

摘 要

大卫·芬奇执导的电影在悬疑电影领域中独树一帜，无论是在国内还是国际上都备受瞩目。其作品通过运用多种悬疑叙事手法，在影像表达中建立起观众客体心理意识的深层认同机制，展现出层层设疑的悬疑效果。本文将大卫·芬奇导演的作品进行归纳整理，对其作品进行由表及里、由浅入深的解析，通过采用马斯洛需求层次理论、叙事学理论、电影符号学等相关理论，立体挖掘大卫·芬奇导演作品影像内外的悬疑叙事特征和手法，并在每章节论述中结合个人毕业作品《大雾将至》的创作实践进行分析总结。

大卫·芬奇导演电影的悬疑叙事有着其鲜明的个性特征。首先，在人物塑造上，大卫·芬奇的电影通过将身处危机中的调查者、本身内心矛盾的边缘者以及与其他人物有隔膜且心存不轨的逃离者同置在同一个危机环境下，使他们内心产生不同变化，进而在带来的戏剧冲突中塑造人物形象，达到加深整体影片悬疑深度的成效。其次，在其影片中通过限定空间以及虚幻空间的结合使用，动摇观众对空间的真实感知，使整个悬疑电影中构造的困境和谜题不断地升级。再次，大卫·芬奇运用因果线性式、交织对比式以及回环套层式叙事结构在其影片中多元展现不同的谜题，让悬念更加复杂，谜题难以被轻易破解。最后，大卫·芬奇导演在视觉符号、色彩符号以及音响符号上延宕增强悬念，营造设计出恐慌并且掩盖未知界域，从而强化影片谜影带来的直观冲击，提升整部影片的悬疑展现效果。

关键词：悬疑电影 叙事空间 叙事结构 符号

Abstract

The films directed by David Fincher are unique in the field of suspense films, which are attracting much attention both at home and abroad. Through the use of a variety of suspense narrative techniques, the deep identification mechanism of the audience's object psychological consciousness is established in the image expression, showing the suspense effect of layer upon layer of suspicion. This paper summarizes the works of director David Fincher, analyzes his works from the surface to the inside, from the shallow to the deep, and uses Maslow's Hierarchy of Needs Theory, narratology theory, film semiology and other relevant theories to excavate the suspense narrative characteristics and techniques inside and outside the image of director David Fincher's works. In each chapter, the author analyzes and summarizes the creative practice of his graduation work "The Great Fog is Coming".

The suspense narrative of the films directed by David Fincher has its distinctive personality characteristics. Firstly, in terms of character shaping, David Fincher's films place the investigators in crisis, the marginalized people with inner conflicts and the escapees with ill intentions who are separated from other characters in the same crisis environment, so as to make different changes in their hearts, and then shape the characters in the dramatic conflicts brought by the film, to achieve the effect of deepening the suspense depth of the whole film. Secondly, in the film, the combination of limited space and unreal space shakes the audience's real perception of space, so that the dilemmas and puzzles constructed in the whole suspense film are constantly upgraded. Thirdly, David Fincher uses the causal linear, interwoven contrast and loop-and-layer narrative structure to present different puzzles in the film, making the suspense more complex and difficult to be solved easily. Finally, director David Fincher delays and enhances the suspense in visual symbols, color symbols and acoustic symbols, creates and designs panic and covers up the unknown territory, so as to strengthen the intuitive impact brought by the mystery of the film and improve the suspense display effect of the whole film.

目 录

摘 要	V
Abstract	VI
目 录	VIII
绪 论	1
一、研究对象	1
二、概念界定	1
三、国内外研究现状综述	2
四、主要研究内容及创新点	4
第一章 多维度人物形象塑造加深悬疑深度	5
第一节 身处“漩涡中心”的调查者	5
一、“法理情” 边际下隐忍压抑的平民英雄	6
二、 被动卷入谜团的解密天才	7
第二节 迷雾中内心矛盾的边缘者	8
一、 焦虑压迫下心存善念的精神病患者	9
二、 恐惧创伤下城市角落的流浪者	11
第三节 自我与他人隔膜的神秘逃离者	12
一、 谜题背后暗中作梗的“宵小之徒”	13
二、 猜忌背后患难与共的“知己同伴”	14
第二章 多重叙事空间交织推动谜题升级	16
第一节 限定空间升级谜题	16
一、“自我逃生” 环境下：未化解的焦躁不安	17
二、“与施困者共处” 环境下：随机出现的反转	18
第二节 虚幻空间再现秘境	19
一、 虚幻环境下隐藏罪恶的“巢穴”	20
二、 奇幻场景下混淆真实与梦境	21
第三章 多元叙事结构筑成“迷宫”	22

