

多彩斑斓与感动欢颜

2023 春节档电影纵览

■ 文 张 卫

群随着剧情的峰回路转和人物命运的生死抉择而跌宕起伏。《满江红》杂糅了喜剧、古装、逃生、复仇、悲剧等多种类型或手法,《熊出没9》综合了科幻、情感、探险、逃生等多种元素,《无名》将谍战类型与作者性探索融合在一起,《深海》将线性叙事与意识流动糅合在一起……所有这些杂糅让观众获得了深层心理中多种愿望的满足和各类情绪的体验。

二、情感的牵引

春节是合家欢乐的时刻,家人间的亲情是这个时段萦绕亿万家庭的最暖情绪,本次春节档电影凸显着亲情,激发着共情:《流浪地球2》浓墨重彩地描写着吴京主演的夫妻之间的生死与共 and 心心相印,刘德华与王若嘉主演的父女之情的无法割舍,刘父刘母的相濡以沫,姥爷对孙儿的脉脉温情,如父如子的师徒情感……

《熊出没9》同样以情感为主线,将孩子寻找妈妈的企盼之情,妈妈对孩子相见不能相认的痛苦情绪令人潸然泪下。

《深海》让父母离异后陷入孤独和冷遇的女孩春秀在漫漫的大海上开启了寻找妈妈之旅,妈妈未找到,但对一路为救护自己沉入大海的哥哥产生了强烈的眷恋之情,她想在波涛翻滚的大海上抓住自己久违的温暖。

《满江红》里的义士张大与其相好生离死别的泪如雨下让人撕心裂肺。《无名》里何主任与小陈姐这对地下党夫妻在生死未卜中生死相依。《交换人生》的主人公对家庭亲情的眷恋超过了对金钱财富的青睐……春节档的电影院里既笑声连连,又热泪盈眶,亲情呈现将人性人心的柔软一点点剥开,推着情感的唤起和呼应,让观众的心灵触动加倍上翘。

三、精神的震撼

春节档电影在合家团圆的喜庆氛围中不忘人类命运的关注和文化精神的高扬,通过展示主人公的崇高境界给观众以心灵的震撼,《流浪地球2》呈现在太阳风暴逼近地球、月亮即将撞击地球的攸关时刻,人类表现出绝不束手待毙的倔强和顽强,哪怕只有一点希望也要全力奋争到最后一秒,这与西方科幻片常见的世界末日悲观情绪及其绝望主调完全背离,迸发出后羿射日、精卫填海、愚公移山般的旷世悲壮!为了拯救人类,中国航空中队与世界多国航空中队的飞行员们携带核武器飞到月球,一起按动核按钮,与月球同归于尽!

《满江红》里为了刺杀奸臣秦桧,张大如同荆轲为刺秦王献出头颅那样,让孙均在秦桧面前杀死自己,以此获得信任,从而完成刺杀任务。张大、孙均、琴琴、刘喜等一众义士在岳飞抵御外侮、精忠报国的精神指引下,舍生取义、前赴后继、赴汤蹈火、视死如归!影片结尾处三军仰天长啸,高声齐诵《满江红》的荡气回肠让观众壮怀激烈!

《无名》里的地下党员为了送出情报,为了众生看到隧道尽头的光亮,他们决心在黑暗之中抛头颅、洒热血!

《深海》惊涛骇浪之中的主人公南河把自己身上的救生圈摘下套在她自己身上,全力以赴地推着她向轮船游去,途中自己筋疲力竭,不幸沉入大海……

主人公生命的悲壮毁灭,让崇高的精神形成对观众心灵世界的“满格冲击”!

