

争鸣

热带影像下的人性反思

王雪璞

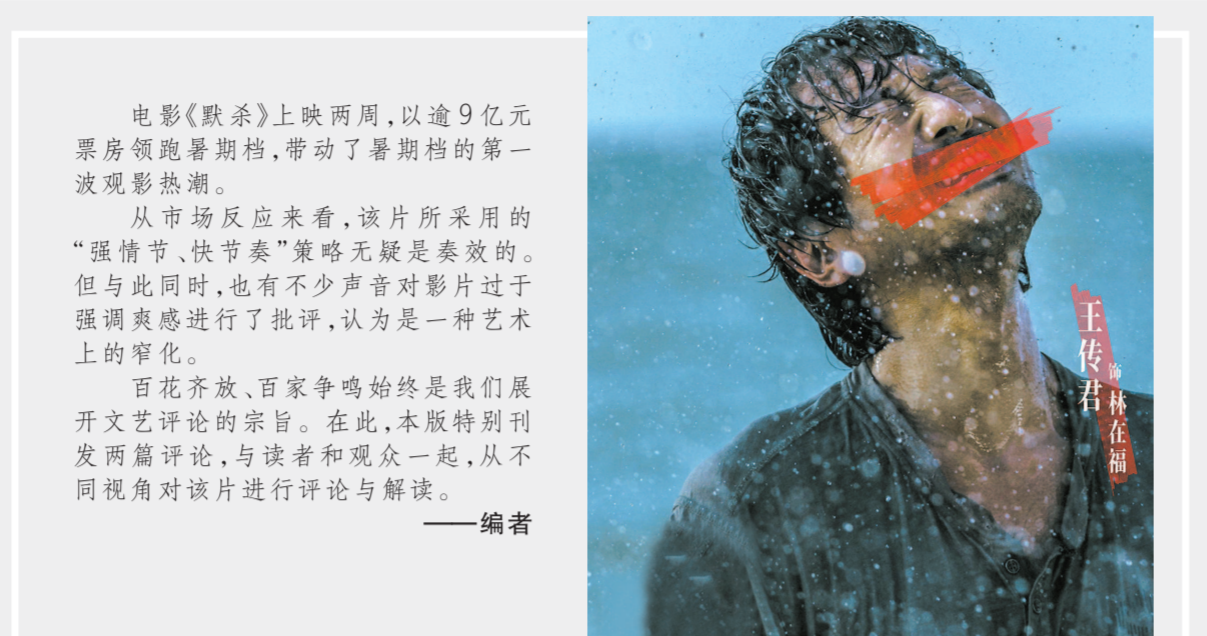
电影《默杀》将故事放置于一个女子学校之中,通过对一场凶案真相的追寻,展开对校园霸凌、家庭暴力等种种社会问题的探讨。

平心而论,影片有不少大尺度镜头语言,后半部分也略显臃肿。但票房不会说谎,观众的集体买单足以说明:《默杀》作为一部商业化类型影片,在艺术手法上当真有不少可取之处。

首先,《默杀》在影像氛围的营造上颇具匠心。影片将故事背景置于一个虚构的东南亚岛国,蕴含着美学上的思考。近年来,国产罪案电影大抵有两种路径,一种是将故事放置于冰天雪地的东北,主打怀旧、凌厉、残酷的黑色美学,另一种则如本片一样,将故事呈现在一个极具热带气息的虚构地点,烈日、雨林、巷道等元素构建出了一个暧昧不明的心理空间,营造出不安的环境气氛,暗喻着真相的不可确定。正如影片中多次出现暴雨的意象,每一次罪恶都伴随着一场暴雨的冲刷;又如影片中在描绘小形和惠君被霸凌的场面之时,让二人的造型隐喻出“基督受难”的悲壮意味。这些元素的使用遵循着一套既定的美学逻辑,倘若将这些场景与情节放置于北方城镇,则必将导致叙事与美学的失调。

