

第36届大众电影百花奖揭晓,《长津湖》获最佳影片奖

我们家国的回忆,是电影创作的丰厚源泉

本报讯(记者王彦)几乎没有悬念,创造了中国电影票房纪录的《长津湖》获得由大众投票选出的百花奖最佳影片奖。7月30日晚,第36届大众电影百花奖在武汉颁出。经101位大众评审在现场进行最终投票,九大奖项逐一揭晓。

除《长津湖》外,《你好,李焕英》被评为优秀影片奖。上海出品影片《扬名立万》的编剧里八神、刘循子墨、张本煜、柯达受颁最佳编剧奖,另一部上海出品影片《奇迹·笨小孩》导演文牧野荣膺最佳导演奖。张译凭《悬崖之上》张宪臣一角,继去年第34届金鸡奖后再成百花奖最佳男主角;袁泉因在《中国医生》中的出色表现获得最佳女主角奖,这也是她20年来第三次捧回“百花”;侯勇和宋媛媛凭《守岛人》《我的姐姐》分获最佳男女配角奖;在《奇迹·笨小孩》中饰演陈哈琳摘得本届最佳新人奖,8岁的她成为“百花”史上年龄最小的获奖者。

大众电影百花奖创办于1962年,迄今

已60年,是中国电影界久负盛名的“观众奖”。金杯银杯不如观众口碑,百花奖的颁授乃至中国电影的生命力,无不牵系着大众的支持、观众的认可。

手捧奖杯,《长津湖》主创心底感慨万千。出品人于冬记得,影片的拍摄历时三个冬天,那是疫情困扰下电影行业最艰难的时刻。是徐克、陈凯歌、林超贤三位导演的通力合作,是片尾铺满了八分半钟字幕的众多电影人的艰辛付出,更得益于2.3亿人次观众的支持,才共同造就了这部史诗。监制黄建新说:“这部电影是上一代保家卫国的战士用生命留给我们的遗产,一直在激励我们。那些属于家国的回忆,就是我们的创作源泉。”

黄建新的这番话,是一部电影赢得观众认可的基底,也是整个中国电影创作的遵循。文牧野得奖后表示:“现实的土壤越肥沃,电影的创作就越丰富。”张译的获奖感言亦和共同的家国回忆分不开,他说:

“我们这部电影讲的就是英雄的故事,我们沾了光。我们继续努力,好好拍电影,为观众服务。”以医生文婷这个角色受颁最佳女主角后,袁泉的思绪回到《中国医生》片场最难忘的一场戏,“经过一天奋战后回到酒店,知道医院门口小卖部的店主去世了。有好几个瞬间,我感觉自己仿佛在黑暗的隧道中独行”。她坦言,《中国医生》于她而言“非常不同”,因为那是一段所有人都不会抹去的记忆。

一直以来,作为中国电影界极为重要的两大奖项,金鸡奖由专业评委评选而出,百花奖则代表着观众的选择。值得注意的是,此次被百花奖嘉许的多部影片、多位影人,在去年的第34届金鸡奖同样榜上有名。其中,本届百花奖最佳男主角张译、最佳女主角宋媛媛在金鸡奖上获得了同样的奖项,而《守岛人》和《你好,李焕英》也在金鸡奖的不同奖项中有所收获。此次两大奖项的不谋而合,佐证着以人民为中心的创作能够兼收专业与大众的双重认可。

张译凭《悬崖之上》张宪臣一角获得百花奖最佳男主角;袁泉因在《中国医生》中的出色表现获得最佳女主角奖。

公映三天票房近十亿元,喜剧电影的工业探索,《独行月球》做到了

不再一笑到底的喜剧,也许反而更动人

■本报记者 王彦

科幻的冰冷感能与插科打诨的喜剧兼容吗?一个夹在观众心里“国民级喜剧厂牌”和影评人口中“小品电影”之间的公司,能让观众可调和吗?某种意义上,《独行月球》试图回答这两道问题。

上周末电影《独行月球》公映。在开心麻花作品序列中,这部新片是典型又非典型的作品:它有百分百的“含腾量”,沈腾和马丽组合再度合体,贡献密集的段子笑点,也能让观众自带情感倾向,这是熟悉的一面;但同时,天马行空的科幻设定,硬核的视觉特效,又让影片拥有了不同以往的质感。

据灯塔专业版数据,《独行月球》公映三天票房已近十亿元,连带着暑期档大盘已突破50亿元。2022年,上一次单日票房连续三天超两亿元的日子,还得追溯到2月。当防疫仍是人们生活中的一桩大事,短短几天就能吸引超2000万人次买票进场,这部不再一笑到底的“开心麻花出品”,凭着喜剧人对电影工业的探索,试图冲出舒适圈、更想深一层的内容探索,反而显出了更动人的气息。

