

复仇与救赎的交织：电影《告白》的悲剧叙事与人性探讨

季毅

贵州工程应用技术学院，贵州 毕节 551700

DOI:10.61369/HASS.2026010021

摘 要： 电影《告白》是日本导演中岛哲也的代表作之一，以其独特的叙事风格和深刻的主题探讨而备受关注。影片通过一系列复仇与救赎的故事，展现了人性的复杂与悲剧的深度。本文将从复仇与悲剧视角转换的角度，深入分析电影中人物的内心世界及其命运的转变，探讨复仇与救赎之间的辩证关系，以及这种视角转换对影片主题和观众情感的影响

关 键 词： 道德困境；情感异化；人性探讨；人性回归

The Interweaving of Revenge and Redemption: The Tragic Narrative and Exploration of Human Nature in the Film "Confession"

Ji Yi

Guizhou University of Engineering Science, Bijie, Guizhou 551700

Abstract： The film "Confessions" is one of the representative works of Japanese director Tetsuya Nakajima, which has attracted much attention for its unique narrative style and profound thematic exploration. The film showcases the complexity of human nature and the depth of tragedy through a series of stories of revenge and redemption. This article will delve into the inner world of the characters in the film and the transformation of their destinies from the perspective of the shift between revenge and tragedy, explore the dialectical relationship between revenge and redemption, and discuss the impact of this perspective shift on the film's theme and the audience's emotions

Keywords： moral dilemma; emotional alienation; exploration of human nature; return of humanity

一、复仇视角下的悲剧开端

复仇视角的建立为电影《告白》的悲剧叙事奠定了基础，而随着故事的推进，这种视角进一步推动了人物命运的悲剧走向。影片开篇，森口悠子在女儿被杀后，以一种冷静而决绝的态度向全班学生宣布复仇计划。这种复仇视角的建立，不仅为故事设定了紧张的基调，也直接将观众引入一个充满悲剧色彩的世界。电影通过客观的镜头记录了森口悠子的复仇宣言，观众仿佛置身于事件之外，却又被深深吸引，等待着复仇的展开。这种叙事手法不仅增强了故事的悬念，也使观众在心理上与角色的悲剧命运产生了共鸣。^[1]

复仇视角的建立不仅是对森口悠子内心痛苦的外化，更是对整个故事悲剧命运的预示。复仇在这里成为一种对命运的抗争，但同时也预示着更深的悲剧即将发生。^[2]复仇的启动，使得人物的命运被锁定在一条不可逆转的道路上，而这种不可逆性正是悲剧的根源。从叙事学的角度来看，复仇视角的建立为影片设定了一个明确的目标和方向。森口悠子的复仇计划不仅是对凶手的惩罚，更是对自身痛苦的一种解脱。然而，这种解脱的方式却充满了悲剧性。复仇视角的建立，使得影片的叙事具有了强烈的因果

关系和逻辑性，同时也为后续的悲剧发展埋下了伏笔。

从哲学的角度来看，复仇视角的建立反映了人类在面对极端痛苦时的一种本能反应。^[3]复仇行为在本质上是一种对不公的反抗，但这种反抗往往伴随着对自身道德底线的突破。正如康德所言，道德行为应当遵循普遍的道德法则，而复仇行为则违背了这一原则。^[4]复仇的实施不仅无法真正缓解痛苦，反而可能将个体推向更深的道德困境。森口悠子的复仇计划，从一开始就注定了其悲剧性，因为她的行为已经偏离了道德的轨道。

与此同时，影片中的学生群体也成了悲剧的一部分。北原和直树作为复仇的目标，他们的命运在复仇的阴影下逐渐走向毁灭。北原在面对复仇的威胁时，内心充满了恐惧与挣扎，最终选择了逃避与堕落；而直树则在复仇的重压下，选择了以死来解脱。这种悲剧的设定，不仅展现了复仇的残酷性，也揭示了人性在极端情境下的脆弱性。北原和直树的悲剧，不仅是森口悠子复仇行为的直接后果，更是社会环境和个体心理共同作用的结果。^[5]

二、复仇视角中的人物悲剧深化

复仇计划的展开使影片的悲剧不断加剧，森口悠子的复仇手

段不仅将北原和直树推向毁灭，也摧毁了师生关系，使校园陷入恐惧。这种悲剧不仅影响个人命运，更冲击了社会秩序，成为社会关系恶化的缩影。与此同时，复仇的循环与扩散进一步加深了悲剧性，森口悠子的内心矛盾与挣扎，以及悲剧对更多人的波及，使得影片的悲剧氛围愈发浓烈。这种悲剧循环不仅是对人性的拷问，更是对社会关系的深刻反思。