第一节	因果式线性结构递进悬念	22
一、	逻辑上叠加冲突与障碍从而产生悬念	23
二、	情节快速激变同时压制信息呈现	24
第二节	交织对比式结构复杂实情	25
一、	多线索相互杂糅增强不可预知性	26
二、	穿插回忆引起一场“谎言的游戏”	27
第三节	回环套层式结构抛出谜题	28
一、	模糊时间拉长解谜过程	28
二、	错位时空营造错觉与悬念	29
第四章	悬疑符号强化谜影冲击	31
第一节	诡谲多变的视觉符号延宕增强悬念	31
一、	间离镜头的使用隐瞒罪恶现场	31
二、	黑暗中唯一的光源指向未知	32
三、	框架构图营造区隔感	33
四、	暗黑色彩暗示环境中充斥着谎言	34
第二节	富有张力的音响符号掩盖未知界域	36
一、	雨声——即将出现的未明情况	36
二、	计时声响——强制进入解谜险境	37
三、	警笛声——不明角落里的险象环生	38
结 论	.....	40
参考文献	.....	41
附 录	.....	43
后 记（含致谢）	.....	44
攻读学位期间取得的科研成果清单	.....	45

绪 论

一、研究对象

纵观大卫·芬奇导演接近 30 年的创作经历，其创作的悬疑电影都取得了优异的成绩。上映于 1995 年的著名影片《七宗罪》在国际上诸多电影节被提名，并且获得了第 5 届 MTV 电影奖最佳影片，第 39 届日本电影蓝丝带奖最佳海外电影等奖项。紧接着在 1999 年，大卫芬奇导演的另一部经典悬疑巨作《搏击俱乐部》一经上映便在全球掀起了对悬疑解谜的热度，共获得 38 个不同电影节不同奖项的提名，进入 20 世纪，大卫·芬奇在悬疑电影的制作拍摄上更加的细致考究，并陆续产出优秀的悬疑电影：上映于 2002 年的《战栗空间》也是无数影迷心中的经典之作，这部电影票房近 2 亿美元，并获得了第二年 ASCAP 最高票房电影，观看这部影片的观众在观影时间所有的紧张情绪都集中在导演有意为之的设计中。2007 年，大卫·芬奇将美国历史上最离奇最复杂的悬而未决的案件“十二宫”拍成了悬疑电影《十二宫》，这部作品完全不同于他以前的影片，但也得到了观众的追捧。2011 年，其导演的悬疑影片《龙纹身女孩》被提名为第 36 届日本电影学院奖最佳外语片。2014 年，大卫·芬奇导演执导了改编自吉莉安·弗琳小说的悬疑电影《消失的爱人》，并因此片被第 72 届美国金球奖提名为最佳导演。

大卫·芬奇导演屡出经典悬疑电影，这些佳作为他奠定了独特的电影风格与导演特色，并成就了他的影坛地位。大卫·芬奇的悬疑电影之所以能深受国内外观众的喜爱，是有着它独特的创作模式和创作理念。大卫·芬奇传达着其对悬疑电影如何制造悬念的理解，其作品的悬疑构思亦让人记忆犹新，注重视觉美学和叙事手法，为悬疑电影艺术注入了新的活力。

大卫·芬奇导演的悬疑电影赞誉不断，无疑代表了其悬疑叙事别具一格的吸引力，通过对其作品所蕴含的悬疑叙事特点以及悬疑叙事创作的基本模式的研究，我们可以更深入地理解悬疑电影语言的多样性和表现力，这对于推动悬疑电影的持续发展，为中国近年来兴起的悬疑电影的发展和创新应用提供有益的借鉴意义。

二、概念界定

悬疑电影的概念最早由美国作家兼影评人弗兰克·格鲁伯于 1945 年提出。在他的经典著作《神秘与悬疑作家：犯罪、侦查与间谍文学》中，格鲁伯首次赋予了悬疑电影

一个独特且明确的身份，他认为，悬疑电影是一种巧妙地将犯罪元素、错综复杂的情节与紧张压抑的氛围完美融合的电影形式，犯罪行为 and 诡计的运用是悬疑电影中产生悬念的重要手段。当观众看到屏幕上的人物陷入犯罪的泥潭或遭遇不可思议的诡计时，他们会产生强烈的好奇心和探究欲，想要知道事情的真相和结果。