“中间人”的月球漂流记,国产喜剧人的一小步

《独行月球》改编自赵石的同名漫画,有着不错的故事基底。

影片时间设定在不久的未来,人类为了拯救地球免于小行星撞击,在月球部署了“月盾计划”。孰料,陨石提前来袭,月球基地上的300名成员需要全员紧急撤离。偏偏此时,沈腾饰演的维修工独孤月意外被落在了月球,300人撤走了299人,台词里说“地都拖干净了,就把我给落下了”,男主成了月球上最孤独的人。坏消息不止这个,“月盾计划”失败后,在独孤月的视角里,他已然成了“宇宙上最孤独的人”。不知幸与不幸,科研部门还落下了一只大袋鼠,贪吃又暴躁,绰号金剛鼠,一人一鼠,需要结伴在月球漂流。而肯定不幸的是,在独孤月看不见的地方,他的意中人兼月球基地指挥官马蓝星正琢磨着要把他在月球上的倒霉日常直播给全世界看,一出月球上的楚门世界无疑能红成“顶流”。

为什么300人会唯独落下独孤月?这一点,他本人有着清晰的自我定位——“中间人”,一个永远处于中位数、在人群里没太多存在感的人。这个“中间人”不爱冒尖,不会垫底,不争第一,不做倒数,借用影片台词,“普普通通是他的人设,碌碌无为是他的日常”。换个词,“中间人”也是我们常说的普通人,小人物。因为平平无奇,所以容易被忽视,就像集体跑跑时会被遗忘的独孤月。于是当他在地外放逐的日子里,从破罐破摔、独自摆烂到渐渐过出荒岛求生的精神奋起,独孤月与大银幕前的受众有了更大的共鸣地带。也恰恰是这样出头的“中间人”,在最后的拯救计划中发挥关键作用,小人物逆向而行,上演了孤独绝望却又盛大浪漫的英雄主义。

从无人注意到在全球聚焦中拥有自己的主线剧情,再到真正为地球上的人类“驱走内心的彷徨、照亮未来的道路”,极具戏剧性的反转是生活中的背景板人物作为“个体”被重新发现的过程。当喜剧开始追求价值升华,观感或在此分野。但无论如何,“中间人”的月球漂流记,都是国产喜剧人冲破舒适区的一小步,如同电影里反复提到的阿波罗计划,“个人的一小步,是人类的一大步”,中国电影需要常常有人迈出

国产电影的硬科幻进阶,仍是一道不止于特效的长远命题

喜剧公司挑战科幻,能行吗?《独行月球》不单单是开心麻花团队里前所未有的作品,即便放眼国产喜剧,它也是很难找到对标的一部。喜剧与科幻的类型融合,在国产片里有过尝试,但此前的《长江七号》《不可思议》《疯狂的外星人》都更偏向奇幻,是外星来客在地球的奇遇记。《独行月球》却敢正面挑战硬科幻,把喜剧舞台搬到了月球。

来看一组数据,《独行月球》全片95%的镜头涉及特效,导演张吃鱼表示,值得一说的约有1800个。为了还原月球表面的质感,剧组100%实景搭建了一个月球基地,拥有一座6000平方米的月面棚。总制片人刘洪涛也曾透露,有专门的科学顾问协同剧组构建出一个完整的未来世界观;宇航服、空间站、飞行器、月球车等道具和艺术设计也都有材料学、机械学、工业设计等领域的专家护航。无论是科幻元素所占比重,还是前期后期的特效投入,都足见开心麻花想认真拍好一部特效科幻片的野心。

大银幕上,月球为枕,星河为被,天地洪荒星尘浩渺都在用心的特效加持下,冲击着银幕前的观众。与此同时,那只由动作捕捉技术炼成的金剛鼠毛发细腻、表情灵动,体现着堪比世界级的工业水准。影片中的许多笑点名场面,便存于一人一鼠从日日打斗到同甘共苦的情感升级途中。

只是,宇宙中蕴藏着太多未解之谜,中国电影硬科幻进阶也不该止于特效能抵达的视听层面。与特效场景涉及全片95%镜头相反的是,影片除了在开头迅速地交代科学理论、科幻设定,全片真正进攻科幻的命题并不足以撬动更瑰丽的宇宙想象。至于能经得住科幻挑剔、能让年轻人在若干年后依然被浩瀚与未知的命运所打动的高燃场景,《独行月球》仍有空白。

但,就像人类无法参透宇宙的奥秘一样,宇宙也不知道人类身上能爆发出怎样的能量。正如独孤月会挺身而出,中国电影的科幻星辰需要更多“中间人”。宇宙那么大,我们总会遇见。