除了氛围的营造,《默杀》更让人惊讶的莫过于其对戏剧化场面的处理。就这一点来说,导演精准地摸清了观众胃口:观众需要故事,但观众更需要的是戏剧化地讲述故事,尤其是在关键的节点得到震撼性的视觉刺激。譬如影片中出现了多次凶案的场面,这些场面的处理一次比一次揪心,也一次比一次震撼。在这之中,最让人记忆深刻的莫过于霸凌者安琪之死,当准备多时的典礼彩排达到高潮,校长亲自拉下彩球,尸体猛然出现,观众的惊吓与校长的诧异相得益彰,借助父亲之手发现女儿之死,戏剧化场面可谓做到了极致。导演似乎深得亚里士多德“突转与发现”技巧的精髓,几乎每一个可以渲染的情节点,导演都埋好了伏笔,做足了铺垫,吊足了观众的胃口,只等着“千呼万唤始出来”的惊险时刻到来。

《默杀》除了技巧上的纯熟,最值得一提的或许还是影片在当下电影市场所扮演的角色。众所周知,近年来国产电影的热门之作大多代表着一种新的趋势,以《我不是药神》《孤注一掷》《坚如磐石》等作品为代表,这些作品追求的不再是商业与艺术的平衡,相反,它们寻求的是娱乐与教育的共融,通过对

电影《默杀》上映两周,以逾9亿元票房领跑暑期档,带动了暑期档的第一波观影热潮。

从市场反应来看,该片所采用的“强情节、快节奏”策略无疑是奏效的。但与此同时,也有不少声音对影片过于强调爽感进行了批评,认为是一种艺术上的窄化。

百花齐放、百家争鸣始终是我们展开文艺评论的宗旨。在此,本版特别刊发两篇评论,与读者和观众一起,从不视角对该片进行评论与解读。

——编者

电影《默杀》带动了暑期档的第一波观影热潮,但在口碑上却存在争议。图为影片剧照。

社会热点问题的关注,借助电影的传播优势,从而达到反思社会问题、寓教于乐的目的,就这一点来看,《默杀》显然延续了这一趋势。

校园霸凌题材已有不少经典之作,前有美国电影《魔女嘉莉》、韩国电影《韩公主》、国产电影《少年的你》等等佳作,对于一个老生常谈的题材来说,做出新意是极不容易的。

相较于过往霸凌题材电影关注反抗、复仇、救赎等议题来说,《默杀》引入了一个新的论点:每个冷漠的旁观者都

是霸凌者。在影片的后半部分,《默杀》

一反类型影片逐渐加速的特性,变得舒缓起来,通过切换不同角色视角,用“罗生门”的方式逐渐拼凑出整场悲剧的真相。在这场悲剧之中,没有真正意义上的好人,也没有完全意义上的恶人,每个渴望救赎的个体,最终都背负了沉重的罪恶枷锁,而那些沉默的大众,无疑也是养育罪恶的温床。正如影片中多次出现了身穿黑色雨衣的意象,黑色雨衣犹如黑暗人性的隐喻,也暗示着人们一旦披上雨衣,无论姓甚名谁、何等面

貌,皆是罪恶的化身。

总的说来,《默杀》是一部可圈可点的类型电影,在120分钟的时间里,观众不仅获得了强烈的视听刺激,也得到了一次关于校园霸凌与人性残缺的反省。正如苏格拉底所言:“未经反思的日子是不值得过的”,在电影中反思、成长并最终造福社会,或许正是《默杀》这部影片最大的价值。

(作者为中南财经政法大学中韩新媒体学院副教授)

「猎奇重口」不该成为悬疑片卖点

黄启哲

正在热映的《默杀》可谓打响了电影暑期档的第一炮。作为一部小成本类型片,其票房成绩不可谓不突出。然而,伴随票房成绩一路高歌猛进,争议也随之而来。为了营造惊悚效果的恐怖片拍摄手法、引发生理不适的受害者特写镜头等等,都成为网友批评的焦点。局部处理的失当,是否折射出整体创作观的偏执?倘若创作者是将悬疑剧的各类元素视为满足猎奇、爽感加码的半成品“料包”,一锅乱炖以刺激票房,恐怕会导致这类题材创作窄化,令善恶扬善的价值观倡导,成为空中楼阁。

