

《多想和你再见一面》：
温情映照澳门回归祖国25载

■ 文/李春利

此外,《多想和你再见一面》以时间为线索,见证了时代的变迁与个人的成长,在叙述上平衡了温情与成长的主题。跟随电影主角的人生轨迹,澳门二十年间的发展图景也缓缓浮现,从1999年澳门回归祖国前夕,到2018年港珠澳大桥的雄伟落成,影片通过闪回、插叙等叙述手法,塑造了一个充满情感的时间之旅,将个人故事和澳门的历史变迁结合起来,让观众在观看的过程中代入其中,不仅能感受到角色间的酸甜苦辣,更能体会到深层的情感交流,引发两岸观众对身份、归属的思考。

作品要贴近年轻观众,更要把单一的叙事结构转变为“情感化的表达”,捕捉更有温度的画面以及人物行动上的细节。《多想和你再见一面》通过聚焦平凡人物的生活,采用人物真实细腻的情感表达,巧妙把握了温情治愈的烟火气和宏大时代叙事之间的平衡关系,构建了细腻动人的叙事语境。该片在讲述爱情故事的同时,也注重展现父女之间亲情的温馨,例如,当澳门回归的时候,父女俩在电视机前见证了这一幕,虽然创作者没有安排狂欢的镜头,但女儿为父亲围上红圈中的细节也传递出了父女感情,引发观众的共鸣。影片通过具有时代底色的家庭情感表达,形成了与当下年轻观众之间共情的桥梁,自然地拉近了年轻观众与时代背景之间的距离。

《多想和你再见一面》在细腻勾勒人物情感的同时,还生动展现出了澳门丰富的文化底蕴和独特的风土人情,在万千气象中交织出了一幅真实、立体的澳门城市图景。影片既展现了澳门的妈祖阁、大三巴牌坊等标志性建筑,也细腻呈现了烟火气十足的街巷和充满人情味的小吃店。通过捕捉这些承载着代代澳门人回忆的地点与建筑,讲述着澳门的历史变迁和城市发展的故事,让观众置身其中,一同感受澳门浓烈的地方特色。同时,影片还更进一步地深入澳门街巷,将市井生活与地域特质融入,以贴近生活的讲述给观众带来切实的体验感;透过乔明庄和姍姍的视角,澳门牛杂、凉茶等当地美食,以及绚烂的澳门烟花节得到展现,观众深切感受到澳门的烟火气息和百味人生。

对于澳门的深耕,使该片不仅在“形”的层面展示了澳门的城市面貌,更在“神”的层面把握住了其文化内核。通过影片,观众切实体会到回归以来澳门社会环境当中的发展和人心相亲相融的温暖画面,这是对澳门精神内核的写照,也是对一国两制伟大实践的真情讴歌。

以时代为题,以光影为笔。作为迎接澳门回归祖国25周年光影先行的代表作品,《多想和你再见一面》通过生动感人的爱情故事,表现了澳门回归二十余年来的时代变迁,既是对澳门回归历程的深情礼赞,也是对时代精神的浓烈表达。除此之外,中影出品的另一部澳门题材影片《幸运阁》也于澳门回归祖国25周年之际上映,该片围绕一对澳门祖孙之间的亲情故事展开,通过平凡人的视角将温暖的情节娓娓道来。两部影片都以开阔的视野将澳门独具特色的城市形象和澳门回归祖国25周年的大事件有机结合,以自然而真实的场景让观众带来文化底蕴和情感共鸣,用创意和心意绘制了个人成长与社会共进、地区发展与祖国腾飞综合性交融的现实图景,实现了多元价值的意义共振。

(作者为《光明日报》文艺部编务统筹、高级编辑)

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版《盛极一时的爱情》：
比爱情更重要的,是对爱情的选择

■ 文/虞晓

12月10日,青年导演李冉的长片处女作《盛极一时的爱情》(以下简称《盛极一时》)在“艺联”专线公映,有趣的是,这部相对文艺和小众的影片与票房大卖的《好东西》有着某种“殊途同归”的亲近,两部影片的编剧/导演都是年轻的女性,她们共同捕捉刻画着当代都市女性的心灵困境,都倡导女性经由自我的觉醒和省察,打破固有规则和框架的自由选择。

当然从电影的感观而言,相较于《好东西》的轻松幽默和“金句爆棚”,《盛极一时》的“后劲”要更大一些,在追问是什么和为什么的同时,它的影像风格、叙事结构和内在的价值表达,也有了值得辨识的空间。

“生活流”中的戏剧结构

《盛极一时》讲述了一个知识女性预设的生活轨迹,受到“意外”爱情冲击的过程。大学青年教师蜀乔(梁翠珊饰)有着让人羡慕的感情,相恋多年的未婚夫胡准(任彬饰)家世优渥、事业有成,蜀乔在前往欧洲的访学过程中,却爱上了旅居当地的戏剧导演瞿秋凡(张宇浩饰),她会如何选择?

