

□李睿

在主打“合家欢”的贺岁档影片中,奇幻爱情电影《如果声音不记得》显得有些突兀,这部影片讲述了抑郁症女孩吉泽与男孩辛唐相互治愈救赎的奇幻爱情故事,由郭敬明监制,落落执导,章若楠、孙晨竣主演,看名字和阵容,实打实的一部青春爱情电影。

电影的故事可以分为两条线,一是男女主的奇幻爱情故事,二是女主抑郁症患者的治愈之路。男主辛唐(孙晨竣饰)拥有通过声音给他人制造快乐的能力,但对同一人使用三次后,性命就会和此人绑定,只有对方开心,男主才能活命。辛唐偶然间救下准备自杀的同校网红吉泽(章若楠饰),两人就此绑定,吉泽表面开朗,但却是一名抑郁症患者。最初,辛唐为了活下去,费尽心思让吉泽开心,后来逐渐爱上了吉泽,然而爱情故事不会这么顺遂,就在两人浓情蜜意的时候,吉泽发现了辛唐的秘密,选择放手。

《如果声音不记得》的故事设定带有奇幻色彩,片中两位新人演员同为1996年出生,表现虽然有些生涩,但都能达到及格水平。章若楠2018年参演由落落执导的青春校园电影《悲伤逆流成河》出道,影片中不俗的表现给观众留下了深刻印象。章若楠的长相属于甜美型,一双“小鹿眼”十分清纯,在《如果声音不记得》中,她饰演了重度抑郁症患者吉泽,表面是快乐的网红,内心却充满了伤痛。男主角孙晨竣是运动员转型的演员,此前他凭借《这!就是灌篮》被观众熟悉,阳光俊朗的外形十分讨喜,影片中他塑造了一个温柔沉稳话又少的暖男形象。

《如果声音不记得》是作家落落转型导演的第三部作品,此前她编剧并执导的《剩者为王》《悲伤逆流成河》都取得了不错的票房成绩,作品的口碑尚可。

2018年中秋档,关注“校园霸凌”问题的青春片《悲伤逆流成河》上映,在首日只有1277万票房的情况下,凭借超高的社会话题不断发酵,最终拿下了3.56亿的票房。《如果声音不记得》是“光线·残酷青春三部曲”的第二部,这一次电影关注了“抑郁症”问题,抑郁症+奇幻爱情,可以说是在贺岁档中最没有“贺岁气质”的电影了。与《悲伤逆流成河》相比,《如果声音不记得》具有强烈的爱情属性,“关注抑郁症”的社会话题度要比“校园霸凌”还要高,更能够引起大众关注。

不得不说,由作家转行导演的落落保持着作家的细腻,也更会拿捏观众心理,从《剩者为王》的“剩女”到“校园霸凌”,再到“关注抑郁症”,她目前完成的三部影片从话题关注度上来看就已经成功了。不过,落落的电影很难评价为“优秀”,拿新电影《如果声音不记得》来说,整体的节奏像流水的MV幻灯片,铺满了奔跑、舞蹈、唱歌、绚丽的特效;爱情线的桥段和情节可以用“狗血”二字来形容,合约情人、误解、失忆、错过,男主牺牲,被女主的爱之泪救回……如果不是奇幻的设定,很难让人相信这是一部2020年的爱情片。

不难发现,落落依然在用写作的习惯去拍电影,这既是她的不成熟之处,也是她作品中的亮点所在,影片中关于独白、自述的部分都非常好,落落擅长描绘人物心理,能将情绪的起承转合把握得十分精妙,尤其是台词能够为影片大大添彩,甚至能让观众暂时忘记剧情尴尬、节奏迷茫的硬伤。

《剩者为王》里,“父亲”金士杰的那段独白堪称经典:“她不应该到外面听到什么风言风语,听多了就想结婚,她应该想着跟自己喜欢的人白头偕老的结婚,昂首挺胸的,特别硬气的,懂憬的,好像赢了一样,有一天带着男方,出现在我面前,指着他跟我说‘爸我找到了,就这个人,我非他不嫁’。我觉得我都能想象出的那一幕,她比着胜利的手势让我跟她妈妈看,那表情多骄傲啊。”这段长独白用“一镜到底”呈现,金士杰深入骨髓的表演将父亲的心声、爱和悲悯表现得淋漓尽致,感动了无数观众。

这样的独白也出现在后来的《悲伤逆流成河》中,女主易遥在跳河自杀前绝望地控诉:“你们骂过我,最难听的词,编过最下流的绰号,你们动手的没动手的都一样,你们比石头还冷漠,你们又愚蠢又恶毒,你们胆小怕事,别人做什么你们就跟着做什么!如果我忘不掉怎么被你们欺负,怎么被你们侮辱,粉笔灰塞嘴里是什么滋味,打火机烧头发是什么滋味。如果我永远忘不掉,你们也别想忘掉。”将霸凌者和被霸凌者之间的过往和心理描述得触目惊心;《如果声音不记得》中也有这样的独白,吉泽用独白剖析着抑郁症患者生存困境:“那个时候,我所有的情绪都不见了,一个人的黑暗,我已经太熟悉了。每天我都告诉自己,必须咬牙扛下去,为什么别人都能扛过的坏情绪,我却输给了它。”直视抑郁症患者的内心世界,外表开朗快乐,实则内心早已灰暗枯萎。

刨去爱情线,《如果声音不记得》对抑郁症患者的观察和呈现是相对成功的,影片刻画了一个有着儿时阴影和家庭变故的微笑抑郁症女孩,在爱情和友情的帮助下踏上一条又冷又明亮的自救之路:“哪怕我是最弱小的一个伤兵,我也要 and 抑郁症再对抗一次。”这样的立意,不管对普通观众还是抑郁症患者来说,都带来了治愈的力量。

