

□倪自放

上海国际电影节日前举行了“陈可辛大师班”活动，我突然就想到了陈可辛18年前的一部电影《投名状》。

电影《投名状》上映于2007年，李连杰、刘德华、金城武领衔主演，陈可辛执导，据说三大主演的片酬数当时创了纪录。当时国内武侠大片风头正劲，《投名状》却被评“不符合当时的风潮”，因为影片第一主演李连杰大部分的时间里是文戏。当时我写了一篇评论，对于《投名状》给予了比较高的评价，“《投名状》在某些方面对观众可能不够友好，观众们对于这部影片的理解需要一个时间的沉淀。”

好巧的是，过了18年，《投名状》在上影节“陈可辛大师班”活动上再次放映，我当初对影片的评价与业界当下的评价实现了接轨。近年来《投名状》在各平台的打分逐年增高，很多影迷对该片进行了深入解读，甚至称之为“神作”。对这些迟来的共鸣，陈可辛在上影节的活动上百感交集：“一部电影被观众理解，不管是当下、马上，或者20年后，对导演来讲都是很大的安慰。”

《投名状》18年前上映之初的口碑，只是陈可辛当时遭遇的一小部分，《投名状》这部在当时投资创了纪录的大片的拍摄，从一开始就困难重重。最大的困难不在于影片没有看点，而是当时的大片风潮与陈可辛的艺术坚持的冲突。当时观众喜欢看漂亮的、“飞来飞去”的武侠大片，这也是当时海外市场对中国大片

的审美标准，但陈可辛坚持搭建了极具还原度和历史感的城墙、战壕，这使得少有的打斗场面都“笨重”起来，而这显然也不符合当时的风潮。另外，据说李连杰拍摄该片的片酬是按照当时好莱坞一线明星的片酬标准定的，但请来这样一个动作片大腕，陈可辛想拍摄的电影却是一部以文戏为主的影片，影片的动作戏不超过二十分钟。陈可辛说自己当初压力好大，一度“逃离剧组三个星期”。

《投名状》与众不同的根本

点，在于这是一部反好莱坞叙事模式的影片，影片不在“武”，而在人性的表达。这样的影片当时未获得一致认可，经历时间的考验，观众们终于看懂了《投名状》和陈可辛。

在《投名状》之后，陈可辛坚持自己对于武侠电影的看法，拍摄了甄子丹、金城武领衔的《武侠》。当导演陈可辛用“微观武侠、科学武侠、医学武侠”这三个概念来形容自己的新作《武侠》时，当时的观众感觉摸不着头脑。在功夫、悬疑等好莱坞商业

元素的外包装下，如《投名状》一样，陈可辛依然讲述了一个反好莱坞叙事的故事。从形式上改变了“武侠”的陈可辛，依然不曾改变自己，《武侠》延续了其作品一贯的旁观者角度，对亲情、爱情和友情的态度，剖析人性的复杂和矛盾，是一部依然“很陈可辛”的作品。

从《投名状》到《武侠》，陈可辛坚持的都是人性的表达，在最新作品《酱园弄·悬案》中，陈可辛依然坚持了类似的命题。

陈可辛的电影，总是能够请

到大明星。1991年，陈可辛的导演处女作《双城故事》上映，影片的主演是张曼玉；1993年，联合执导的《风尘三侠》，影片的主演是梁朝伟；1996年执导《甜蜜蜜》，主演是黎明和张曼玉。后来陈可辛执导的每一部影片，都是当时最具号召力的明星担任主演。最新作品《酱园弄·悬案》也是如此，章子怡、王传君、易烊千玺、梅婷、赵丽颖、雷佳音、杨幂、彭昱畅、大鹏、李现、范伟，这样的演员阵容是华语电影里多年难得一见的。令人称道的是，几乎每个明星都能在陈可辛的影片中呈现出鲜为人知的一面。陈可辛在上影节“陈可辛大师班”活动上说：“某种程度上明星只是我拉近与观众距离的媒介，他能够帮我吸引观众进来。但是往往他进来了，我又要把他改头换面，使观众看的时候别出戏。”以《甜蜜蜜》中的黎明为例，陈可辛说，大家看到黎明都会说这是“白马王子”，而私下里的黎明是一个很天真的人，有时候还会傻乎乎的，在情感上非常单纯，“这种东西别人不信，但是他就演得出来”。

