

复古电影的一次完美胜利——看影片《爱乐之城》

□无端

还记得上世纪五六十年代好莱坞那些飞扬流丽、声色动人的歌舞片吗?《音乐之声》《一个美国人在巴黎》《西区故事》……它们共同烘托出了一个光影世界里“歌舞升平”的黄金时代。后来,观众们渐渐对这类影片产生审美疲劳了,所以盛极一时的歌舞片走向了式微,甚至销声匿迹。而今在世界影坛中,似乎唯有印度人依然对这类片子痴心不改,耿耿在心。不过此次,向来以拍摄商业片为主流的美国电影人也“回首犹重道”了一把,拍摄了一部风格鲜明的歌舞大片:《爱乐之城》。

没有矛盾尖锐的社会事件,也没有戳人肺腑的生死疲劳,更没有天花乱坠的科幻色彩,《爱乐之城》套用了曾经辉煌无限的歌舞片形式,为观众娓娓讲述了一个爱情和梦想相互交集的美丽故事。洛杉矶城内,在华纳公司片场咖啡馆中兼职的姑娘米娅一心痴迷戏剧表演。她一次次抽空去参加各种试镜表演,但总是失败而回,无法如愿以偿地被录用为正式演出的演员。而钢琴师塞巴斯蒂安也有着和米娅相似的境遇,他所热爱的音乐类型已经没有了商业市场,他希望自己有朝一日有财力开一家爵士乐俱乐部的理想也仿佛是远远挂在天际的一弯明月。现实中的他只能出于“为稻粱谋”的目的而在餐馆中演奏诸如《铃儿响叮当》一类的节日歌曲。男女主人公都远望着美好的理想,感到了长路迢迢。而这个时候,这对尚处于事业失意阶段的年轻人相遇了。共同的心路历程让他们彼此理解,彼此扶持,也彼此相爱。在塞巴斯蒂安的影响下,米娅终于鼓起勇气,毅然辞职,然后一门心思为理想去奋斗。而塞巴斯蒂安觉得为了女朋友能更接近自己的梦想,不妨牺牲自己。他明白,商业和艺术本来就不可能有殊途同归的结局。所以他选择去一家爵士乐队当键盘手,起码这样,两人在经济方面就不会频频碰壁了。“我会永远爱你,而你一定不要停止追梦!”一样的深爱,不同的选择,最终,米娅因为塞巴斯蒂安要放弃梦想,跟随爵士乐队成员去各地演出挣钱而在一声无奈的冷笑中结束了两人的恋爱关系。他们也就此踏上了迥然有别的人生道路。时过境迁,再度相逢,你有梦,我存爱,感动依然。

这样一个故事,我想即便不采用歌舞形式,应该也能拍得很出色。但《爱乐之城》要的就是“复古”情怀,要的就是重现歌舞剧欢快、优雅的特点。在导演看来,只有歌舞,才更能赋予此片

浪漫瑰丽的色彩,才能渲染出男女主人公那份浓情蜜意的深切之爱。这份爱越是可贵,就越能映衬出他们追求理想的步伐的艰难。所以说,主创们的每一层用意都是环环相扣,一一递进的。影片开头的一个长镜头就向观众展示了鲜艳色调的奔放、热情;女主人公和三个室友在夜光下的马路上跳舞的那一段则强调了灯光旋转的美感;米娅与塞巴斯蒂安在暮光笼罩的山坡上共舞的段落,证明只要控制合理,调配得当,色彩也可以具有强悍的情感抒发和情节叙述功能。其实歌舞片,最忌讳的就是为了歌唱而歌唱,为了舞蹈而舞蹈,文艺形式成为炫技手段,与故事内容严重脱节。《爱乐之城》出色规避掉了上述歌舞片中容易出现弊病。该片中的所有歌舞都紧扣主题,传声达情,片中此起彼伏的美妙的场景就像一个巨大的艺术磁场那样吸引着你,而且慢慢地,片中人物的追梦旅程在你的内心会引起强烈共鸣。

《爱乐之城》无疑在舞蹈音乐、色彩质感诸方面都得达到了工匠级的水准。影片每一幕的色彩搭配,几乎都是明快而大胆的,像红、黄、蓝、绿这样醒目亮眼的颜色即便是混搭,也丝毫不见凌乱,而是和人物优美昂扬的舞蹈相协调,不仅不喧宾夺主,还烘托出了影片情节所需要的独特氛围。因为全片所采用的都是老式胶片拍摄,和现在的高科技数字拍摄效果截然不同,所以我们能从中看出那种只有早期电影才有的画幅颗粒感和偏色效应。很多电影镜头的剪辑衔接也是通透明快,彰显出《爱乐之城》那一份具有时代感的沉稳气度。应该说这部影片是复古电影的一次完美胜利,因为它不仅以正确积极的艺术手段强调了复古,也没有忘记让该片带着一种与时俱进的新鲜感。

