

诺兰,商业电影的无限可能

本周,克里斯托弗·诺兰到访北京,带着他的新片《敦刻尔克》。诺兰,无疑是当今好莱坞最具话语权和话语权的导演,也是最“稳定”的导演。他有非常稳定的团队,合作的编剧通常是诺兰的弟弟乔纳森·诺兰(也是美剧《西部世界》的导演),而制作人是他的妻子艾玛·托马斯,他们大学时候相恋,1997年结婚,现在有很多孩子和一个公司。他有非常稳定的票房和口碑,超过一半的作品跻身全球影迷权威评分网站IMDb前50,还有三部作品位列全球票房前50,并且所有影片无一赔本。他还非常稳定地持续“创新”,每一部电影都几乎带给观众一种新的可能性,给商业电影带来新的风格、逻辑,甚至思维方式。

《记忆碎片》一战成名

大学时候,主修英国文学的诺兰就是电影的狂热爱好者,其实他7岁时候就拿父亲V8摄影机尝试过拍摄。不过他真正掌握长片,一直要到1998年,也就是大学毕业六年之后。这期间他也做过多份工作,但他发现自己最向往的职业还是电影导演,于是他就自筹资金开拍了一部名为《追随》的电影。这部耗资6000美元拍摄的黑白电影,只有69分钟的长度,讲述了一名作家为了获得灵感,便开始对各色人等进行跟踪,从而获得了许许多多不同的生活信息。诺兰将故事的叙事方式打乱,然后重新拼接在一起,这样就让影片呈现出更大的信息量。可以说,已经初露《记忆碎片》的端倪。

《追随》在旧金山电影节上放映并受到关注,好莱坞向诺兰抛出了橄榄枝。其实,进入上世纪九十年代以来,世界电影包括好莱坞在内,重新开始关注非线性叙事结构。诺兰不是最早的实践者,但他很快,就达到了数一数二的高度。2001年,耗资900万美元的《记忆碎片》上映,这是诺兰真正意义上的首部电影长片,以跳跃式的剪辑方法,让观众体会到了全新叙事。影片的故事是一个整体,但开头可能就会把结局演出

来,最后看完整部电影,观众又会得出无数个新的结论。当时的评论就不吝赞美,评价其为“新世纪最具突破性的电影之一”。《记忆碎片》不仅获得独立精神奖的最佳电影剧本及最佳导演奖,圣丹斯国际电影节的最佳电影剧本奖,以及金球奖和奥斯卡奖的最佳电影剧本提名,而且全球票房竟然突破了3900万美元,新人导演诺兰自此在好莱坞站稳了脚跟。

《黑暗骑士》再战封侯

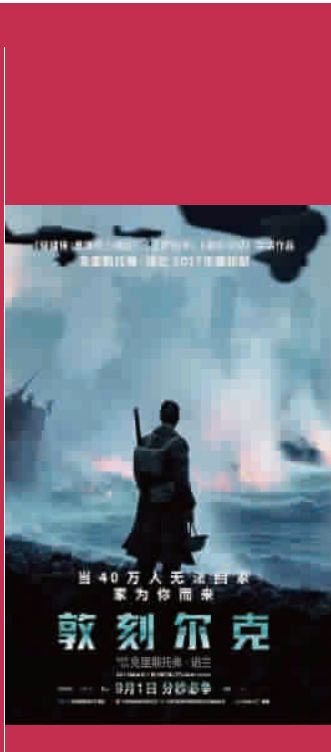
如果说2005年的《蝙蝠侠:侠影之谜》,获得一尊第32届土星奖最佳编剧奖杯和3.52亿美元的全球票房,只是让诺兰获得漫画迷和评论界的如潮好评;那么2008年的《蝙蝠侠:黑暗骑士》则让诺兰成为了好莱坞最受追捧的顶级导演。影片上映一周就打破北美多項票房纪录,包括最大规模上映、最高零点首映票房、最高单日票房等,并最终成为当年票房之最,是全球第四部票房达到10亿美元的电影,也是第一部票房超过10亿美元的超级英雄电影。