森口悠子通过一系列精心设计的复仇手段，试图让凶手感受到痛苦与恐惧。然而，复仇的过程却并非如她所愿。北原在面对复仇时，逐渐失去了自我，他的内心被恐惧与绝望所占据，最终走向了自我毁灭的道路。直树则在复仇的压力下，选择了以死来解脱自己的痛苦。这种悲剧的加剧，不仅展现了复仇的残酷性，也揭示了人性在极端情境下的复杂性。

此外，复仇视角下悲剧的循环，还体现在人物内心的挣扎与痛苦上。森口悠子在复仇过程中，内心充满了矛盾与挣扎。她一方面渴望通过复仇来解脱自己的痛苦，另一方面却又在复仇的过程中不断感受到更深的孤独与绝望。这种内心的矛盾与挣扎，使得复仇的悲剧性更加深刻，也使得影片的主题更加复杂与丰富。^[6]

影片通过这种悲剧循环的展现，警示观众复仇行为的不可持续性。森口悠子的复仇计划看似合理，却在实施过程中逐渐失控，最终导致了更多无辜者的痛苦。这种悲剧的扩散不仅未能为她带来解脱，反而使她陷入了更深的孤独与绝望。与此同时，影片也呼吁人们在面对冲突和痛苦时，应寻求更为理性和建设性的解决方式。正如直树的死成为复仇的转折点，促使森口悠子和北原开始反思复仇的意义并寻求救赎，影片借此表达了对人性回归与社会修复的渴望。

三、复仇视角的瓦解与悲剧视角的转换

随着复仇计划的推进，人物内心的觉醒成为复仇视角动摇的关键。森口悠子在复仇过程中逐渐意识到复仇的无意义，而北原也在恐惧中反思自己的过错。直树的死更是成为转折点，促使二人开始寻求救赎。这种内心的成长与转变，不仅推动了复仇视角的瓦解，也为悲剧视角的转换提供了契机。^[7]影片的叙事方向从复仇转向救赎，森口悠子尝试宽恕，北原努力自救。这种从复仇到救赎的转变，深化了影片对人性的探讨，使悲剧性更加深刻，也让观众对人性与命运有了更复杂而深刻的理解。

森口悠子在复仇过程中，逐渐意识到复仇并不能真正解脱自己的痛苦。她开始反思复仇的意义，内心逐渐产生动摇。这种内心的觉醒，使得复仇视角开始动摇，也为悲剧视角的转换提供了可能。

与此同时，北原在复仇的阴影下也逐渐觉醒。他开始反思自己的行为，内心充满了悔恨与痛苦。直树的死亡成为一个重要的转折点，他的死不仅让森口悠子意识到复仇的无意义，也让北原看到了救赎的可能。这种内心的觉醒，使得北原开始尝试救赎自己，也为影片的悲剧视角转换提供了契机。

在电影《告白》中，森口悠子和北原的内心觉醒是典型的自我反思过程。森口悠子在复仇过程中，逐渐意识到复仇并不能真

正缓解她的痛苦，反而使她的内心更加孤独和绝望。她通过复仇试图填补女儿离世后的巨大空缺，但这种极端的行为却让她陷入了更深的道德困境和心理创伤。与此同时，北原在面对森口悠子的复仇威胁时，内心充满了恐惧和挣扎。他在逃避与反抗之间徘徊，最终意识到自己的过错无法通过逃避来解决，反而需要直面内心的恐惧和痛苦。^[8]

这种自我反思的过程不仅是人物内心成长的体现，也是影片悲剧视角转换的重要契机。森口悠子和北原的觉醒促使他们开始重新审视自己的行为和选择。森口悠子逐渐从复仇的执念中解脱出来，开始尝试宽恕与理解；北原则在直树的死这一转折点，意识到复仇的无意义，开始寻求自我救赎的可能性。

悲剧视角的转换是从复仇到救赎的转变。这种转变不仅体现在人物的内心世界中，也体现在影片的叙事结构中。随着复仇视角的瓦解，影片逐渐转向对救赎的探讨。森口悠子开始尝试宽恕与理解，试图通过救赎来解脱自己的痛苦。北原也在内心的觉醒中，开始了自我救赎的尝试。

复仇与救赎之间的辩证关系，不仅是影片的核心主题，也是对人性的深刻探讨。复仇虽然可以暂时缓解痛苦，但却无法真正解脱；而救赎则需要勇气与决心，却能带来真正的解脱与希望。这种视角的转换，使得影片的悲剧性更加深刻，也使得观众对人性与命运有了更深刻的理解。

