现层面。电子编码的现实必须以技术代码的形式表现出来，如摄影机、灯光、剪辑、音乐、声音。在书面语言中，有词语、句子、图片命题、图形等。而在图像语言中，有摄像机、灯光、剪辑、音乐等。然后，这些元素被转化为表现代码，这些代码可以实现人物、叙述、动作、对话、场景等。

a. 摄影机

《别告诉他》使用自然主义镜头捕捉亲密关系和重要的文化对立，使电影体验具有亲和力和普遍性。影片使用了更多微妙的动作，偏向于克制而非动态。静态镜头占主导地位，以营造一种观察感，让观众吸收每一帧画面中流露的情感。例如，当比力露出面部表情时，摄影机使用特写镜头，让观众更加关注比力想通过表情表达什么。当摄像机移动时，这些移动都是有目的的一缓慢的平移和摇镜头，以增强情感动态。在情绪激昂的时刻，轻盈的手部动作给人一种亲切感，近乎纪录片的感觉，为叙事提供了现实主义的支撑。

b. 照明

《别告诉她》中的灯光自然而微妙，为影片的真实基调增色不少。灯光柔和、漫射，模仿现实生活中的场景，尤其是在使用灯具和天花板灯等实用光源的室内场景中。这种内敛的手法避免了戏剧性的对比，适合低调但情感强烈的叙事。

图表三

图表四

白天的场景往往阴云密布，象征着人物背负的情感重担，而夜晚的场景则灯光温暖，在忧郁中营造出亲切感。灯光的微妙变化表现了情感的节拍，反映了影片在幽默和忧郁之间的基调转换。

c. 音乐

由王子逸执导的电影《别告诉她》（2019）将音乐作为强化故事叙事和情感的重要元素。影片的配乐由作曲家亚历克斯-韦斯顿（Alex Weston）创作，所使用的音乐技巧反映了故事核心的私密、个人和文化的细微差别。音乐倾向于极简主义，旋律简单，乐器使用有限，营造出一种平静和反思的氛围，与影片的家庭关系和文化冲突主题相吻合。这种手法有助于观众将注意力集中在人物的对话和情感表达上。Alex Weston 将二胡等中国传统乐器与现代钢琴和弦乐相结合。这种结合无疑反映了中国文化与西方生活体验的融合，尤其是碧莉的身份冲突。影片的配乐结合了缓慢、忧郁的旋律，传达出一种悲伤和渴望的氛围，并突出了内省的时刻，尤其是当碧莉反思她与奶奶的关系以及她所经历的文化冲突时。例如，在全家人聚在一起吃饭欢笑的场景中，镜头突出了碧莉弹钢琴的强力琴声，仿佛琴键就是她压抑的情绪，随着音乐声越来越强烈，全家人的注意力立刻被吸引到她身上。

2.3 意识形态层面

第三个层面是意识形态。所有元素都被组织和归类为意识形态代码，如父权制、个人主义、种族、阶级、唯物主义、资本主义等。费斯克认为，在表现现实时，不可避免地要将意识形态纳入现实的构建中。电影《别告诉她》结合了两种不同的华裔美国文化，分别以集体

主义和个人主义为主导价值观。电影中的碧莉是一位个人主义女性，她认为每个人都有权利过自己的生活，都应该为自己做决定。

图表五

图表六

碧莉成为了一个独立的人物，她努力实现自己的成功，即使没有获得奖学金，也能工作，仍然把教育放在首位。这与女性主义的理念不谋而合，即女性除了是照顾家庭的母亲，还可以做任何事情。集体主义的价值观在本片中也有体现，碧莉的家人为了让奶奶能够静下心来享受生活，决定隐瞒奶奶的病情，承担起奶奶的重担。碧莉、她的母亲和其他角色都有勇气和独立精神表达他们不同意的观点。在多个场景中，碧莉都在重复对话，问“为什么我们不告诉奶奶？”、“现在是告诉奶奶的时候吗？”、“你不觉得奶奶应该知道吗？”。女性主义思想不仅是一场为每个女性个体呐喊女性主义的运动，也是一场为其他女性提供支持的运动。

Optimized using
trial version
www.balesio.com