四、叙事的烧脑

尽管观众像一年一度包饺子、贴对联那样,对熟悉的春节档电影类型和题材充满期待,但他们也不希望完全的老调重弹,整体的似曾相识,更不想见陈词滥调。他们希望跌宕起伏,出乎意料,希望意想不到,渴望春节档的供给侧提供具有一定陌生感和新鲜感的佳作精品。春节档电影的创作者们果然不负众望,纷纷释放创作才华,展现出一个个烧脑的叙事:《满江

红》开始是悬疑破案叙事,后来反转为复仇刺杀叙事;开始是喜剧风格,后来反转为悲剧风格;主人公开始贪生怕死,后来反转为舍生忘死……细心的观众细数大小反转有12次之多。

《无名》的故事更是让人难以猜测,王一博主演的叶秘书一开始像衣冠楚楚的“泡妞渣男”,后来像心机险恶的特工密探,再后来像日军培养的疯狂走狗,接近尾声的他更像顽固不化的死硬汉奸,最后才知道他是“将卧底进行到底”的地下党员!除此之外,《无名》还采取多条线索齐头并进的叙事方法,每一条线又是一个环形叙事,在单独的闭环叙事线上,人物互动的结局可能先行出现,而人物与人物的初交反而展呈在后面,这常常让观众产生恍然大悟之感。

《流浪地球2》的故事给观众提供了复杂烧脑的天体运行知识和科幻想象:太阳膨胀接近地球,月球逐渐冲向地球,人类准备炸毁月球、移动地球,为了启动全球一万台让地球移动的发动机推进器,科学家们潜入深海启动互联网的根处理器,由于他们因水下事故命丧深海,未能完成这项任务,科学家创造的数字生命却能接续将其最终完成。除此之外,各种各样奇特的科幻形象,诸如直通方舟的宇宙空间站,铺天盖地的无人机集群和航天战斗机蜂群,高速升降的太空电梯,垂直起降的歼20、双足机器人、量子计算机……它们穿梭在让人目瞪口呆的复杂叙事中,催动着观众不断运转大脑,努力思考如此复杂和科幻情节和相互关系。

《深海》主人公春秀寻找妈妈的线性叙事与她的回忆片段及其意识流动交叉进行,波荡不停,在浪花翻卷之中,现实场景与回忆空间轮流出现,有些观众分不清哪里是现在时,哪里是过去时,需要不断地反思琢磨,才能找到意识场域与当下空间的不同区分,最终理清电影的故事脉络。

烧脑引起了观众的主动参与和热烈的讨论。有些观众为了完成自己的理解去看第二遍,以致“二刷”成为今年春节档观影的热词。读者认为,一部电影在被观众观赏之前,仅仅是一部非自足性的半成品,只有它被观众理解、咀嚼、接受之后,与自己的先在结构中经验逻辑结合起来再思考、再创作后,才能成为一部完整的作品,今年春节档电影在动员观众再创作的过程中,各出奇招,有效地催发了观影与创作的彼此互动,致使互联网上的观影讨论和争鸣形成热潮,此起彼伏,同时也潜在地影响并调整着电影人的未来创作。

五、品牌的效应

观众不仅希望获得新的观影体验,也期待有所创新的作品里存在已经成功的品牌模式,以便重温过去的审美享受。因为过去的成功范式在观众的先在结构中形成了经验图式,一旦眼前的影像与观众记忆中留存图式部分吻合,观众就会获得观赏的愉悦满足,观众对品牌系列电影的追踪便是这一心理原因。

品牌经营是电影产业做强做大的有效手段,系列电影是持续吸引观众、增强黏性的重要方式,观众看了系列电影的第一部产生满意度后,就会产生观赏其系列第二部的观影期待。在品牌系列中,前一部电影是后一部电影的预告和宣传,后一部电影是前一部电影的预期市场。在今年春节档的电影布局中《流浪地球2》、《熊出没·伴我“熊芯”》就是品牌系列的最新投放,《熊出没》系列到今年已达9部,成为合家观看的必选项目,《流浪地球》的最终票房达46.81亿,获得金鸡奖等多项大奖,更是增强了观众对这个系列的持续关注。