弗朗西斯·福尔克导演强调，悬疑电影叙事的核心在于犯罪、秘密和谜团这三大元素。他认为，这些电影通过精心布置的线索和逐步揭开的谜题，将观众带入一个充满未知和悬念的世界，在这个过程中，观众不仅享受着解谜的乐趣，更在紧张刺激的氛围中不断猜测和思考，从而得到心灵的满足和智慧的启迪。著名电影编剧罗伯特·麦金托什则从观众体验的角度对悬疑电影叙事进行了深入的剖析，他认为悬疑电影是能够激发观众好奇心和紧张感，它通过悬念的设置、犯罪行为的展现以及诡计的运用，将观众牢牢地吸引在屏幕前，同时电影中精心设计的线索、隐藏的信息和出人意料的转折，不仅让观众在观影过程中始终保持高度的关注度和紧张感，更让他们在解谜的过程中获得了极大的满足感和成就感。

笔者选用弗兰克·格鲁伯对悬疑电影概念的定义，本文研究的悬疑电影叙事可以概括为：在电影叙事中运用悬疑叙事策略，通过复杂多维的角色设定、多重交织的空间构造、多元化的叙事结构，以及悬疑符号的巧妙使用等手法，创造和维持悬念，引发观众的好奇心和紧张感，从而使得影片具有高度的吸引力和观赏性。同时，这些叙事手法和元素也为影片赋予了深刻的主题内涵和社会价值。

三、国内外研究现状综述

大卫·芬奇导演的悬疑电影在国内外一直备受关注，但是就目前的检索结果显示，将其全部作品整合到一起进行整体性研究的成果较为贫乏。国内外也尚未有整体性梳理的关于其悬疑电影叙事的研究。

国内学者对大卫·芬奇电影的研究主要见于硕士论文和期刊文章。目前，已有 19 篇硕士论文和 116 篇期刊论文对此进行了探讨。这些研究主要从大卫·芬奇的电影艺术特色和叙事技巧两个角度入手，但对其悬疑电影在叙事手法上的全面研究仍显不足。

国内研究现状

（一）关于大卫·芬奇电影的艺术风格研究的学术论文

对大卫·芬奇电影的研究围绕其电影的艺术风格角度展开的学位论文相对较多，如陈伟龙的《黑色意志——大卫·芬奇电影研究》、王亚南的《大卫·芬奇导演电影研究》

等共七篇。从大卫·芬奇电影的题材选取、视觉呈现和叙述手法等导演艺术风格的核心要素出发，对其作品的总体风貌进行深入探讨的同时，针对其每部影片所蕴含的深层主题和哲理进行细致剖析，进而揭示出大卫·芬奇电影中独特的风格特质以及对人性的深刻洞察。此类研究论文侧重于大卫·芬奇电影的艺术风格，虽在具体表述上略有差异，但在具体作品分析中，这些的理论触类旁通，仍然是笔者在论文撰写中值得借鉴的珍贵资料。

（二）关于大卫·芬奇电影叙事学视角研究的学术论文

这一类论文主要从叙事学的视角来对大卫·芬奇导演的电影叙事进行研究；如季凡凡的《大卫·芬奇电影中的不可靠叙述研究》运用“不可靠叙述”理论研究框架，对影片的不可靠叙述进行深入研究和分析，李忱帅的《大卫·芬奇电影的空间叙事研究》探寻大卫·芬奇如何在其电影中，对空间进行选择以推动叙事的进程，结合叙事学理论探讨大卫·芬奇电影的空间叙事，兰甲甲在《〈消失的爱人〉电影叙事学分析》一文中对大卫·芬奇 2014 年导演的电影《消失的爱人》的叙事主题、叙事视角和叙事结构进行分析。

这一类作者的论文侧重大卫·芬奇悬疑电影的叙事学角度，例如从“不可靠叙述”“空间叙事”等从单一角度，或者是某一部作品来进行分析，尽管此类研究并未全面系统地剖析大卫·芬奇悬疑电影的叙事手法，但其中众多新颖独特的观点以及有理有据的论述，仍为笔者提供了丰富的思考空间与借鉴价值。

国外研究现状

目前，关于大卫·芬奇电影的国外研究相对较少，仅有一本 2003 年出版的专著《黑暗之眼：大卫·芬奇的电影》，该书主要停留在对大卫·芬奇电影的介绍层面，涉及作品的制作过程和观众反响，学术性不强。