“移情别恋”的故事并不新鲜,新鲜的是讲述这个故事的形式。《盛极一时》全部使用手持摄影和自然光效,类似于纪录片的影像突显了真实的临场感。而以蜀乔为中心的镜头调度,又引领观众通过主人公的视角,进入她内在的精神世界和情感天地。这样的镜头语言,消解/遮蔽了“意外”之情的狗血和香艳,或者说商业电影“偷窥”机制带来的快感。

观众看到的是蜀乔生活的日常,以及日常的蛛丝马迹背后心理和感情的变化。

另一方面,“生活流”并不意味着日常影像的“大水漫灌”,在其中巧妙的镶嵌着戏剧性的结构,也就是片中的四场婚礼。婚礼作为昭告爱情成果的仪式,它的形态折射着爱情的模样。第一场是蜀乔和胡准参加的同学婚礼,她旁观着市井人生中锱铢必较的争执和算计;第二场是瞿秋凡主演的剧中婚礼,电影中的片段改编自俄罗斯先锋戏剧《潮湿的婚礼》,提纯和抽象过的爱情表达让蜀乔怦然心动;第三场是蜀乔和胡准的婚礼,完满妥帖的仪式背后其实暗藏危机,它被形象地表现为打碎的盘子;第四场是没有完成的婚礼,蜀乔和瞿秋凡相互依偎奔赴远方,这场爱情的仪式因为瞿秋凡中途下车戛然而止。

四场婚礼就是蜀乔命运和心理的四次转折,依托于“对仗”整齐的结构,梁翠珊寡言隐忍的表演才能把人物的心理表现得准确到位,自由随意的“生活流”之下才显现出人心的“静水深流”。初执导筒的创作者往往难以抑制“炫技”的冲动,李冉的“守拙”,其实反证着她对电影语言特性的清醒认识和掌控力度。

“女性”的背后是人性

《盛极一时》另一个维度的“后劲”在于,这部影片很容易被贴上“女性主义”的标签,说它书写着女性在(与男性的)爱情中受到的伤痛和自我的成长。这样的说法不能算错,但如果我们只选择一种视角先入为主的切入影片,我们看到

的只会是与这个视角相符或者相悖的东西。片中有展示男性的冷漠功利、自私放纵和脆弱的自尊,但蜀乔与《好东西》中宋佳和钟楚曦饰演的角色不同,后者中的她们或身受“历史的创伤”,或耽于偏执的认知,这种可气和可笑是能够被广大(女性)观众所共情和接纳的。蜀乔却是实打实的“渣女”,她的动情和出轨导致婚姻破裂和最终“被弃”,相当多的观众对此是难以接受和认同的。这也是导致《盛极一时》的口碑两极分化的主要原因。

其实梳理《盛极一时》不难发现,影片对女性和男性的书写是“一视同仁”的,它抛弃了传统意义上的两性对立和对抗的表达,也不定义两性状态和关系的好与坏、对与错。正如前面所提到的四场婚礼,每一场都有它存在的合理和瑕疵,没有哪一种值得被颂扬或者被唾弃。

所以《盛极一时》中的爱情是超越性别,是关乎于“人”的。借用瞿秋凡在片中的台词:“人生的剧本每时每刻都在反转,即便你选择静止,你也要被动接受变化。当然你也可以创造变化。”在李冉导演的表达中,人生是不确定的,爱情因此也是不确定的,“盛极一时”的高光时刻也是不确定的。在蜀乔看来,曾经被胡准大肆张扬的表白和追求是“盛极一时”,和瞿秋凡奔奔也是“盛极一时”,甚至在影片开放的结尾中,晨光照在她熟睡的脸上,也预示着未来的“盛极一时”。所以在这部以爱情命名的电影中,重要的不是爱情,而是对爱情的选择,以及承受选择的后果。