除此之外,张艺谋是中国观众长期认可的导演品牌,沈腾、岳云鹏、雷佳音是高票房效应和高关注度的喜剧明星品牌,易烊千玺、王一博是青年观众追捧的偶像加表演实力的青春品牌,梁朝伟和周迅是中年一代实力派表演明星品牌。很多观众因为要看一位明星去看一部电影,品牌作为电影工业

美学的核心概念之一,是春节档票仓的基本盘,是春节档票房的最具保险系数的底座根基,深耕细作品牌系列电影,也是春节档电影持续红火的重要措施。

六、表演的精彩

春节档的合家团圆和欢乐喜庆,决定了春节档的电影表演既要遵循电影故事提供的背景逻辑,又要顺和观众的喜乐期待和亲情需求。在这双重要求下,观众接受电影表演风格的丰富和兼顾。

沈腾、岳云鹏在《满江红》里,提供了风格鲜明的喜剧表演,让观众在春节长假的观影中大笑不断,对于宰相府阴森恐怖的新杀仇杀氛围来说,这种表演似乎有点出格,但通过剧情的反转和演员纯熟无赖的过渡得以化解,观众很快进入演员壮怀激烈的悲剧表演中,自然实现了认同的转化。易烊千玺的人物刻画最后推高了观众的精神升华。

《流浪地球2》的表演环境是人类处于地球行将毁灭的危机当口,天体灾难的到来,呼唤顶天立地的英雄挺身而出,这个时候表演的逻辑和风格本应是仰望视角中的高大、坚强、英勇和豪迈,但是演员和编导却应春节档的特殊情感需求,增加了平民百姓家庭中小人物才有的亲和表演。刘德华、吴京、沙溢等一众演员都细腻演绎了生死关头角色对亲人的挂念、关怀和生死相依,他们表演出的英雄豪迈是植根于普通百姓的平实豪迈,外表质朴和但内里坚强刚毅。

梁朝伟和周迅在《无名》中表演的夫妻情感同样细腻感人,特定环境中的情感控制反而暗示出久旱遇甘霖的渴念和激情。表演地下工作者,要反衬出环境的压抑和凶险,于是我们看到梁朝伟和王一博表演呈现多义性和丰富性:梁朝伟饰演的汪伪特务组织的何主任接待投降者张先生(黄磊饰演),他的平和语调和自然神情让你看不出他是代表特务组织审查投诚者,还是代表地下党了解他的叛变原因。王一博白皙的脸庞流下泪水,但眼光里却放射出杀伐果决;在战后的监狱里他扮演的角色对日军上司声色俱厉,看不出他是作为顽固亲日派对上司解甲归田失望气恨,还是作为地下工作者对日本军官咬牙切齿。表演的多义丰富与烧脑叙事编织在一起,激荡着观众大脑的高速运转。

表演风格的纯粹,也是电影创作的必要种类。《流浪地球2》中李雪健饰演的周喆直代表联合政府中提出中国方案的中国形象和中國声音,他把角色的视野高远、正义坚定,忧国忧民忧天下,为人类共同命运倾尽全力的胸怀和意志表演到极致。《满江红》导演张艺谋对雷佳音提出的纯粹化表演要求是脸谱化,这位演员同样专业性地将出自于戏曲的奸臣刻画得鲜明准确、入木三分。

《无名》中梁朝伟与王一博不是动作演员,却把殊死搏斗表现得凶猛凌厉;《满江红》中易烊千玺以迅雷不及掩耳之势将拔刀出鞘与手刃敌手连成一个动作,让观众击掌惊叹……

可以说,春节档电影的精彩表演让观众目不暇接,连声称赞!当然,今年春节档的电影并非十全十美,例如《交换人生》虽然其阴差阳错喜剧结构没有问题,但对喜剧叙事中的演员认同机制没有参透,观众不愿意让在《人世间》扮演过周秉昆的雷佳音输给青年演员张宥浩,不喜欢作为情感对象的女一号重利轻义,致使这唯一的喜剧片在竞争中名落榜尾;《深海》是一部优秀的动漫艺术片,但编导对探索的超前度和继承的固守量没有均衡把握,将线性叙事与精神回忆彼此交织,加大了少儿观众的理解难度,使得精美神奇、五彩斑斓的动漫造型失去了孩子们能够看懂的故事依托,因而它的票房落后于同档对手。但这些都遗憾不掩瑜,67.58亿票房、87.1分的满意度,是观众对兔年春节档电影整体盘得偿所愿打出的高分!