拍摄《侠影之谜》的时候,诺兰

就亲自参与了编剧,并且加入了蝙蝠侠韦恩更多的心理阴暗元素,让这个英雄人物出现了很多弱点,但这些弱点让这个人物更加有血有肉,而不再是过去那种平面化的英雄角色。到了《黑暗骑士》,诺兰拉上同样痴迷于《蝙蝠侠》的漫画原著弟弟一起,最初交出了一部反常规的、高智商的、令人着迷的超级英雄电影。

首先他在超级英雄电影中引入了一些真正的社会议题。在过去,这些是不被讨论的。在好莱坞,超级英雄电影本质上只是一个又一个童话,但诺兰打破了这一切。如果说第一部只是诺兰对商业电影的严肃性作了一个基本的尝试,那《黑暗骑士》就是对人性是否可信、良善与罪恶、光明与黑暗的一次彻底的思考。其次,电影的精彩不在于它有多么强大的特效场面,而是在于让观众目不转睛的蒙太奇和出色表演,尤其第一配角希斯·莱杰饰演小丑,极端作为令人发指。诺兰让莱杰尝试更多方法来演绎,于是,挂着猩红的笑脸面色苍白的小丑,就成了希斯·莱杰留给我们最后的,也是最深刻的银幕形象。

《盗梦空间》登上神坛

2010年诺兰完成了商业巨制《盗梦空间》,这也是他的第一部科幻电影。这部融合了《记忆碎片》的感官错乱和《黑暗骑士》的拍摄规模的影片,被认为是“发生在意识结构内的当代动作科幻片”。影片讲述了由莱昂纳多·迪卡普里奥扮演的造梦师,带领约瑟夫·高登-莱维特、艾伦·佩吉扮演的特工团队,进入他人梦境,从他人的潜意识中盗取机密,并重塑他人梦境的故事。听起来简单,但是丰富的细节、错综复杂的叙事,却将观众带入一个潜意识的迷宫。诺兰以快速剪辑和敏捷叙事把超现实的世界表现得酣畅淋漓,将虚拟影像技术呈现人脑的意识推向登峰造极,但最终旋转的陀螺留给观众的思考,或许才是诺兰真正想要的表达。

《盗梦空间》上映之后,如火如荼地讨论持续了良久,这部足够复杂的电影,被誉为“一个拐点”,一如《现代启示录》《银翼杀手》《黑客帝国》等电影史上的拐点所做的那样,证明了吸引观众的始终还是充满创

意的思想内核,而不是技术泛滥的无脑大片。

其实在《盗梦空间》之前,诺兰对于复杂叙事和道具转换,都有过尝试,即2006年10月仓促上映的《致命魔术》。尽管这部电影的结尾也被诟病“悬疑片忽变科幻片”,但整部电影缜密严谨的逻辑让全球“烧脑”爱好者奉若至宝,如果看第二遍甚至第三遍,你会惊喜地发现,细小入微细节处皆可捕捉到剧情发展的轨道。

《敦刻尔克》有所创新

《敦刻尔克》是诺兰的第一部战争题材电影。对于诺兰而言,这还是第一次由真实事件改编;第一次台词趋近于零,主要靠场面推动剧情;第一次片场很短,只有106分钟。最资深的诺兰影迷,也会因顿和不安。

但事实上,早在四分之一世纪之前,诺兰与老婆艾玛·托马斯通过英吉利海峡,驶向敦刻尔克时,就有了拍这部电影的灵感。两人当时就写下76页剧本。直到今天,英国人诺兰终于有足够的资本和能力,把这个故事拍出来。

敦刻尔克大撤退是二战一次著名的战略性撤退。1940年,德国军队瓦解了法国马奇诺防线,将英法联军包抄至法国东北部港口敦刻尔克。为了避免被围歼,联军执行当时规模最大的撤退行动。最终在9天时间,33万联军士兵从敦刻尔克成功撤回英国本土,为联军保存了大量的有生力量。但这只是一个结局早被写死的故事,如何把一个“无悬念”的故事拍出悬念感,是《敦刻尔克》的一个巨大的挑战。

《敦刻尔克》的叙事被分成三条时间线,海陆空三条线的时长完全不同,故事线又相互交织,并最终汇聚一起,“当你把三条时间线互相交织呈现给观众,他们不仅会主观地思考战争对这些人身上带来的不可磨灭影响,更会开始在脑海中开始勾勒出一个连贯的,更大规模的敦刻尔克大撤退事件。”诺兰自己这样说。