国外学者更多地从心理学角度研究大卫·芬奇的电影。例如，意大利本体心理学家安东尼奥·梅内盖茨深入分析了大卫·芬奇的经典之作《七宗罪》，探讨了宗教心理、秘密社团及黑色人种间的关系，英国学者维基·勒伯则在其专著《弗洛伊德看电影》中多次引用大卫·芬奇的电影为例，认为其作品中蕴含了精神指向性，可归为心理学电影的范畴。此外，拉沃热·齐泽克在其著作中多次以大卫·芬奇的电影为文本，对后现代文化进行了深入探讨，并借此讨论了拉康理论的现实意义。这些作者的论文和专著侧重点在于对导演作品的介绍、对宗教和人种的探究，以及涉及精神分析、心理学和部分电

影的视听语言，虽然离笔者的写作角度有所偏差，但部分内容还是可以提供参考与分析。

四、主要研究内容及创新点

本篇论文主要研究大卫·芬奇导演悬疑电影的叙事，论文综合运用电影叙事学、影视符号学等相关理论，对其作品进行详尽而深入的分析，从表面到内核，通过多角度的理论探讨，深入挖掘大卫·芬奇悬疑电影在视像内外的叙事手法和创作规律。

第一章：多维度人物形象塑造加深悬疑深度。运用“马斯洛需求层次理论”，总结出大卫·芬奇导演电影中常会塑造被卷入谜题中心不断探究真相的调查者，在影片中处于剧情边缘但是对推动叙事有着不可分割作用的边缘者，也有逃离者大量神秘的出现来推动叙事，导演将以上三类人物多维交织在一起，他们在悬案发生之时往往被恐慌和焦虑影响自身的判断，从而更好地拓展了悬疑的深度。

第二章：多重叙事空间交织推动谜题升级。运用叙事学理论，挖掘大卫·芬奇悬疑电影叙事的多重空间意识，大卫·芬奇导演用多重叙事空间升级影片的谜题，通过在“自我逃生”环境下带来的焦躁不安以及“与施困者共处”环境下带来的随机性在限定空间中升级谜题，用虚幻的空间来隐藏影片中的“罪恶”并迷惑观众，达到悬疑叙事的效果。

第三章：多元叙事结构筑成“迷宫”。运用叙事结构及聚焦理论，探究大卫·芬奇导演运用因果式线性结构在逻辑上叠加冲突与障碍与情节上的快速激变将本应及时展现出的真相压制，从而让影片的悬念逐渐递进，交织对比式结构把多个线索杂糅穿插在一起，从而让观众愈发的对情节的复杂感到困惑，回环套层式结构模糊时间与空间，拉长观众的解谜过程。

第四章：悬疑符号强化谜影冲击。本章主要运用索绪尔的符号学理论切入大卫·芬奇导演影片中所使用的视觉符号、音响符号。大卫·芬奇通过间离镜头、黑暗中的唯一光源、框架式构图、暗黑色彩等视觉符号的使用来增强谜影，通过雨声、计时声响以及警笛声三种音响符号使观众直观感受到紧张悬疑的氛围。

本文创新点：

（一）在相关大卫·芬奇导演悬疑电影作品现有的学术研究中，仅是选取单部或仅从单一的角度来分析其中的叙事，而本文将大卫·芬奇所指导的全部悬疑电影列为研究对象，并从人物塑造、空间叙事、叙事结构、悬疑符号四个角度对大卫·芬奇导演的悬疑作品进行全面的分析，总结归纳了其共性的悬疑叙事手法，弥补了学界目前对大卫·芬奇导演悬疑电影叙事分析的不足。

第一章 多维度人物形象塑造加深悬疑深度

人物是影视作品叙事的核心，对于悬疑电影来说人物更是其中最为重要的一部分，悬疑电影中存在的不是单一的扁平人物，而是由多个维度共同组成的不同的有血有肉的立体人物，创造出贴近生活又超越生活、塑造立体而又饱满的圆形人物。

“马斯洛需求层次理论”将人类的主要需求，由低至高进行依次排序，其中包含生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。马斯洛理论的中心都是紧贴“人的需求”来进行逐一分析，这也符合塑造电影人物的基本理念^[1]。在当今文明时代背景下，人们各种各样的欲望需求受到各种道德品质以及法律法规的约束，并不能实现充分的满足，在这种情况下，人性的复杂程度会被无限地放大，在压力和欲望下，一部分人群选择奋起抗争，坚守内心的正义，另一部分人群则随波逐流，容易成为利益驱使下罪恶的帮凶。