客观来说,《默杀》作为商业类型片,作为一部新人导演作品,从创作完成度来说可圈可点。影片围绕一起发生在东南亚某地的校园凶杀案,展开故事。整体叙事流畅、信息密度高、人物形象鲜明。从立意来说,“袖手旁观的沉默促使悲剧发生”这样的主题,也发人深省。

作为马来西亚华人导演,柯汶利其实早在2018年就着手筹备《默杀》第一版的拍摄,而这也就是他的长片首作。影片尚未真正完成,开放的中国大陆影视产业,就率先向他敞开怀抱。他先后执导了翻拍电影《误杀》、网剧《唐人街探案》,使其积累了创作经验,也收获了不俗的商业反馈。而这,也为他重拍这部《默杀》奠定了很好的受众基础。在上映之初,“《默杀》看爽了”的社交平台热搜,便能说明他对于商业片的驾驭能力。

然而随着受众的持续扩大,《默杀》的“爽片”逻辑也暴露出一些问题。首先是对于悬疑罪案元素集纳密度过高。整个故事里,涉及校园暴力、家暴、偷拍、未成年犯罪、教育腐败、连环凶杀案等等元素,统统在一个福利学校上演,奇情程度拉满,但也完全牺牲了真实性,打造了一个为了呈现恶而炮制恶的“真空哥谭”。其次,影片在校园暴力、凶杀等情节中,把镜头对准受害者,出现不少痛苦狰狞的面部特写。再者,为了营造紧张氛围,导演转而使用了恐怖片常用的Jump scare(跳杀)手法,尽管奏效,却在观影中或多或少消解了题材的严肃性。

针对于此,导演在采访中回应,希望以大的视角尽可能容纳社会众生相,并且认为“如果你在电影里感受到痛,那就代表我们成功了”“如果《默杀》让你看到很多恶,感受到很多痛,其实是在提醒你不要再沉默”。

我们认可导演倡导为弱者伸出援手的发心,但我们也要追问——批判恶就一定只有复现恶、感受痛这一条路径吗?事实上,血腥暴力镜头的直观表达,固然会带来即时的痛感与情绪,引发对弱者的强烈同情和对加害者的憎恨,但这只是满足了最朴素的善善恶观,对于一系列社会议题的剖析未免流于表面,更忽略了人性的幽微复杂,忽略了对于滋生恶之土壤、环境的检视。更何况,对于接收方来说,目睹暴力场面到底是激发对暴力的模仿,还是警惕现实悲剧重演,尚且是个未知数。当下,其实已有不少舞台和影视创作者意识到这一问题,因而在同样的题材呈现中,规避直观展示暴力,转而用符号意象等更隐晦、更间接的视听方式,一样能够收获观者的共情,引起反思。

好的作品,理应当于无声处听惊雷。面向大众的文艺作品,也当有此追求。

中国传统文化落凡尘与不落窠臼

——观动画电影《落凡尘》

孔令顺 秦莹莹

国产动画电影《落凡尘》以牛郎织女后代的奇趣故事展开,讲述了织女后人金凤为替母赎罪下凡收服星宿,与一心想上神界寻母的人间少女小凡意外结盟的故事。总体而言,《落凡尘》是一部完成度很高的优秀动画作品,有情有义,能文能武,亦庄亦谐。如何对中华优秀传统文化进行“创造性转化和创新性发展”,从而让文化传统进入当代生活,如何用世界语言讲好中国故事进行国际传播,一直都是个急迫的时代难题,这部作品进行了有益的探索。