电影或许没办法叫所有人满意,尤其是一部节制的犹如灾难片的战争片。但诺兰,又一次完成了突破和创新,这值得鼓掌。

孙佳音

影视速递

孙俪主演《那年花开月正圆》将开播

由孙俪、陈晓主演,何润东、任重、胡杏儿等加盟的近代传奇女性大剧《那年花开月正圆》,30日起在东方卫视开播。

《那年花开月正圆》以陕西省泾阳县安吴堡吴氏家族的史实为背景,讲述了孙俪饰演的周莹从一个江湖少女意外成为吴家少奶奶,无端陷入错综复杂的利益矛盾之中,最后用独有的聪慧与毅力解决重重难题,铸就清末传奇“女商圣”的故事。这是孙俪时隔两年的复出之作,也是东方卫视继《甄嬛传》《芈月传》播出后与孙俪的第三次合作情缘。

《爱人同志》展现大革命

浪潮

由毛卫宁执导,王雷、李萌萌、何明翰、周奇奇等主演的青春爱情年代大戏《爱人同志》29日起在电视剧频道开播。大革命前夕,广东省某偏远小镇,出身大户人家的小姐沈梦苏和渔家出身的自梳女陈桂,受来镇上宣传新思想的富豪人家子女欧阳春晓的影响,为逃避不幸婚姻而来到广州。在青年教师、共产党员麦秋实的影响下,三个不同出身、不同性格的年轻女性经历了省港大罢工、广州起义、白色恐怖等革命斗争的暴风骤雨,这群青年经历了血与火的考验。在面对种种危险、背叛、误解……最终,沈梦苏和麦秋实一起坚定了信仰,踏上了战火连天的新征程。

家庭影院

魔法老师

本周东方电影频道22点档环球影院即将播出的影片有科幻经典《生化危机》、约翰尼·德普和阿帕西诺联袂主演的《忠奸人》,以及《雷神2:黑暗世界》的编剧克里斯托弗·约斯特的新作《钢铁骑士》等。本周首播的推荐电影是8月28日晚22点播出的,由西蒙·佩吉、凯特·贝金赛尔主演的科幻喜剧片《魔法老师》。影片讲述了一个工作不得志、爱情不如意,平日只有和狗相依为命的平凡小人物尼尔,某天无意中被外星人选中赋予一种特殊的超能力,自此开启了一段平凡小人物的奇幻之旅。作为一部英式爆笑喜剧,《魔法老师》突破常规喜剧片中“草根逆袭拯救世界”的套路,采用反常规的搞笑桥段和天马行空的剧情来制造笑点。独挑大梁的西蒙·佩吉不仅将搞怪本色进行到底,还首次演绎“懒癌患者”,再现实

一个希望“生活变得更美好”的平凡小人物。值得一提的是,片中萌宠“丹尼斯”的配音工作由喜剧大师罗宾·威廉姆斯担任,这也是他在去世前最后一次为影迷献声。感兴趣的观众不妨准时锁定东方电影频道。

8月28日《魔法老师》

导演:特瑞·琼斯
主演:西蒙·佩吉、凯特·贝金赛尔、罗宾·威廉姆斯
类型:喜剧/科幻

8月29日《遇见恶魔》

导演:克里斯·费舍
主演:塞缪尔·杰克逊、莱丝莉·比伯、卢克·威尔逊
类型:剧情/悬疑/犯罪

8月30日《忠奸人》

导演:迈克·内威尔
主演:阿尔·帕西诺、约翰尼·德普
类型:剧情/惊悚/犯罪

8月31日《生化危机》

导演:保罗·安德森
主演:米拉·乔沃维奇、米歇尔·罗德里格兹
类型:动作/科幻/恐怖

9月1日《钢铁骑士》

导演:斯特瓦特·亨德尔
主演:本·温切尔、乔什·布雷纳、玛利亚·贝罗
类型:动作/科幻/冒险

9月2日《被迫战斗》

导演:乔纳斯·奎斯特
主演:弗拉基米尔·考莫罗维奇、加里·丹尼尔斯
类型:动作/犯罪

9月3日《杀手追击战》

导演:威廉·考夫曼
主演:小库珀·古丁、杜夫·龙格
类型:动作/惊悚