现实主义动画《雄狮少年2》的审美想象

■ 文/孙平

三年前动画电影《雄狮少年》的续作《雄狮少年2》新近上映。第一部《雄狮少年》凭借现实主义叙事和热血励志的少年故事,收获各个年龄段观众的喜爱。一部稀有的现实题材动画电影续作在今天的动画电影市场走势乏力的当下会有何种表现?这对于行业和观众而言都有着巨大的神秘感和吸引力。然而,本部电影呈现的美感是如此强烈和震撼,其审美想象成为了本片最凸显的观影印象。

中华武术文化之美的深刻探寻

舞狮表演的根基是中华武术,中华武术博大精深,是一种融合中华民族历史、思想和情感的文化载体,其在艺术作品中的审美表达有巨大的想象空间。观众熟知的《十面埋伏》《卧虎藏龙》《叶问》等武侠片中中华武术的审美想象得到了不断拓展和创新,我国动画电影也对中华武术的审美做出了独特的探索,比如《兔侠传奇》《功夫熊猫》《风语咒》《大护法》等等。在本片中,以舞狮技术为基础,以拳馆争霸为故事线,电影对中华武术文化的审美想象探索了新的独特方法,展现了独特的魅力。

中华武术强调内外兼修,即外在的身体技巧与内在的精神修养并重。阿娟正是通过新师傅张瓦特的倾情教授,通过拳法、腿法、身法等外功的超负荷训练,达到动作的准确、迅速和有力。同时,阿娟注重呼吸控制、精神集中、意念等内功修炼,以达到身心合一、内外协调。故事的设定注重了这种内外兼修的修炼方式,达到了精神层面的提升,体现了中华武术的哲学思想和文化内涵,也进入了更高层次的审美追求。

中华武术更注重礼仪与道德的培养。在故事中,不同于代表资本的肖张扬一派对格斗运动的恶意垄断,求真拳馆尊崇尊师重道、谦逊有礼、见义勇为的武德精神,习武者的个人修养和道德品质成为了胜利的最终决定力量,这是真、善、美的合一,也是武术文化审美的最高境界。在《雄狮少年2》的故事中,观众能够通过故事的层层展开,人物的精神和信念逐渐理解中华武术所蕴含的哲学思想、道德观念和民族精神,呈现了中华武术独特的神韵之美。

片中,中华武术在和格斗的融合中

被化用和发展,不断吸收新的元素和理念,呈现出更加丰富多彩的面貌,其审美有了更加广阔的空间。在故事中,以巴西战舞、泰拳为代表的外国选手与阿娟的对战中,现代格斗与传统武术角力和博弈形成的挑战具有新的审美意趣,使中华武术文化的威力尽显,在与外国文化的比较中凸显了中华武术文化的博大精深。故事中的传承与创新的精神恰恰是中华武术文化的重要组成部分,这种设计更加易于现代人理解武术精神,更利于武术的美感和魅力有时新颖的表达方法。

本片中注重武术的意境之美,探索了武术套路中动作呈现的审美意义,包括寓意、象征、隐喻、启示等,以此超越动作的表象,引发观者的联想、想象、感悟、共鸣。意境的美感,体现了武术的深邃、富有内涵、境界高远的特点。比如张瓦特用美食包子的烹饪原理讲述武术习练的关键;阿娟实现自我蜕变之时,影片中出“白玉兰”吐出“木棉花”,用这样的地域性的意象来表达阿娟的蜕变和否极泰来的寓意。可以说,《雄狮少年2》对于中华武术文化动画审美的表达方法是深刻和创新的。

青春之美的酣畅淋漓

《雄狮少年2》中阿娟和小雨是男女一号角色,两人的角色塑造绽放出充满生命力的青春之美。他们正义、勇敢、不屈,同时他们单纯和善良,这是非常值得这个时代青年、少年学习和感悟的精神。阿娟和小雨原本素不相识,但是因缘际会,两人的命运交织在一起。在共同为求真拳馆与资本黑幕而战之时,两人展现出朝气蓬勃的力量。两人的内心充满了敢于冒险、敢于尝试的勇气,不断在未知中寻找自己的价值和意义。这种无畏的探索精神绽放了酣畅淋漓的青春之美,也使陈腐、顽固、邪恶的势力终将被不敌青春的力量,这是人类繁衍发展的最根本的生命力量。较之《雄狮少年》,看起来更为成熟的阿娟拥有旺盛的精力和坚韧的力量,在小雨执着而真诚的鼓励之下,勇敢地追求梦想,不断挑战自我,展现出一种积极向上的生命态度,实现了自我的重大突破。