■本报记者 范昕

BFC外滩金融中心广场空降巨型“蓝兔子”,美罗城巨型3D球幕中飞来“火凤凰”,今潮8弄新添“无边界电台”……这个夏天,艺术的气息从美术馆漫溢至广场、街区、地下通道等开放式公共空间,随时随地激发着大众的艺术灵感。而以艺术为入口,市民也获得了探索城市空间的另一种方式。

艺术本是无边界的,只需一个走近的契机,或许人人都将感受到艺术带给生活的美好。诚如“无边界电台”的发起方之一刘海粟美术馆馆长鲍薇华所言:“在疫情常态化的当下,我们想在实体艺术展览之外,探索更多适合艺术传播的方式,邀请更多公众参与。”在艺术评论家沈奇岚看来,艺术是另一种意义上的“语言”,让人们可以自由地去感受、表达,看见生活的热情以及更多生命的可能性。

商圈连通艺术,云集的户外装置拼凑出“游艺地图”

因为十余件户外艺术装置的装点,这两天人们大可换一种方式打量BFC外滩金融中心。它们拼凑出一份全新的“游艺地图”,邀请市民游客按图索骥、逐一解锁。

一只高达6.5米的巨型“蓝兔子”蹲坐在北区户外广场的地上,饶有趣味地用手指着前方,引起观者的好奇与遐想。这是张权创作的雕塑作品《KARORO》。艺术家希望这是一个身处创作环境中的人,都能秉持如这只“蓝兔子”一般的真实与简单,以轻松随性的心态去面对生活。距离“蓝兔子”不远处,“坐”着一只怀抱双腿、低下头来的纯白色泡泡玛特玩偶雕塑,看起来有些忧伤。这是泡泡玛特首个“DIMOO孤独症”巨型装置,由艺术家Ayan创作。褪去冗余色彩的洁白之身,象征着孤独症或自闭症儿童,呼吁更多人关注特殊群体并给予了耐心和理解。

广场毗邻的枫泾路上,两座金灿灿的秋千吸引路人参与。秋千顶部的造型灵感来源于米开朗基罗《创世纪》中上帝和亚当指尖相触的元素。艺术家刘毅借此件《嘿,人类!》希望观众与作品能够产生密切互动,成为作品的有机组成部分。

以“旅程”为创意灵感,上海K11购物中心中心也正在开启精彩纷呈的多重艺术之旅。只见户外广场上空降了一只只开放式巨型行李箱。箱子如书页般打开,展露出琳琅满目的艺术项目索引,人们可以在此领取一份“艺术地图”,渐次走入艺术家们的梦想世界——贯通展览、艺术装置、艺术表演、潮流快闪、创作互动等多重站点的体验。其中,巨型行李箱背后那扇未来感十足的“宇宙之门”最为吸睛。这是荷兰知名跨界艺术家Don Diablo的“实体数位”户外雕塑《HEXAVERS》,以实体与数位相融合的创新艺术形式,将电子音乐巧妙平衡于视觉艺术中。步入这扇打破虚实边界的门,人们大可尽情畅想未来。展览现场,围绕这件户外雕塑开启的主题灯光秀亦每日定时呈现,带来声、光、乐多重感官结合的沉浸式体验。

这几天夜幕降临之时,踱步于徐家汇商圈,人们则将看到一只只火红的凤凰从美罗城巨型3D球幕中腾空而起,华丽登场。作为全球首个裸眼3D球幕,这颗“美罗球”正在探索城市艺术新模式——将艺术作品通过球幕投射出立体动态效果,让市民在夏夜逛街时,也能欣赏到炫目的艺术画作。

此次呈现的数字艺术作品,以艺术家王冰《凤凰涅槃》系列油画为原型,融合上海市花白玉兰,加以数字动态化,为传统作品赋予科技新生命,让艺术表现更加震撼。如此投射出来的,又何尝不是商圈的活力、城市美学的魅力。

艺术破墙敞开,无边界推送对于美好生活的畅想

今潮8弄新添的“无边界电台·弄堂声音”是由刘海粟美术馆社会美育项目“粟上海”和“今潮8弄”联合创办的一档全新的播客类文化艺术传播和互动节目,一方面呈现上海当代艺术的鲜活,另一方面通过主持人推出的各类趣味小栏目,引入更多嘉宾,建立文化实践与社会生活的对话。“听说你想写一本书关于上海当代生活指南?”“我爸妈特别熟悉各个商店卖什么好吃的,比如南风肉。这让我想起前代人写的书,什么酒楼卖什么食物,就像张岱的《夜航船》。这样的记录很有意思。”在一期主题为“地铁坐过站”的节目中,作家、译者btr与作家、画家顾湘聊起上海的日常。“无边界电台·弄堂声音”已更新6期节目,累计播放量数万,在评论区收获很多温暖的回响。以电波为原点,从本地的文化和历史出发,这个电台还将辐射联结今潮8弄海派弄堂等历史建筑的沉浸式文化艺术体验场。