传统文化的影像呈现

中华优秀传统文化源远流长,一直滋养着中国人的精神生活,时至今日不应仅仅被束之高阁尘封在博物馆里或存在于典籍教科书中,而应当是一种鲜活的力量,深深植根并活跃在当今人们的日常生活中。如今,国漫崛起,汉服流行、新中式美学广受追捧,以及簪花、漆扇等非遗文化回归日常,这一系列现象无不昭示着人们内心深处对于优秀传统文化的深切渴望和强烈的文化自觉。与此同时,这也恰恰证明优秀传统文化具有与当代社会相融合的包容性,进而焕发出新的生机与活力。文化基因在当代社会中的深刻觉醒和强劲脉动,促使我们以新的视角和方式去重新发现、深刻理解和积极传承那些历久弥新、璀璨夺目的文化精髓。

国产动画电影不仅是传统文化的载体,更有望成为联结传统文化与当代社会的桥梁。《落凡尘》将中国传统文化与当代中式情感进行了有机结合。牛郎织女的故事是民间爱情传说,电影情感主线虽无关爱情,却是爱的延续,呈现了牛

郎织女后代的至爱亲情。导演钟鼎解释道:“亲情是每个中国人内心非常强烈的情感基因,值得被挖掘。”中式情感不仅有男女之情,我们有更广阔的爱与担当,《落凡尘》情感内核延续为“老吾老以及人之老”的敬老之情、“滴水之恩当涌泉相报”的恩情以及“天下兴亡匹夫有责”的大义,片尾曲最后一句“就算和你短暂分开也记得方向”更是“早晚重欢会,羁离各长成”兄妹之情的影像阐释。小凡对于家人一起吃饭的憧憬,是属于中国人含蓄又深情的情感表达,彩蛋里团圆合家欢的景象,让“爱”与“家”的温情在观众心中自然流淌。

影片巧妙地将古老传统文化的精髓与现代审美思维交织融合,为观众打造了一场前所未有的神话故事盛宴。五光十色又光怪陆离的七古镇场景主要参考的是重庆山城,以宋代的建筑风格为基础设计,参考《宋代生活志》《清明上河图》等历史资料和多首宋词,比如来自秦观词作《鹊桥仙》的“金风玉露一相逢,便胜却人间无数”等,以视觉效果的拼接碰撞让观众形成对中国千百年来的积累的文化元素以及生活习惯的印象。

另外,影片还融入了在传统建筑上点缀霓虹灯、川剧变脸模拟现代红绿灯、中国风rap音乐唱出兄妹冒险旅程、刺激神仙味道的川渝火锅等创意元素,是动画电影工业美学想象力和创造力的极致迸发,更是让文化传统鲜活起来并进入当代生活的方式。

中国故事有国际表达

在全球文化话语权争夺激烈和中国文化迫切需要走出去的当下,讲述中国故事不能满足于自说自话,而必须注

动画电影《落凡尘》剧照

重国际化表达,跳出创作思维窠臼。电影是世界性语言,观众接受度和包容度较高,说教性弱、萌文化元素融入度高、想象力和创造力强,更是国产动画电影进行国际传播的优势所在。

《落凡尘》采用世界性的电影叙事语言降低文化折扣,除了继续铺设短片的设计理念之外,扩充整个世界观,加入以“英雄之旅”结构框架的人物成长叙事。英雄之旅常引领主角从平凡或失衡状态出发,历经挑战与转变,抵达更高层次的自我认知、成长或救赎。此旅程既是对外在世界的探索,也是对内在自我和生命意义的深刻挖掘。金凤是沉重隐忍的高冷“I神”,从不被人看好的“扫把星”,被孤立针对的小仙,面对民生疾苦说出“与我何干”的偏见和冷漠,金凤前期处于紧绷和束缚的心理状态。妹妹小凡则是具有强烈正义感、古灵精怪的活泼“E人”,她的出现融化了金凤内心深处固有的执拗和成见,对于亲情的渴望驱动人物成长,共同踏上收服逃星宿的惊险旅程,最终实现个人的蜕变。

动画电影的视觉特效往往超越语言和文化的界限,能够直接触达观众的感官和情感。日益成熟的动画制作体系吸收国际先进的制作技术,实现传统文化技艺的数字化再现,提升影片的艺术品质与观赏性,却不落窠臼,形成具有中国特色的动画美学。