视角分享

一颗卫星坠毁引发的极限任务

——有感于电影《极限特工3:终极回归》
□郁妍捷

“有一颗卫星被人操纵坠毁,炸死了吉布森。”这颗坠落的卫星,揭露出一系列美国当局高层的政治丑闻,也引出了一场十分炫酷的终极战斗。这次,一个当过编剧和演员的年轻导演,带领着电影里的主人公一次次以玩命的方式进入不同对手的藏身之处。在那里,每个场景都充斥着浓浓的雄性荷尔蒙味道。在戒备森严的中情局大楼中,在无人管辖的南太平洋海岛上,在满是汽车与钢筋建筑的底特律街道间,导演不断玩着“反转再反转”的叙述手法只为向我们展现到底谁才是极力想操控“潘多拉盒子”的幕后黑手。

《极限特工3:终极回归》是电影《极限特工》系列的最后一部影片,也是阔别《极限特工》第一部十五余载,范·迪塞尔再一次上阵,回归桑德·凯奇这个角色,在银幕前大秀滑板与摩托车的特技以作为本片的最大看点之一。谁是害死吉布森的凶手?这个惊天恐怖袭击案,即将引发全世界的大动乱。随着镜头的移动,每一次战斗都在逐步推进情节的发展,仿佛就要揭开这个谜团:原来开头的时候,甄子丹饰演的阿项从对楼楼顶纵身一跃跳进中情局会议室里,大打中国功夫,从女高管手里夺取这只黑色的“潘多拉盒子”,不是为了操控绕地球飞行的卫星;原来“潘多拉盒子”不止一个,要全部找齐才不会让事态恶化,让罪恶有机可乘;原来美军拿到“潘多拉盒子”后,美国元首授命中情局和海军陆战队消灭极限特工抹去他们的资料不是为了掩盖还有“潘多拉盒子”存在的事实,只为暗地监控其他国家元首的动态;原来吉布森又玩起在第二部《极限特工》中玩过的假死把戏,只想让桑德·凯奇“出山”。就这样,从凯奇为了帮吉布森报仇答应插手卫星坠毁事件,到破坏中情局对自己搭档们的加害行动,种种冒险经历看似环环相扣合乎逻辑,到结尾吉布森“死而复生”与凯奇见面诉诸原委,一切顺理成章,一气呵成。

除此之外,导演也没有放弃《极限特工》系列一贯坚持的拍摄风格,打造一些极限运动的新玩法。人物角色们卖力演出,不仅打破了同类型特工类电影以高科技电子设备取胜的传统,也增强了整部电影的惊险程度。影片对甄子丹与范·迪塞尔所演的角色见面后的缠斗更是给予了大篇幅的详尽描述。在南太平洋的某个小岛上,凯奇与阿项骑着摩托车相互追赶,茂密的原始森林,坑坑洼洼的泥地,他们过树飞坑,骑得如履平地。过了海滩,他们的摩托车瞬间神奇地长出冲浪板来,穿过一排排浪头,简直是在碧蓝的海洋里乘风破浪,赛车一下子变成了冲浪比赛……

这颗坠落的卫星,也改变了极限特工的工作模式。无论是《极限特工》第一部的凯奇还是第二部里的斯通,被吉布森选中承担起这份破坏强权阴谋、拯救世界责任的特工都是一个人披荆斩棘完成不可能的任务。但这一次,桑德·凯奇从接手任务一开始就招来自己的搭档帮忙,后来又联手同是极限特工的阿项一起破坏中情局的行动,连斯通在最后关头也现身相救。三部的极限特工应该都集齐了吧,“极限特工相互关照”成了电影里他们见面的问候语。

范·迪塞尔的肌肉,甄子丹的功夫,吴亦凡的模样,香车美女大长腿,还有巴西球星内马尔的惊鸿一瞥——有这么精彩的历险场面,有这么棒的反转情节,还有这么多的大牌助阵,连电影的内核都结合“斯诺登事件”,隐射美国利用卫星监听他国政要。只是可惜的是,纵观107分钟的影片时长里,除了特技,我看到更多的是完整框架下的剧情漏洞。我不知道,为什么中情局的外窗玻璃这么脆弱,阿项一冲就破;我不知道,阿项到底想拿着“潘多拉盒子”做什么;我不知道,为什么明明一开始就跟着阿项出生入死的赛琳娜见到凯奇后就叛变,丢下阿项与凯奇并肩作战;我不知道,为什么那个偷了“潘多拉盒子”的中情局官员身边只有两个功夫平平的打手,包括自己在内那么容易被阿项一枪毙命;我不知道,为什么阿项明明在快要失事的飞机上小腿中弹还是能完好地站在地面上;我更无法理解的是,吉布森这一次又是如何在卫星坠毁的大爆炸中逃过一劫!有太多的情节在电影里无法自圆其说,又让人捉摸不透。

《极限特工3:终极回归》泛泛而看,内容浮于表面,是一部还算过得去的爆米花大片,却实在经不起深究。