青春之美还在于其纯真的友谊和深情。在阿娟、阿猫、阿狗和小雨之间共同奋斗的青春时光里,志同道合的他们共同经历了欢笑与泪水,分享了喜怒哀乐。这种纯真的友谊,是人生中最宝贵的财富之一。同时,青春也是人生的起步阶段,青年会在这个阶段开始学会如何携手守护共同的梦想、如何一起勇敢地迎接挑战。《雄狮少年2》中明显展现了更丰富的情感关系,展现了阿娟成长中必然经历的情感阶段,他在朋友的陪伴与不断鼓励下,收获了直面现实的力量

精英话语的“强说愁”

《盛极一时》给我们带来了之前国产电影中少有的爱情景观,那些“渣男渣女”、那些心动和盲动,其实投射着当下的时代症候。社会高速发展背景下传统的情感关系和伦理关系的断裂,曾经的爱情体验中超功利的、利他性的价值内核正在消融,就像当下社会中出现的“恋爱”和“恐婚”,在渴望和寻觅的同时,又在相互怀疑。

得益于自己横跨法学和电影的专业优势,以及游走世界的见闻经历,李冉写下了她所观察到当代人内心的“左右为难”,她在访谈中提到创作这部影片的初衷,是看自己的周围,几乎每个人脑海里都有打破平凡生活束缚的冲动。

所以《盛极一时》在艺术上力图隐藏摄像机在场的同时,其实不经意凸显出一个无处不在的“我”,它总时不时跳出来,用名校和高学历的站位,用精英的话语来为角色塑形。比如它过滤了蜀乔和瞿秋凡现实中灰暗、破败和沉重的部分,忽略了他和她可能的窘迫和经济的困境,完全不涉及蜀乔作为一名高校“青椒”访学的学术压力,一门心思让她沉浸在激情和爱意之中。在个人的感观中,这些人物多少有些虚浮和不接地气,这部关于爱情的“心理散文”,也往往会滑向为爱而赋的“强说愁”。

取不掩瑜。如果说《盛极一时》中创作者所表现出的才华、勇气和瑕疵与仓促都同样显眼的話,我们更应该为前者鼓与呼,中国电影比以往更亟需新生的力量和新鲜的表达。

与前进的动力。

青春之美是一种综合性的美,它包含了生命力、探索精神、纯真友谊以及对未来的憧憬等多个方面。这种美是短暂的、易逝的,但却又是永恒的、难忘的。电影对于青春之美的展现饱满充分、令人振奋感动。

现实主义的动画之美

现实主义动画怎么表达动画性的美感?现实与奇幻看似矛盾和抵触,在动画中如何达成和谐和趣味?在《雄狮少年2》中,主创团队对动画之美的探索有新的突破。比如说张瓦特带领阿娟来救三大门派高人的桥段。三大高人受挫之后隐匿江湖,从事着不起眼的营生。他们的开推拿按摩馆,其中医推拿技术和中药拔罐技术的设计非常具有动画趣味;有的是卖卤味的货摊摊主,铺面上挂满的卤味很巧妙滑稽的进行了动画性设计;还有小杂货摊的货郎,从耳朵里抽出孙悟空金箍棒的设计既奇妙又和谐。影片中这些细节的动画性设计把现实题材当中的动画性空间扩展很多。主创团队在创作中对动画这一类型理解的深刻可见一斑,这种探索对于现实题材动画而言难能可贵。

本片的动画之美更充分地体现于格斗及武术套路中的动作表演,在阿娟与不同对手的对战中,格斗的美感极为强烈,姿势、线条、弧度、节奏、韵律设计实现了动画中格斗武术运动审美的飞跃,协调、舒展、力量感充斥银幕。武术的刚柔相济、动静相宜、虚实相生让观众以视觉上的极大享受。另外,武术与格斗表演中的音响效果,包括呼吸、喊叫、器械声、伴奏音乐等与角色动作相协调、相呼应、相衬托、相融合。音乐音效的美感也为武术增添了和谐、激昂、韵律、气氛的特质。

总之,动画电影《雄狮少年2》的创作者在现实主义动画的审美想象中实现了极大的突破,也创新了中华武术文化之美的动画艺术探索。中华文化的形式之美及其神韵与意境之美、人性的善良与温暖之美、生命中青春的朝气蓬勃之美在本片中热烈而又真诚地洋溢出来。(作者为北京电影学院动画学院副教授,中国动画研究院副研究员,硕士生导师)