行色匆匆的人们,走过娄山关路地铁站2号口连通观所·创邑MIX的地下通道,会发现最近这里变身开放式展馆,正在举办“平凡摄影展”。这是通过“平凡摄影大赛”而脱颖而出的系列街拍,以“爱情”“当我们老了”“电影感”“动物”“光”“偶然”“亲情”“我的生活城市”等主题,呈现平凡生活里的独特与美。

展开双手的爷爷,追着飞起来的小气球跑;坐在室内长椅上休憩的老姐妹,看着落地窗外在阳光下闪闪发亮、肆意自拍的小姐妹……公共场合再平常不过的瞬间,一一被镜头捕捉,再结合街景和光影的搭配,诞生了动人心扉的特写。这样的街头摄影,有一种不经意的力量,不仅能发现生活里的蛛丝马迹、哲学现场,也传递着人与人之间美好的互动,建构着城市顽强的生命力。

有意思的是,这些艺术破墙敞开,大多与城市生活息息相关,最终也是为了唤起日常缝隙里丰富多样的文化艺术感受与生产。

融入开放式公共空间的艺术,释放着城市美学的光彩

著名导演陈薪伊与开心麻花携手呈现经典喜剧《威尼斯商人》

“除了莎翁的剧本,什么都改了”

■本报记者 王筱丽

“亲爱的观众们,欢迎来到水城威尼斯。”身着鲜艳色彩服装的演员们踏着滑板在台上相互追逐,由著名戏剧导演陈薪伊和开心麻花合作的年度大戏《威尼斯商人》在明快的氛围中拉开帷幕。“除了莎翁的剧本,什么都改了。”

该剧《威尼斯商人》在舞美、道具、服装等各个方面都实现了大胆突破,作品包容的年轻与潮流属性令人炫目,陈薪伊坦率地表示:“这出戏好玩,亮点太多了。”

陈薪伊与《威尼斯商人》之间渊源颇深,如果算上在学校的毕业作品,这是她与此

剧本的第四次相遇。“莎士比亚是开放的、先进的,他的作品超前了时代400年。”陈薪伊的言语中难掩对莎翁的崇敬之情,《威尼斯商人》文本所具有的思想性和艺术性促使她毫不犹豫地选定其作为与开心麻花合作的“开张戏”。“戏剧人是研究人的精神世界的”,陈薪伊对记者表示。在这样的理念之下,她选择删除与宗教相关的支线,直面人与人性的冲突。正因如此,观众在作品里得以看到角色更纯粹的一面,无论是安东尼奥的乐善好施,还是夏洛克的残酷虚伪,人物性格与情感的浓度都相当强烈。

滑板元素的运用无疑是作品的一大吸睛之处,《威尼斯商人》中,在波光粼粼的湖面上行驶的贡多拉是剧中的标志性物件。这一次,陈薪伊选择用时下流行的滑板来代替船只。如此别致的想法来源于她在西岸的一场漫步,当时陈薪伊正在为贡多拉在舞台上的替代物烦恼,年轻人玩滑板的场景恰好进入她的视线,将两者相结合的想法便应运而生。由于滑板具有一定的基础难度,演员们都为此进行了专门的训练。

除了欢笑之外,陈薪伊更希望在这部作品中给予观众审美上的满足。她找来罗马尼亚籍“舞美魔术师”Dan Potra,全力打造视觉

流动感,让30种布景形态在舞台上轮流登场。在云端,她与罗曼·克鲁莫夫连线,邀请他为作品改编莫扎特的著名歌剧《费加罗的婚礼》。“这个舞台除了表达剧本外,有画面美学,还有空间审美。可以说,它是高级的、国际化的。”陈薪伊对记者说。

85岁牵手开心麻花,陈薪伊坦言这是一次意义深远的合作:“过去我的作品以重大历史题材为主,这次合作可能会改变我的创作轨迹,我与团队玩在一起,感觉好开心。”对于开心麻花而言,《威尼斯商人》也探索出了一条作品呈现的新路径。“过去观众对‘麻花风格’的认知大多来源于《夏洛特烦恼》《乌龙山伯爵》等代表性原创喜剧,这些作品是基于时光切片下的,关于小人物的悲喜,它们较容易引发观众的共鸣。”上海开心麻花总经理费溢群表示,“喜剧的外沿是非常广阔和多元的,经典传统喜剧、小人物故事喜剧、音乐喜剧,甚至游戏性喜剧,这些都将被包括在开心麻花的未来发展里。”费溢群透露,《威尼斯商人》只是开心麻花与陈薪伊艺术中心携手的序曲,未来两者还将共同带来一系列经典喜剧作品。

《威尼斯商人》将于8月3日-14日献演于上海文化广场。