

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

《热烈》：“进化”不一定意味着“进步”

■文/虞晓

的才华和能力。

今年初上映的《保你平安》，是大鹏迄今商业性与艺术性最为均衡的作品，它放下了浮于表面的金句和热血，也摒弃了以往那种逐利、世故、喜剧化的“屌丝”人设，影片立足于真实可感的人情人性，开始探讨相对严肃的社会议题。

从叙事的完整流畅，角色的真实可信以及与观众的情感互动和价值的传递表达等维度来考量，从《屌丝男士》到《保你平安》，大鹏作为一个导演的进步是清晰和迅速的。但是《热烈》并没有延续这个趋势，它的优点和不足都堪称醒目。

《热烈》最直观的特征是大鹏退居幕后，专于于导演。之前他的银幕形象无论“屌丝”还是摇滚中年，和片中街舞教练丁雷都有相当的差距。大鹏不出演角色，让《热烈》抹去了他以往擅长的喜剧/闹剧片的痕迹，更贴合体育励志片的质感。演员选角也是本片的亮点，王一博干净青春帅气和过硬的街舞功底，是饰演陈烁的不二人选，而黄渤饰演的丁雷，更是准确表达出了中年人的身不由己、功利圆滑和热血未冷豪迈情义，“博渤”搭档可谓恰如其分，既考虑到他们各自的票房号召力，又实现了演员与角色的浑然一体。大鹏作为导演的节奏掌控和场面调度能力同样让人印象深刻，影片的开头、中间和结尾分别对应三场重头舞蹈场面，极具动感和冲击力的镜头语言，尽显街舞的酷炫阳刚之气。中间劲舞派的段落，用舞蹈将陈烁的心理紧张外化，更是以影像叙事的花妙笔。

令人遗憾的是，大鹏在表现出熟练驾驭商业类型片能力的同时，对戏剧冲突的建构和人物的塑造上也出现了滑坡。比如影片的主旨是

要说热爱的力量，因为热爱而坚持，因为坚持而成功。要让观众看到热爱，其实就是要人物看到不惜代价的选择。对于陈烁，就是面对家里的窘迫和资本的蛮横，也要选择舞蹈。大鹏在处理现实困境时又选择了避重就轻的老路，用机械降神的方式，让家人和队友、教练轻松化解了他的难题。但看不到代价，难免让人对这份热爱生疑，也就难得和这个青年达成共情。

就个人的观感而言，《热烈》的“燃”和“爽”是影像层面的，它打动我的程度甚至不及《缝纫机乐队》。因为作为一个经历过摇滚乐黄金时代和Beyond全盛期的观众，那些音乐就能让人情绪沸腾，忽略情节上的瑕疵。大鹏在那部电影中开始有了现实的分寸感，他承认音乐是庸常生活中的一抹亮色，梦想却不能填平现实的沟壑，所以他告诉乔杉，车要修，音乐会也要办。更何况在那部拍给故乡集安的电影中，能看到大鹏强烈的感情，他试图用文化的色彩去遮盖现实中小城的衰败。这是在《热烈》中看不到的，除了一个西湖边跑步的镜头，这个故事放在哪里都成立。

所以跳舞的《热烈》和唱歌的“乐队”一样，最适合的观众其实是粉丝，在街舞爱好者和王一博的“爱豆”们看来，这部影片会有别样动人的力量。

对导演大鹏而言，《热烈》让他更远离了“屌丝”气，但也暴露出对人物现实困境过于简单化处理，过度夸大努力、善良等美德的痼疾。从这个维度上，《热烈》可以说是导演在类型化叙事能力上的一次“进化”，而不是一次电影观念和思想上的进步。

■文/刘芳菲

浅评电影《消失的她》

壁江山之外，曾经分别在不同档期作为市场担当的各种类型片明显走弱。从产业角度，健康的、可持续的市场需要新的、多样化的类型片，这是《消失的她》成为市场爆款的重要原因之一。

二是随着一线城市观众可选择娱乐方式日渐多样化，这一部分观众对电影的需求刚性明显减弱。电影市场的下沉是大势所趋，也就是说电影的观众主体，除了之前普遍认为的20岁左右的青年人之外，更多已经下沉至三、四线的青年群体。从目前已有的数据看，这也是《消失的她》的观众主力。项目定位嗅觉灵敏准确，也是该片获得市场成功的重要原因之一。

