

记者 刘宗智

不止变瘦了,更变强了

从集体共情的“热泪盈眶”到拳击场面的“热辣滚烫”,对观众而言貌似不过转瞬之间,对集编剧、导演、大女主于一身的贾玲来说,则是多年痛并快乐的隐身转型和忘情创作,市场也对她稳定的影像输出能力给予隆重回报。

贾玲入行演艺圈最初的身份是相声演员。2010年,她第一次登上春晚,和搭档白凯南表演了一段原创相声《大话捧逗》。这个节目被安排在新年钟声敲响后5分钟,两人的表演被淹没在响彻云霄的鞭炮声中,好在靠着春晚重播的力量,人们知道了有个女相声演员,师从冯巩,叫贾玲。

此后,贾玲的身份不断打破重构。2015年她登上《欢乐喜剧人》的舞台,为了把观众逗笑绞尽脑汁,最终以不凡的实力和敢拼的闯劲打开综艺的大门,让观众认识了这位随时随地能把人逗笑的喜剧演员。

原本以为贾玲会将“喜剧人”这个身份继续发扬光大时,她却又给观众带来了惊喜。2021年,她自导自演的电影《你好,李焕英》正式上映之后,在短短57天内便斩获了54亿元的票房,成为当年春节档电影中名副其实的一匹黑马,也在电影史上留下了浓墨重彩的一笔。

有人将《你好,李焕英》的成功归结为偶然,今年,贾玲又用《热辣滚烫》将奇迹之光延续。热度之下,撇开话题点,聚焦电影故事本身时,会发现一个真实的、令普通观众共情的贾玲正缓缓走出大银幕。她选了一条少有人走的路,讨过好,努力过,失败又站起,只想为自己赢一次。贾玲直言,“瘦不是我最终的目的,我想让观众看到一个人积极的样子,开始爱自己的样子。片中的乐莹不是变瘦了,她只是变强了!”

独有的女性视角

通过贾玲的电影,我们可以看到的是女性导演独有的视角。

在《你好,李焕英》里,母亲并不是一个单薄的角色。李焕英不仅是一个对女儿充满爱意的妈妈,同时她还是她自己,有着自己的小理想、小追求,保留了可爱天真的一面。

到了《热辣滚烫》,贾玲用真诚平等的视角,将成长中细密的伤疤和疼痛轻盈揭开,又将输赢结局的唯成败论放下,再次塑造了诸多立体的女性角色。杜乐莹的妹妹杜乐丹,区别于“一味忍让付出”的妹妹形象,她看不上自己的姐姐,但又不得不为了孩子上学从姐姐那儿要回老房子。她是极其自信的,哪怕被姐姐吐槽婚内出轨,她也坚称这是自己有魅力。当看到姐姐乐莹站在拳击台上被动挨打却不屈不挠时,乐丹眼神犀利,嘴唇微张,在保持冷漠不解的同时,又罕见地流露出了些许痛苦和心疼的神色,姐妹之间复杂的矛盾情绪展现得淋漓尽致,让观众感受到了乐丹难言的挣扎。《热辣滚烫》里的女性角色不能用单纯的“好”或“坏”去形容,相比部分影视作品中的女性角色,这些角色是复杂的,是有层次的,女性的立体被更多人看到,被更多人认可。

细腻真挚的情感表达

贾玲导演的电影作品之所以能够迅速走红并收获不菲的票房收入,不仅仅归功于前期的宣传营销以及电影内容的创新独特,还在于对情感的细腻捕捉和真挚表达,有效提高了故事的感染力,最终实现了以情化人的效果。

《你好,李焕英》中,贾玲用温情的艺术手法显现了细腻、无私的母爱,感动了无数人的心。贾玲饰演的贾晓玲带着“做你一回女儿,连你高兴的事情都没有做过”的遗憾穿越到1981年,去弥补未尽之孝,让李焕英高兴一回。所过之处,影像由黑白变回彩色,一个逝去的时代失而复得。贾晓玲以表妹身份与年轻的李焕英相处,开始帮她改变命运:第一个买电视,组织参加女排比赛,与厂长儿子沈光林相亲,笑点不断,一种轻松的怀旧之感让观众得以从现实中抽离。然而李焕英已经与贾文田结婚,贾晓玲的一切努力皆告失败,影片在情绪上陷入低谷。

就在贾晓玲想结束这一切时,她有一个重大发现,原来母亲也是穿越回来的。顿悟真相的

出道即巅峰的贾玲

截至2月23日,贾玲执导的第二部电影《热辣滚烫》票房破31亿元,不仅领跑春节档,更是2024年开年票房冠军。此前,贾玲执导的首部电影作品《你好,李焕英》狂揽54亿元票房,名列中国影史票房榜第3名,助她成为中国影史票房最高的女导演。目前《热辣滚烫》票房仍在飙升,贾玲有望跻身百亿导演行列。继续打造“玲宇宙”还是转向类型片,“出道即巅峰”的贾玲下一站将开往何方?

