

难忘的前苏联电影①

《雁南飞》

以人之名控诉战争

文\本刊特约撰稿 严鑫超

战争是什么？这是一个无数人曾经回答过的问题。对于一个政治家来说,战争是政治斗争的延续。但对于一个普通人来说,战争就是战争，它意味着妻子失去丈夫,母亲失去儿子,孩子失去父亲。太多的文艺作品,把战争当作是一场狂欢,渺小的个体淹没了宏大的叙事当中。孰不知,战争的逻辑是反人性的。在战争面前,没有胜利者,它会吞噬所有人的尊严和价值。《雁南飞》,这部五十年前的苏联老电影,用诗一样的电影语言，讲述了一个残酷而动人的爱情故事。在这里,没有波澜壮阔的战斗场面,它只是以人的名义,控诉着战争的罪行。

一

维罗妮卡和鲍里斯是一对年轻的恋人。电影刚开始的时候,他们在空旷的河岸边嬉戏着,奔跑着,追逐着,沉浸在爱情的幸福之中，仿佛这个世界上只有他和她两个人。天空中的大雁悄然飞过,两人久久凝视,充满着对未来的憧憬。然而突如其来的战争打破了这一切。导演并没有简单的去表现崇高,因为他们都只不过是普通人。尽管很清楚在祖国危难之际,不应该无动于衷,但内心还是有太多的纠结。维罗妮卡放不下自己的爱情,倔强的父亲放不下自己的儿子,而鲍里斯没有豪言壮语,安静的背起包裹上战场。这就是战争中的普通人,那些所谓的崇高都是被后人追授的。当战争野蛮的撕裂了宁静的生活,渺小的人总是无法选择。导演有意识地淡化了这部电影的政治色彩，着墨点在于那些承受战争苦难的普通人。

生长在俄罗斯深厚的文学土壤之中,电影带着一股与生俱来的悲剧感。命运并没有眷顾那些善良,正义,多情的人们,相反,它冷酷地玩弄着这对原本应该幸福的恋人。鲍里斯牺牲在了战场,维罗妮卡被巍峨的小人霸占。好人好报,终究只是我们天真的祝愿。命运总是如同握刀的狂人,尾随着我们的行踪。电影里的维罗妮卡,是一个有血有肉丰满的人物形象。她曾经是一个天真调皮的少女,对爱情充满着渴望。但未婚夫的离去,父母被敌机炸死,沉重的打击让她无所适从,以至于在一个无尽恐惧的夜晚,做出了背叛感情的事。她一直深爱着鲍里斯,这一点毋庸置疑。但是在残酷的战争面前,她实在是太弱小了。她挣扎过,但无济于事。只有多少年后物是人非,她无意间发现了鲍里斯临走时送给她的情书,藏匿在心中的爱情被再次点燃。于是她彻底与过去的自己割裂,选择悲伤但却乐观的活着。尽管电影中的维罗妮卡犯过错,但她很真诚,很善良。这样的情节安排,让女主人公显得很真实,普通的观众才会有情感的共鸣。她和他的爱情在无情的命运和残酷的战争面前,才会显得荡气回肠。

二

导演卡拉托佐夫是苏联 1950 年代“诗电影”的倡导者,《雁南飞》正是其代表作。电影里的很多场面调度特别精致,拍得就像诗一样美。在送别那一段,开始是鲍里斯焦急等待的一个特写,接着镜头紧跟着鲍里斯被拉高,逐渐展示出了送别地点的大全景。随后,镜头跟着鲍里斯横向移动，前景中出现了一对对送别的亲人,他们的表情平静,但悲伤掩盖不住。电影用这个镜头巧妙的将这对恋人置于了时代之中,电影的主题在这里升华。这时维罗妮卡也赶来了,镜头不断的切换,他们在送别的人群中寻找着彼此。那么近,但却见不到,就像是宿命一般。此刻,一种悲剧感油然而生,紧紧的攥住了每一个观众的心。

电影中最为人称赞的片段,自然是鲍

里斯牺牲时的那一刻。这部控诉战争的电影,并没有多少战场的直接画面,甚至连敌人都没有出现。中枪的那一刻,鲍里斯感到天旋地转。此刻出现大量的主观镜头,情绪式摄影。逐渐暗淡的太阳,旋转的白桦林和鲍里斯心中的幻境叠影在一起。鲍里斯看到了旋转爬升的楼梯，自己和维罗妮卡身着礼服走了出来,美丽的维罗妮卡笑得那么的纯洁,身后是祝福的亲人。伴随着强烈抒情的音乐，影片的悲剧气氛被烘托到了极致。这组镜头大概有两三分钟那么长，将鲍里斯临死的那一刻延长很久很久,正是诗电影的意境。这样的场面虽不见得真实,但却强烈地震撼着观众的心灵。大量的闪回和叠印,也正是对苏联蒙太奇传统最好的注解。

三

《雁南飞》诞生于 1950 年代末,前苏联处在了后斯大林时代的解冻时期。在解冻思潮的影响下，电影不甘于只是意识形态宣传的工具,不再仅仅歌颂英雄们的功绩。导演把镜头对准了那些战争中的普通人。通过普通人在战争中的命运，控诉破坏人类幸福的法西斯战争，从而获得了巨大的共鸣认同。我坚信人类的很多情感是共通的,跨越了种族,阶级和意识形态。50 年前的《雁南飞》,作为一部社会主义阵营的电影,却得到了广泛的赞誉,赢得了戛纳电影节的金棕桐奖,轰动了世界影坛。