在陈可辛最新作品《酱园弄·悬案》中，章子怡饰演的“詹周氏”是影片核心，此前发布的预告中她裹着红色头巾疾步穿梭，不惧展现苍老面相，将杀夫后的决绝和恐惧演绎出来。这是她与陈可辛继《武侠》后时隔14年再度合作。影片在上影节上映后，观众纷纷点赞雷佳音的演技“代入感十足，令人又恨又怕”。演员易烊千玺在片中以极具突破性的光头形象示人，他用“第三只眼”形容这个推动剧情的关键人物。

陈可辛对艺术表达路径的坚持和对演员使用标准的坚持，总是能让人眼前一亮。

（作者为山东省第三批签约文艺评论家）

□胡婷

15年前，《驯龙高手》动画上映，如今好莱坞又将它改编成了真人版，对比两部作品，《新·驯龙高手》从人物到场景再到情节，几乎是对动画版的“一比一”还原。精准还原、适当出新是这部电影收获成功的原因，从好莱坞近年来改编的真人电影来看，当原作已经足够出彩，忠于原作比大幅改动要保险得多，也好看得多。

在看真人版电影之前，我并没有看过动画版，在尚未剧透的状态下，在3D影厅里，观看这部电影会获得一种极致的体验。完全预设不到的剧情走向，不留神直接扑到眼前的海浪、火焰甚至恶龙，小嗝嗝骑龙徜徉长空的凶险与自由，以及最后战胜龙王的电光石火、千钧一发，进度条流动着，随之不同的情绪流进身体各处。

因此，我想写的不是关于真人翻拍的电影如何“一比一”还原原作，又如何在此基础上稍作增删以达成更为丰富的表达，而是想看看小嗝嗝作为电影的主角，他的整个的行为与思考，给人们带来了哪些启示。

先说最为实在的一点，小嗝嗝能够驯服龙类，最表浅的一点在于他懂得发现规律和利用规律。这位瘦弱的少年，能够在周围

的人都利用铁锤、斧子与飞龙肉搏的时候发明出绳索炮弹，以此捆住“夜煞”龙，又能够在自己放生了夜煞，夜煞也放弃伤害他的经历里读懂龙的温驯和感恩的一面。更重要的是，他会在发现无牙仔没有了翅膀就飞不起来后，在攻打龙王时专攻它的翅膀，会在和伙伴们的相处中发现他们各自的特长，再在决战中合理部署：阿斯翠德擅长指挥、鱼脚司了解包括龙王在内的各种龙的特点、双胞胎擅长制造声响让龙王烦躁……就是这样，在一颗见微知著的聪明头脑的加持下，小嗝嗝有了驯服龙类的技术支持，以四两拨千斤的方式在新的环境中立足。

小嗝嗝在维京人当中能够做到和他们不一样，这一点本身也足够珍贵。在小嗝嗝的父亲眼里，维京人就是以骁勇善战、残暴刚烈为荣的，但作为维京族长之子的小嗝嗝，并没有在耳濡目染之中成为父亲的样子，而是坚定地看到自己的不同之处，并接纳了这一点。他会审视整个世界，审视自己的生活，正因如此，他没有在父亲和族人的期待之中迷失自己，在所有人都想要亲手砍下龙的脑袋的时候，小嗝嗝会放生夜煞，会喂它食物，骑着它飞翔。在所有维京族人都以强壮、英勇、刚强、执拗的男子气概作为标榜自身的优良特质的时候，他却不会

因没有这种气概而感到羞耻，反而忠于那个不同的自己。最后影片向我们传达了，即便没有强硬的男子气概，依靠智慧，以及对他者的关注、认同、交流和包容，也能够达成美好结局。

电影里，小嗝嗝之所以能够在维京族人的反对中仍然努力和龙类交流，并且可以接纳异类、团结异类，在于他拥有一颗善良、包容、友爱的心，这是小嗝嗝一切行为的核心。这也体现在电影的方方面面，关于第一次摸无牙仔的头、关于带着阿斯翠德在极光下飞行、关于看到邪恶龙王后对其他龙的恻隐之心，也关于人与自然共生共存的美好的信仰。人类对自然的关怀体现在这里，人类拥有的美好品质也体现在这里，要想达成与自然的和谐共生，人类最不能够丢失的就是这种爱心、同理心、恻隐之心，应当用看待自身的方式去看待他者，“己所不欲，勿施于人”，这些都是这部电影告诉我们的。

战争中没有赢家，在维京人杀死千百只龙的同时，很多维京人也丧生于此，就连族长的妻子也难逃此劫。打打杀杀带来的只有损失，用爱才能弥合差异，消解矛盾，这也是电影不叫“弑龙高手”“灭龙高手”之类的名字的原因。

（作者为山东师范大学新闻与传媒学院学生）