贾晓玲一路泪奔,影片以系列闪回补叙母亲配合自己完成“未尽之孝”的种种细节。贾晓玲摔倒,影片突然给了主人公全知视角。一系列母亲陪女儿成长的细节,以蒙太奇叠化剪接。母女二人终于见面,相拥而泣。

与印象里世故的母亲相反,这个母亲对孩子最大的期许却是健康快乐就好。奔跑哭泣的贾晓玲所宣泄的情绪,唤起了观众对于母爱的感情共鸣。这一刻,观众与主人公一起,确认了来自母亲的原谅。遗憾在宣泄中被疗愈,观众实现了与自我的和解。

如果说,《你好,李焕英》是写给妈妈的书信,那么《热辣滚烫》无疑是平凡人追求自我的深刻剖白。“爱自己”三个字是《热辣滚烫》的题眼,正如贾玲所说:“瘦不是我最终的目的,我是想让观众看到一个人很积极的样子,她开始爱自己的样子。”

《热辣滚烫》中的乐莹很内敛,深爱着这个世界,却不知道该怎么开口。对话场景中,乐莹的回复总是言不由衷,含混着怯懦,交谈时被粗暴打断,镜头中被随意篡改。面对恶意剪辑的人生,她偶有出离愤怒的表达,脏话俚语基本停留在对口型状态。乐莹被周围人集体嫌弃,缺乏存在价值感,“宅”是她最后的防御掩体。为了维持一段关系,总是以他人为先,而一味忽略自身的真实感受,这是典型的讨好型人格。就连被问到为什么喜欢拳击,乐莹的回答也是:“两个人打成那样,最后还能抱在一起,我以为想要得到拥抱,只有对人好才行呢。”乐莹经历挫败后,最终如愿站上拳台,代表所在拳馆参加了女子56公斤级的比赛。结局虽惨不忍睹,但乐莹一直坚持到了比赛的最后一秒,亦是一种胜利。

拍摄时,贾玲在拳击台上的对手是全国女子拳击冠军,但为了镜头的真实性,她坚持让对方真打。“那场拳赛一定要是一场真实的击打,一定要让观众觉得这个女孩在拼尽全力爱自己,她在拼尽全力为自己而战,她在拼尽全力去证明自己。”而这,何尝不是贾玲的拼尽全力。

“下一个”值得期待

贾玲的出现,打破了一些常规。她不是科班出身,最开始是从“说相声”做起的;她没有那么多所谓的“技术”,杀手锏只有真诚,不管是李焕英还是杜乐莹,她都掏出了一颗真心;她没有名导名演加持,“白手起家”将“贾玲”打造成金字招牌。

处在消费社会的电影比任何一个时代都强化了它的商品属性。贾玲作为跨界导演,自导自演的两部作品《你好,李焕英》《热辣滚烫》票房和口碑都获得了极高的认可度,这种“出道即巅峰”的创作状态也被不少人看作“新手期保护”。也有观众认为,跨界导演强烈的个人意识决定了电影的影像是用“小我”之眼看世界,但最终呈现的应该是能够被观众接受和理解的“大我”的世界,贾玲的创作局限于自传式叙事,带着强烈的个人色彩,后续可能面临着题材枯竭的困境和再度转型的阵痛。

跨界导演从不同领域进入电影行业,对电影业的认知,以及故事讲述和导演手法等方面存在着差异。一些导演强调电影的文艺性、个人性,一些导演注重电影的通俗化、大众性。不少跨界导演不满足于就题论题,尝试在故事讲述中体现自己的哲学思考、世界观和价值观等,如陈建斌导演的《一个勺子》、徐昂导演的《十二公民》、张嘉佳导演的《摆渡人》、黄渤导演的《一出好戏》等,但这种乍现式的灵感难以为继,无法支撑导演长期创作,票房更缺乏保障,因而不少跨界导演在完成处女作后便偃旗息鼓。

综观近十年跨界导演票房和口碑“双响”的作品,大多以类型化电影为主,一部分导演已经完成了跨界之“跨”的探索阶段,开始向职业导演过渡,并形成了自己的风格和品牌,如吴京的《战狼》系列、徐峥的“囧”系列、陈思诚的“唐探”系列、郭帆的“流浪地球”系列电影等,都兼顾了个人表达和商业平衡。

继续“玲宇宙”还是转向类型片,贾玲的下一站往哪开?从她的后续作品中或许能略窥一二。根据相关资料显示,贾玲的新片目前已在国家电影局备案,片名《转念花开》(别名《光明之战》),讲述“反传销”的故事,主演仍然是贾玲钟情的张小斐,王骁也将出演。贾玲在襄阳《热辣滚烫》路演现场透露,新片“马上开机了”“已经拍了一部分了,还剩一部分”。未来,贾玲将会如何继续书写她的创作故事,值得期待。