□倪自放

张艺谋执导的《一秒钟》上映,年轻的“谋女郎”刘浩存并没有如预料中爆红。

之所以说把她的是否爆红当作“如预料中”,因为她的“资源”太好了。

首要的资源,当然是张艺谋的发掘。作为中国最具国际知名度的大导演,业内把张艺谋看作是能点石成金的导演。据说,在中国电影界,说某某导演,都要在前面加上姓,只有直接称某个中国导演为“导演”而不加姓氏的时候,指的才是张艺谋。而刘浩存,是张艺谋从四千候选者中选出来的新片《一秒钟》的“谋女郎”,刘浩存自己说“来自四千分之一的机会”,随后四千入选者有十多人进入培训,最后选定了刘浩存饰演《一秒钟》中的“刘闺女”。

刘浩存不仅出演了《一秒钟》,而且在《一秒钟》的片尾,张艺谋还让她出境演唱主题曲;金鸡奖的闭幕式,刘浩存也现场表演了这首歌。

有着张艺谋的认可,刘浩存影视资源不错,除了《一秒钟》中,刘浩存还主演了张艺谋执导的谍战大片《悬崖之上》,搭档是张涵予、秦海璐、张译、于和伟、秦海璐、朱亚文、雷佳音、倪大红等实力派演员。刘浩存主演的电影《送你一朵小红花》也即将上映,搭档是四字弟弟易烊千玺。

被张艺谋选定的“谋女郎”,有大把的一线演员,巩俐、章子怡、倪妮、周冬雨等。并且,首位00后“谋女郎”刘浩存,之前得到夸赞已经够多,同组演员张译说她“是老天爷赏饭吃”,意思是非常有天分。而张艺谋毫不吝啬地夸奖刘浩存,“我自己觉得她应该是周冬雨后的一个接班人吧,很像周冬雨的样子。”

盛名之下,刘浩存似乎没有预料中的那种爆红。她在《一秒钟》中的表演确实有着天然去雕饰的原生态,但并不让人惊艳,没有让人眼前一亮的感觉。张艺谋说刘浩存是周冬雨接班人,这明显是溢美之词。

《一秒钟》上映首周,恰逢第33届中国电影金鸡奖颁奖,周冬雨凭借在电影《少年的你》中的惊艳表演,获得了金鸡奖最佳女主角奖,至此,周冬雨在电影表演方面已经获得了包括金鸡奖、金马奖、金像奖、百花奖最佳女主角奖以及华表奖优秀新人奖,成为90后首位华语五大奖大满贯女演员。仅就国内电影奖项而言,周冬雨已经比肩章子怡。

或许可以说,虽然同为“谋女郎”,让2000年出生的刘浩存与1992年出生的周冬雨比较并不公平,但不比资历,刘浩存有一点比不上周冬雨,那就是一个演员的辨识度。

所谓的辨识度,体现在外形上的辨识度,也体现在表演上的辨识度。自巩俐开始,每个真正成名的“谋女郎”,都成为了她自己,而不是张艺谋让她演第一部影片时的形象。张艺谋通过《红高粱》发掘了巩俐,虽然此后的《大红灯笼高高挂》《菊豆》《秋菊打官司》等影片仍然是张艺谋和巩俐的合作,巩俐的形象和表演风格未有大的改变,但不可否认的是,巩俐是独一无二的。1993年之后,巩俐合作的导演除了张艺谋,还有陈凯歌、黄蜀芹、王家卫等,《活着》《霸王别姬》《风月》《2046》里的巩俐,已经是一个国际级别的影星了。即使是时隔多年后再与张艺谋合作《归来》,巩俐依然在改变,更不用说《夺冠》里的巩俐,除了内在气质中掩盖不了的霸气,其他方面已经炉火纯青。

与刘浩存成名时的青涩一样,章子怡、周冬雨最初的角色也是张艺谋式的纯情,但可贵的是,章子怡不像最初的巩俐,周冬雨也与最初的章子怡没有一点儿相似之处,章子怡和周冬雨从成为“谋女郎”的第一个角色起,就有自己的辨识度。可惜的是,刘浩存尚未表现出这种辨识度。在外在形象上,刘浩存像极了20年前以张艺谋执导的《幸福时光》起步的“谋女郎”董洁,像董洁一样,刘浩存也来自舞蹈专业。从表演上说,刘浩存还需要更多作品证明自己。

如果说“谋女郎”是对演过著名导演张艺谋电影女演员的一种称呼,那么,在“谋女郎”队伍里出了巩俐、章子怡、周冬雨这样大红的演员外,还有大把的“谋女郎”在电影表演的道路上未达预期,甚至在表演行业泯然众人。演过《一个都不能少》的魏敏芝,目前已经退居幕后当了导演,但并没有为人熟知的作品问世;在张艺谋执导的电影《金陵十三钗》中饰演孟书娟的张歆怡,2016年被中戏戏剧影视导演专业录取,后来在张黎剧集《少帅》中饰演赵四小姐,目前未见新作;《满城尽带黄金甲》里的李曼、《千里走单骑》里的蒋雯,后来有的未走上演艺道路,有的已经局限于电视剧领域。

只有张艺谋电影的女主角被称为“谋女郎”,陈凯歌、冯小刚、姜文等大导演的女主角并没有被称为某某女郎,这是因为张艺谋导演在电影中善于发掘发现新人演员,某某演员从张艺谋导演的电影里起步,所以被称为“谋女郎”。对于一名演员而言,“谋女郎”当然是一个黄金的标签,但并不是成功甚至爆红的标志。

●●●方言放语

『谋女郎』不一定红

●●●糖醋理娱

独白的力量