自20世纪的经典手绘动画演变至今日的数字动画时代,国漫经历了从二维平面到三维立体的技术飞跃,其视觉效果实现了前所未有的质变。从飘逸灵动的人物造型,到恢弘磅礴的人间景观,再到细腻入微的传统服饰纹样展示和充满东方神秘色彩的符篆,《落凡尘》每一帧画面都凝聚着制作团队对东方美学的极致追求。制作方咏声动漫集结了超过50个顶级制作团队和超过2000名动画师,同时借助了动画渲染、动画拍摄、材质管理、资产镜头组合等至少七项动画软件技术专利,来提升制作效果。

电影的将来和希望在于青年,重视和培养青年电影人才,是确保电影行业

持续繁荣发展的关键。《落凡尘》的前身是广州美术学院视觉艺术设计学院的学生短片“梦起毕设”特别视频,如今与广州本土咏声动漫携手将梦想照进现实,无疑为高校的影视教育提供了鲜活的范本和案例。

“中国故事,国际表达”,这理应根据于中华文化沃土,保持鲜明的文化主体性。新世纪以来,广东的动画影视一直是国产动漫力量的重要一支,亦成为南方影视的重要特点和支撑。很多观众也是通过广东出品的动漫了解了当地的风土人情,如展现岭南文化舞狮传统的《雄狮少年》《狮子学狮》,展现凉茶和牛肉丸等广式美食的《落凡尘》。注重国际视野和跨文化交流,正推动更多中国故事走向世界、融入世界。

暴力美学应审慎运用

相较于大众熟悉的起源于西方的十二星座,《落凡尘》以我国传统文化二十八星宿为创意来源,首度将星宿传说搬上大银幕。创作团队广泛搜集并深入研究关于星宿的古籍经典,细致地解析“四象”星宿所蕴含的独特韵味及其对应的动物图腾,对星宿进行了别出心裁的重新诠释。影片巧妙穿插二维动画,展现兄妹收服星宿神兽的过程,背景为传统刺绣工艺的星宿卷轴,以“针线”为引,将星宿“缝”于星轴,实现转场与剧情的完美融合。我们欣喜地看到,在市场因素和文化需求的导向下,国产动画电影开始注重对中国传统文化元素的汲取。

然而,对传统文化进行精准地影像阐释,要求创作者必须对其有深入的理解和全面的研究,以避免表面化和片面化的呈现方式。在创作过程中,不能随

意截取传统文化的个别元素进行简单地拼凑,以避免文化信息的失真和观众的误解。

是故,创作者需要对传统文化进行整体性地把握和理解,确保其在动画电影中的呈现是连贯完成、富有深厚内涵且可深入考究的。在尊重传统文化原貌的基础上,创作者应斟酌如何将其与现代观众的审美需求和接受习惯相结合,尤其是对正处于世界观、价值观形成关键时期的青少年观众而言,不准确的甚至是错误的文化信息可能会对他们产生长远的潜在的负面影响。

著名传播学者李普曼认为,人类生活在两个环境里:一是“身外世界”的现实环境;另一个是“脑海图景”的虚拟环境。人们通过媒介所感受的观点会延伸到现实生活中。我们不得不警惕,《落凡尘》中过度或不恰当的暴力场面可能会潜藏对观众尤其是青少年产生负面影响的隐患。动画电影中的暴力元素若过多或处理不当,将可能无差别地影响所有观众,特别是对心智未成熟的青少年观众,造成潜在的心灵冲击。正因为如此,创作者需要更加审慎地对待暴力美学的运用,并采取恰当的节制措施。

传统文化落凡尘,动画电影谱新篇。在国漫崛起并广受赞誉之时,中国影人更应秉持初心,致力于传统文化的“两创”。在面对市场的喧嚣与诱惑时,巧妙平衡商业利益与艺术创作的关系,确保技术与艺术的和谐共生。同时,创作者要时刻保持居安思危的警醒意识,不断增强自身的责任担当,自觉肩负起中国传统文化传承与国际传播之重任。

(作者单位:广州大学)