大卫·芬奇导演的电影首先是人性的，即便是其电影创作中的多维度人物形象的塑造，亦以一种逆反性的表达，揭示着人性之中的无助、脆弱、绝望。大卫·芬奇的电影中对各种人物的展现都做了充分的准备，他们中有的是一直探究真相的调查者，有的是游离于“法理情”边缘的平民，有的则是天生的解谜天才，却都被卷入一场悬疑的漩涡；也有在影片中处于重重迷雾中的边缘人，他们有的被精神疾病困扰但是心存良知，也有的是城市边缘的流浪者内心充满恐惧不愿意说出真相，因为其内心的矛盾导致真相迟迟不能从其口中得知，从而对推动悬疑叙事有着不可分割的作用。也有大量神秘的小人物出现，他们有的是在他人背后暗中使坏的卑鄙之徒，也有的是面对危险来临从猜忌到重新信任的知己同伴，这样的人物在悬案发生之时往往为了自己的利益将他人自我隔膜开，这样更好的拓展了悬疑的深度，人物在欲望与疑惑的重压下所做出的每一次抉择，都成为推动剧情发展的关键所在。

第一节 身处“漩涡中心”的调查者

马斯洛需求层次理论中的自我实现需求是指个体追求实现自身潜能和才华，达到自我价值和自我理想境界的需求，这是人类需求层次中的最高层次，代表着人们对于自我成长、自我完善和自我超越的渴望。安全需求是个体对于稳定和安全环境的追求，它对于个体的心理健康和工作状态有着重要的影响，在理解和满足个体的安全需求时，有助于提升他们的满意度和幸福感，从而促进个人和组织的发展，对于调查者而言，自我

实现是他们追求的最高层次的需求，他们通过不断挑战自我、超越自我，展现了卓越的才能和智慧，在揭示真相的过程中，他们实现了自我价值和社会价值的统一，获得了极大的满足感和成就感，但由于被突然卷入一个充满谜团和危险的漩涡之中，这个案件往往具有极高的复杂性和危险性，使得调查者不得不离开自己的舒适区，开始一段充满未知悬念的旅程。对于调查者，安全需求常处于被威胁的状态，他们不仅要面对来自犯罪分子的直接威胁，还要应对案件本身带来的未知风险，这种对安全感的渴望和未知风险带来的恐惧，让其身陷焦虑和怀疑之中。

在大卫·芬奇悬疑电影中，身处谜团之中的调查者由于自我的需求未能及时得到满足，往往令其深陷矛盾的泥沼无法脱身，他们其中有的是平民百姓，也有的是自带“光环”的天才解密者，但是当身处环境之中时，他们往往倍感压迫，为了追求真相不得已游离于法律与道德的边缘，亦或者是被动卷入这场事件的中心。大卫·芬奇悬疑电影中对起到破解谜题的关键人物塑造，大多倾向于那些非主流的人物，这些“正义”的人物往往有着特殊的经历、人生背景，或是精神状态，不过这些主人公并不像传统悬疑电影中的人物那样以一种悲观的、无可奈何的态度来面对难以破解的谜题或者是事件背后的黑暗，而是会做出自己不屈的反抗。

一、“法理情”边际下隐忍压抑的平民英雄

“法理情”最早在我国古代哲学家王阳明的辩证法中就有体现，人类为了生存与需求，在改造自然的过程中，会发生很多对立的矛盾以及矛盾和情感之间的联系，要解决好人类社会这些矛盾和情感的关系，就会引发情、理、法间的纠缠。西奥多·齐奥科斯基在他的《正义之镜——法律危机的文学省思》一文中写道：“法律作为市民社会的基石和人们道德价值观的体现，总是嵌入那些人类世界中伟大的作品的内核之中，有时是明显的，有时是隐微的，有时是通过作品的主题，有时是通过作品的形式。”在悬疑电影中，平民英雄在追求真相与正义的过程中，往往身处漩涡中心，面临着巨大的生理与安全威胁，他们可能长时间处于紧张、疲惫的状态，甚至生命都受到威胁，在这种状态下，他们的生理需求和安全需求无法得到满足，从而形成了他们隐忍压抑的特质，激发了他们更加坚定地追求真相与正义的决心，但是安全感的缺失仍会让他们做出不理智的行为，观众在观影的过程中对这些人物所作之事感到愈发的迷惑，从而让整部影片的谜题更加的模糊不清。

大卫·芬奇导演许多作品即使不涉及具体的法律呈现，但蕴含在其中的法律精神却

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/306051042110011001>