从叙事学的角度来看，悲剧视角的转换是电影《告白》叙事的重要转折点。这种转换不仅改变了影片的叙事方向，也深化了影片的主题。在影片的前半部分，复仇视角主导了整个故事的走向，森口悠子的复仇计划将观众引入一个充满紧张和恐惧的悲剧世界。然而，随着直树的死和森口悠子及北原内心觉醒的出现，复仇视角逐渐瓦解，救赎视角开始建立。影片从一个单一的复仇故事，转变为对人性和命运的深刻探讨。这种视角的转换不仅丰富了影片的叙事层次，也使观众的情感体验更加复杂和深刻，促使观众从单纯的复仇快感中脱离出来，开始思考人性的复杂性和命运的无常。

四、悲剧视角下的救赎尝试与人性回归

在救赎视角下，森口悠子和北原的命运得以重构。森口悠子从复仇的执念中解脱，重新找到生活的意义；北原则通过面对过错，找回内心的平静。这种命运重构不仅展现了人物的成长，也体现了人性的复杂与多样性。从社会学角度看，这种重构还反映了社会关系的修复与重建，森口悠子的宽恕和北原的救赎共同推动了师生关系的缓和社会关系的修复。

在悲剧视角下，救赎的意义与人性回归成为影片的核心。复仇虽能暂时缓解痛苦，却无法解脱；救赎虽需勇气，却能带来真正的希望。森口悠子和北原的救赎尝试，不仅是对内心的拯救，更是对人性的回归。从哲学角度看，这种救赎反映了人类面对痛苦时的选择：复仇只会加剧悲剧，而救赎则能带来解脱与希望。^[9]

森口悠子在复仇视角瓦解后，开始尝试宽恕与理解，试图通过救赎来解脱自己的痛苦。她的命运也因此发生了转变，从复仇

的执念中解脱出来，重新找到了生活的意义与希望。北原也在内心的觉醒中，开始了自我救赎的尝试。他通过面对自己的过错，逐渐找回了内心的平静与安宁。

这种救赎视角下的人物命运重构，不仅展现了人物的成长与转变，也揭示了人性的复杂与多样性。复仇与救赎之间的辩证关系，使得人物的命运更加丰富与深刻。救赎的尝试，不仅是对人物内心的拯救，也是对人性的回归。从社会学的角度来看，救赎视角下的人物命运重构反映了社会关系的修复与重建。森口悠子的宽恕与理解不仅拯救了她自己，也使得原本紧张的师生关系和社会关系得到了修复。北原的自我救赎则体现了个人在面对过错时的责任感和勇气。这种社会关系的修复与重建不仅是影片的重要主题，也是对人性和社会的深刻反思。

五、总结

复仇视角与悲剧视角的辩证统一是影片《告白》的核心主题之一。复仇虽能在短期内缓解痛苦，却无法实现真正的解脱；而救赎虽需勇气与决心，却能带来真正的解脱与希望。^[10] 电影《告白》通过对复仇与救赎的探讨，展现了人性的复杂性与悲剧的深度。影片以复仇为起点，以救赎为归宿，揭示了人性在极端情境下的挣扎与成长。复仇虽是一种对不公的本能回应，但最终只会导致更大的痛苦和悲剧；而救赎则是一种对人性的回归，它需要勇气和决心，却能带来真正的解脱和希望。这种探讨不仅使影片的主题更加深刻，也使观众对人性和社会有了更全面地理解。

参考文献

- [1] [德] 弗里德里希·尼采.《悲剧的诞生》[M].北京:商务印书馆,2019年.
- [2] [英] 乔治·爱德华·摩尔.《伦理学原理》[M].上海:上海译文出版社,2007年.
- [3] 陈晓云.《电影理论基础》[M].北京:北京联合出版公司,2016.
- [4] 夏侯清.日本电影《告白》的叙事性分析[J].电影新作,2019,(03):30-32.
- [5] 周瑜.爱与人性的恶之花——电影《告白》的主题意蕴分析[J].散文百家(理论),2021,(11):178-180.
- [6] 许小坤.当代日、韩复仇类影片对比研究[D].绍兴文理学院,2018.
- [7] 马逸舒.中岛哲也电影视听风格研究[D].云南师范大学,2018.
- [8] 李隽婕.中岛哲也电影《告白》叙事艺术探析[J].艺术科技,2017,30(06):99.
- [9] 包晨.电影《告白》人物的心理学分析[J].西部广播电视,2019,(01):72-73.
- [10] 邓楠.从日本电影《告白》浅析青少年犯罪心理及教育对策[J].散文百家(新语文活页),2016,(08):29-30.