(作者为中国电影评论学会常务副会长)

动画电影的「合家欢」、「成人向」进阶

■ 文 陈 旭 光

中国动画要从电影大国走向电影强国,做好具有超级IP特质,可持续发展的系列电影,这是一个重要的动力源和发力点。“成人向”系列电影目前做得最好的是《唐人街探案》系列,但此一系列也遭遇了发展之瓶颈。动画电影是非常适合做系列电影的,而且也最适合于在春节档“合家欢”观看。在动画系列电影中,《熊出没》是做得最为成功的,可谓年年春节不期而至的“资深”贺岁电影,其经验与启示值得我们总结。

《熊出没·伴我“熊芯”》是《熊出没》系列第九部。这部影片呼唤现实主义温情,表现母子亲情关系(拟人化的动物世界)。我们很容易联想到2021年春节档催泪亲情“黑马”《你好,李焕英》。也许可以说,《熊出没·伴我“熊芯”》是“动物王国的《你好,李焕英》”,也是叙述寻找妈妈,千方百计母女沟通,互相理解、认同的动人亲情叙事。

但如果仅仅用现实主义美学,现实主义创作和“母子情”主题来定位的话,则未免低估此片了,也不足以解释其魅力。君不见,春节期间在大影院里,很多观众是扶老携幼“合家观看”,笑声不断,尤其是小朋友们情绪激动,效果颇佳。

剧情上,电影一开始就设置悬念,且悬念解密的时间延宕得很长,大人都可能长时间被“骗”。悬念谜底最后抖开时,足足到了片子时长的三分之二。不像有些电影,似乎早就能猜到。如果说片中的那个教授是坏人还不算太“悬念”的话,熊妈妈是真母亲还是假母亲,这个悬念可就带来来回抓住观众很长时间。最后解开了,真是那个妈妈,但却是没有血缘关系的机器人妈妈。这个反转比较大,并非意料之中,实为意料之外。但所有情节连贯成一体,则又在情理之中。熊妈妈很多古怪行为与机器人可以被“清空记忆”的科幻设定关系密切。记忆能不能清除或制造?机器人是不是有记忆?甚至有感情?这些在科幻电影中,在这部电影中是随手拈来,不露痕迹。也就是说,一部欢乐、喜庆,适合于母子亲情重温与“合家欢”观看的贺岁档电影,与高科技想象、科幻配方结合了。这是常常“低幼化”的中国动画电影一个可喜转向。

2019年开启“中国科幻电影元年”之后,科幻电影的发展并不如我们所愿。这几年像《流浪地球》这样的重工业型、高科技、高强度想象型的大片几

乎绝迹。当然我们出现了科幻元素向现实主义电影、动画电影渗透,与其他类型叠合的可喜现象,如《我和我的父辈》第四部、《熊出没·重返地球》、《外太空的莫扎特》、《独行月球》等。也许是在积蓄力量?我们终于在今天的春节档前后迎来科幻影视的大爆发、“想象力消费”的热潮。电影《流浪地球2》、电视剧《三体》,以及这部有科幻元素的动画《熊出没》,它们虽非同等重量级,但同台竞逐春节档是颇有意味的。当然它们并不构成PK,更多的是互补。《熊出没》表征了一种中国电影发展和科幻的独特关系,人与赛博机器人的想象关系、伦理关系。这些理念一改以前我们对动画电影“低幼化”的刻板印象,昭示了此类“想象力消费”型影视作品可持续发展的巨大潜力。