然而，《消失的她》在猫眼和豆瓣的评分分化严重，在猫眼的评分高达9.2，而在豆瓣则一路下滑至6.4。这既在一定程度上反映了电影主流观众群体的变化，更能看出不同观众群对这部电影在创作上的不同认识。

对电影的诟病，概括起来，大致可以借用下面这句话——或者是借用部分成熟的类型化手段，加之本土化、手工化的花活，试图打造最简而易的流量奇观。这些问题在这部电影里都存在，比如李木子沈曼这两个闺蜜的前史、最大反转其实是发生在电影故事的现实中而非舞台上的一出戏中戏等，实际上都有些狗血。如果能就这些设定，激发更深的情感，引出需要关注的社会问题，或许能有所提升。

此外，我们仔细观影时不妨都能够发现，电影情节其实存在多处

硬伤和逻辑漏洞。《消失的她》所呈现出对男女社会关系的理解较为简单，遵循“非恶即善”的人性规则。电影从前期到中期的叙事节奏一直相对平稳；沈曼为了从何非口中套出李木子的下落一直小心翼翼与之周旋，有条不紊地进行着她的计划，但何非也非等闲之辈，双方互相试探，僵持不下。但就在二人前往莫沙灯塔时，潜水服租借处突然冒出来一个小哥，指出何非和李木子没有归还先租借的潜水服，瞬间打破何非原本步步为营的伪装。此处的安排略显刻意，仿佛是为了让电影尽快步入尾声而故意让何非露出一个大马脚，突然加快了电影本来的叙事节奏，落差感强烈，一下削弱了前期铺垫的悬疑力度。其次值得注意的是，电影本身灵感来源于真实的案件，意在指出问题、引起重视，一味将故事背景设定在境外不可完全规避问题。

不过，对欣赏、喜欢这部电影的观众来说，《消失的她》在观感上很“新”。这个“新”很显眼——就是在创作上把这种新的感觉直给出来。创作者可能有意降低了身段，有意营造了一种看似迷雾重重，但观众能够得到“一眼便知”的审美在线的快感。这里的核心手段，就是反过来使用悬疑故事的套路——让出题的人变成答题的人且成为主角，而原本应该是寻找蛛丝马迹、按图索骥的答题人，变成了配角。这是该片在叙事上最大的标新立异设置。

“全员演员”的演出设置也是《消失的她》的亮点之一。这样设置或多或少参考了《东方快车谋杀案》，即在一节车厢中，一个军火商被谋杀，侦探对车厢中的乘客逐一审问、排查，最终发现所有乘客都是凶手；他们互相配合，上演了一出戏。“全员演员”使得破案过程反转连连，人物关系闭环完整，充分抓住了观众的眼球，满足其推理欲望。值得肯定的是，《消失的她》起到了一定的社会警示作用。电影有参考2019年发生的“孕妇泰国坠崖案”，而近几年相似的裁妻案件频发发生，例如“杭州化粪池杀妻案”“上海冰箱藏尸案”等等。这些案件的共同点在于，每一对夫妻双方的经济情况差距悬殊：男方欠下债务，从而心生歹念，觊觎女方财产，造成谋财害命的惨案。千言万语离不开“金钱”二字，何非和李木子也是这样的关系。李木子家境殷实，是继承了家中巨额财产的单独独生女，而非非是用花言巧语和各种手段将自己包装出人样，实则是嗜赌成性的寄生虫。何非是典型的“凤凰男”，依靠妻子的财产填补自己四处