反观现在的很多战争题材电影,往往沉醉于对技术的迷恋。在现代电影技术的支撑下,营造巨大的视觉冲击力,从而让走进电影院的人获得巨大的快感。但是走出电影院之后呢,谁还会再去思考？这样的电影最终会被人遗忘。人天生有着情感的渴求,只有那些真正以人的名义的真诚之作,才会获得永恒的价值。

有一首歌《白桦林》,说的就是《雁南飞》这样的故事

白桦林

词曲\朴树

相关链接

静静的村庄飘着白的雪
阴霾的天空下鸽子飞翔
白桦树刻着那两个名字
他们发誓相爱用尽这一生
有一天战火烧到了家乡
小伙子拿起枪奔赴边疆
心上人你不要为我担心
等着我回来在那片白桦林
天空依然阴霾依然有鸽子在飞翔
谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命
雪依然在下那村庄依然安详
年轻的人们消逝在白桦林
噩耗声传来在那个午后
心上人战死在远方沙场
她默默来到那片白桦林
望眼欲穿地每天守在那里
她说他只是迷失在远方
他一定会来到这片白桦林
天空依然阴霾依然有鸽子在飞翔
谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命
雪依然在下那村庄依然安详
年轻的人们消逝在白桦林
长长的路呀就要到尽头
那姑娘已经是白发苍苍
她时常听他在枕边呼唤
“来吧 亲爱的 来这片白桦林”
在死的时候她喃喃地说
“我来了 等着我在那片白桦林”

电影留声机

《变形金刚 2》

宏大的配乐

震撼的心

文\本刊特约撰稿 于冬光

《变形金刚 2》的配乐仍是由史蒂夫·贾布隆斯基完成的，我想很多人都会关注 Linkin Park为本片演唱的主题歌 New Divide，往往忽略了其实本片的绝大多数情节配乐都是史蒂夫·贾布隆斯基的杰作。

关于史蒂夫·贾布隆斯基,国人了解并不多，但是提起Hans Zimmer 的名字就如雷贯耳了吧,没错,史蒂夫·贾布隆斯基是 Hans 团队中的一名新秀。他为 Hans Zimmer 的配乐谱写一些增补音乐,但是这些电影并没有把他的名字写上,因此很多人并不了解。史蒂夫·贾布隆斯基独立配乐的作品到现在为止除了《变形金刚》系列以外,还有《逃出克隆岛》、《龙之战》等,他还涉足一些游戏的音乐创作,比如《合金装备》。

Hans Zimmer 通过自己的努力开创了一种现在电影界慢慢接受的新生代配乐风格，尤其是近年来 Hans 团队中的新秀音乐人参与大型商业片的行为不仅让新秀有了更多的出头机会,也使 Hans 团队更出名。

影片一开始的上海大杀戮场景，可以说是片子里非常具有震撼特效的场景片段,迈克尔·贝在一开始就抓住了观众的眼球，伴随着毁灭者横行上海街头的是无比具有悬念的音乐引子,快节奏的渐强音,伴随着男声和女声无词歌形式出现的主题引子,之后 Linkin Park 为电影创作的音乐出现。一通杀戮结束后,擎天柱出现并将毁灭者彻底毁灭,伴随他最后的遗言,这段原声 CD 里没有收录的配乐也结束了。

片子里有一个很有趣的场景，就是火种源魔方碎片不幸复活了山姆厨房家中的一些小家电,手机,微波炉,XBOX 游戏机,洗衣机等等都成为了变形金刚。这段配乐并没有采用一贯的谐谑风格，而是一反常态的使用了比较快节奏的紧张感十足的电子乐，随后大黄蜂出动摆平了这些小物件,也让山姆的家几乎毁掉。大黄蜂听说山姆要上大学的消息以后，泪如瀑布的场景让电影院里的观众都笑出了声。

影片中霸天虎们潜入海底,复活地震天,并摧毁美国太平洋航母舰队的这一系列震撼画面中,音乐一直跟着画面平缓陈述,此时电子乐占据音乐的完全主动，时刻在孕育着危险。史蒂夫·贾布隆斯基在这段配乐中大胆将印度、捷克的音乐元素融汇进来,效果还是相当不错的。

丛林大战是我个人觉得仅次于影片最后决斗的一个场景,在这个场景中,多处关键动作都设置成了慢动作，因此音乐也变得非常富于动感,其中几处人声的运用很有特色,而慢动作场面则对应了女声无词歌形式的音乐。

天火被复活以后,讲述了 13 个元老及其后代的故事.随后他们一行人赶到埃及去寻找“领导矩阵”,此时的天火很有趣,还拄着一个拐杖,一些金属片充当着胡子,哗哗作响!这些段落的配乐非常不错,感觉很新鲜细腻,弦乐与电子乐的搭配也很有特色，不拘一格。尤其是女声无词歌，带有古埃及音乐风格的女声无词歌在这里讲述了一个久远的故事，悲壮而富于强有力的牺牲精神,最后人声被宏大的管弦乐替代,音响也变得富于战斗的精神，逐步到高潮。

最后的决战开始了,史蒂夫·贾布隆斯基使用了一系列电子乐烘托战斗的惨烈并加强听觉的感染力。这最后的决战可以算是美军海陆空三军的大演练,战斗的惨烈形式非同小可!打斗到后面的时候,音乐变得开阔而富于进行曲式,战斗的快感非常强烈。

影片中最后击退堕落天使的场景很让人舒服，富于英雄主义和乐观的长号吹奏出了博派的主题,节奏轻快而带有向上的激情.如果说第一部《变形金刚》是让人们恢复儿时的动画片记忆的话,那么《变形金刚:卷土重来》则是让人们完全沉浸在真人电影的世界中。