《熊出没·伴我“熊芯”》的情节反转是熊妈妈是智能机器人。她在受命照顾孤儿小熊的过程中不仅学会了做妈妈,而且渐渐有了母亲对子女的感情。这一“人设”别有味道——“对话”或“致敬”了不少经典科幻电影情节,如大导演斯皮尔伯格讲人和人工智能之间母子关系的《人工智能》,人与游戏角色关系的《头号玩家》,还有稍后的《失控玩家》,这几部电影都对人工智能过于发达后可能引发的人类伦理问题进行了先行性思考,试图艰难地回答——人工智能或者游戏世界的人,有了感情之后,他们想做人,我们人类能否承认,是否能接纳,我们与他们能否和平相处?这是一个非常尖锐的伦理难题。这些电影对此问题的直面非常前沿,颇有勇气和想象力。

儿童向动画电影《熊出没·伴我熊芯》涉及“人机伦理难题”,但解决得巧妙且温情满满。片中有一段快速闪回的熊妈妈笨拙地带熊孩子的生活细节,镜头叠加,快速闪回,让我们明白,正是在看护熊孩子的过程中机器人产生了母爱亲情——一种原始自然而真挚的人类感情。影片一定程度上理想化地解决了人和智能机器人相处之道。机器人有了感情,那是真挚的母子情。熊妈妈虽然是机器人,但成为了一个合格的有情感的母亲。影片化用与时俱进的前沿科幻电影主题到低幼儿向的动画电影中,以一种温情而巧妙的方式,想象性地解决了人类科技文明发展过程中必将遭遇的伦理难题——当人工智能有了想象力,有了人的情感,真的可以与你谈恋爱,当你的母亲、儿子、妻子、丈夫的时候,我们该怎么办?这部电影的思考非常前沿也很有意义。

毫无疑问,《熊出没》走到今天不容易。九年来,它的票房非常稳健,从两亿起,三亿、五六亿到去年的九亿。熊大熊二以及光头强的人设非常稳健,成为一个“铁三角”。但要考虑如何提升。因为看《熊出没》孩子们也不断长大。他们对《熊出没》抱有感情但也希望看到更加成人向的电影。能不能一方面保持童心童趣动画动漫风格,但在故事设置、人物增加以及上天入地跨地域跨时空方面更加大胆,既延续老观众又不断扩大新观众,这是《熊出没》下一步IP运作需要考虑的。

的确,如何在保持原有稳定受众的基础上,让逐渐长大的青少年始终跟着继续陪伴?《熊出没》能不能成为中国式的《美女与野兽》、《海底总动员》、《玩具总动员》?《熊出没》无疑面对巨大的挑战。无疑,系列电影在有了坚实稳定的“人设”之后,应该不断拓展新类型,与各种类型进行叠合。但在坚实的人物关系之外,还应该加进去一些新人,甚至追求形成“复仇者联盟”式的英雄群像、“宇宙世界”,现在熊大、熊二和光头强的角色,久而久之未免稍显单调。

毋庸讳言,目前国内动画电影总体票房与反响并不尽如人意,在电影产业格局中地位不够高,与国外动画电影的大制作、大市场、大格局相距甚远。而且还有制作不完善,产业链不规范,工业化强度不足,票房/口碑不一致等产业缺陷。内容偏低幼化,人物扁平化,受众窄化,说教成人化等问题依然严峻。像《狮子王》、《美女与野兽》、《海底总动员》、《玩具总动员》、《冰雪奇缘》那样老少咸宜的动画大片似不多见。但无论如何,在《熊出没》系列电影稳健的一步步发展中,我们看到了希望,也强化了信心。我们应该继续努力,把这个难得的IP做大做强,推动中国真正从电影大国走向电影强国。

(作者为北京大学艺术学院教授、北大影视戏剧研究中心主任)