学眼里的叛逆少年，但他却和海洋馆里的动物明星海狮“糖果”是一对跨物种的好朋友，时常去海洋馆向“糖果”倾诉学习的烦恼，没想到在遭遇一次奇异天象超级月亮后，刘小海竟意外的和糖果互换了灵魂。从此海狮糖果便以刘小海的身份体验着校园生活，而刘小海则以糖果的身份成为了海洋馆的明星。导演将动物海狮“糖果”进行了拟人化处理，两个沉浸在新身份的不同物种互爱互助，感受着灵魂互换后的奇妙体验，同时也解开了海洋馆不为人知的秘密……电影充分利用了传统摄影技术，制造出一个真实而又神秘的海洋世界，动画与现实相结合，画面十分精美，每一处细节都展现了导演对于海洋世界的深入研究和创作的用心。片中浓厚的海洋奇幻氛围既可以开发孩子们无限的想象力，也可以让家长感受到一场奇妙的亲子童趣。另外，电影全程在青岛取景地拍摄，并与青岛海昌极地世界公园等岛城众多景区合作，把青岛的特色美景展现在电影中，极好地宣传了青岛当地的人文风景特色和海洋环境。该片以现实表达为主，风格幽默诙谐，为影院观众奉献了海洋奇观，辅以悬疑元素，既有整体形式创新，又激发了观众好奇心，引发观众的观影兴趣。值得一提的是，在镜头语言运用上，电影将海狮和少年的生活以各种角度进行了全方位展示，让观众可以深刻感知到换位思考的重要性。同时在现实表达的基础上，细腻化的心理探索更是展现出了不同物种生活的现状，提出社会现存的海洋污染等问题，呼吁保护和善待海洋动物，保护海洋生态环境，关注和解决海洋垃圾及大气变暖的问题，让观众学会亲近和爱护大自然。

最后，《海洋传奇》的故事情节紧凑，节奏明快，演员的表演生动形象，整体充满了惊险、刺激和感动。电影以奇幻海洋为主线，制造出一个真实而又神秘的海洋世界，令观众感觉仿佛置身其中，它充分展现了家庭、友情和爱的力量，让观众在欢笑声中治愈。除此之外，片中还有大量的动物演员出演，海洋馆里的动物明星角色非常可爱，特别是灵活呆萌的海狮糖果，一脸憨态的张嘴踢球、嬉戏，清澈纯真的神态、憨态可掬的模样治愈力十足，极大地吸引了观众们的眼球。海洋馆动物们以自己独特的方式，为电影增添了很多新颖的亮点和笑点。电影将思考性融入艺术表达，让观众更有代入感，来自猫眼电影的观众们不禁纷纷称赞道：“女性导演拍出的亲情片更细腻柔软，人和动物之间的互动感拍的也很不错，是一部很治愈的片子，适合家人一起看。”“看过穿越，看过男女灵魂互换，还是头一次看动物和小孩互换，导演脑洞大开，剧情笑点满满，海狮看海狮表演绝了，我觉得这是暑假黑马电影，推荐推荐！”的确，该片导演孙一曈在欧洲就从事野生动物保护主题拍摄，她的经验也让电影中的动物角色鲜活又充满魅力，具有精彩纷呈的观赏性。并且在拍摄中贯彻保护动物的理念，没有令任何动物演员受到伤害。同时，电影《海洋传奇》启用了豪华的明星演员阵容，各个演员角色的倾情演绎十分生动形象。演员克拉拉与汪卓成饰演海洋馆里的一对保育员情侣，一起养护海狮等动物而产生的分歧成为这部电影的看点。之中还有美人鱼与海狮嬉戏，人与自然和谐相处的画面温暖而美丽。少年团与小演员同样演技过硬，令人耳目一新，电影中戏份较多的小男主角江煜轩演绎了与海狮交换灵魂的故事，并与海洋馆的动物们有多次的互动交流，其表演在镜头里很出彩，他的情绪到位，表演自然，演员们真挚、灵动的演技为观众带来轻松愉快的观影体验。

海洋奇幻合家欢电影《海洋传奇》生动展现了海狮和小男孩灵魂互换后的奇妙体验，同时海狮戏水的清爽场景，以充满童心和童趣的形式呈现出父母对孩子的强制教育弊端，观众可以代入到自己的家庭情感氛围中，从而引起深刻的反思与共鸣。电影趣味地向观众传达了家庭教育的意义不再是情感上的“威逼利诱”而是家长、学生、老师的多方理解和包容，以此传达寓教于乐的家庭观影理念。

其次，《海洋传奇》的题材新颖独特，动画与现实交织，是国内鲜有的海洋题材奇幻合家欢电影，具有精彩纷呈的观赏性和寓教于乐的思想价值。聪明伶俐但不爱学习的少年刘小海一直被老师父母视为调皮学生，也是同

（作者单位：云南艺术学院戏剧学系）

一次奇幻的海洋历险之旅

评奇幻合家欢电影《海洋传奇》

■文/杨雅慧