

寂寞钢琴师的救赎

文\本刊特约撰稿 刘晓霞

碟友热荐

《寂寞钢琴师》 类型:传记(2007年) 意大利
 导演:瑞卡多·米拉尼 演员:吉姆·罗斯·斯图尔特,桑德拉·切卡莱利
 荣誉记录:获意大利弗莱雅电影节最佳导演奖

用生命 抗拒模式化生活

文\本刊特约撰稿 林愈静

爱波和弗兰克的悲剧是美国中产阶级常见的悲剧之一,它来自对精神价值的探索,对人生意义虚无的上穷碧落下黄泉的追问,追问的是“生活”而不是“活着”。

片中的场景,大部分是蓝天白云,艳阳高照,绿草树荫,西装礼帽,一处处绿树掩映百花盛开的小院落,展示了太平盛世下中产们貌似快乐平静的生活,但偶尔露出的几个画面,才叫惊心动魄,中年男人微微隆起的腹部、女人松垮垮的皮肤及掩盖不住的鱼尾纹、每日单调的日出日落,锅碗瓢盆……掩饰着最可怕的事实——日益封闭的内心和枯萎的灵魂。

爱波以一己之力,凭一张在巴黎的旧照片激起的热情,对打破生活设置所做的努力,以彻底的失败告终了。爱波夫妇闹出的动静,犹如投向一潭死水的小石子儿,几乎波动了小镇上每个家庭。弗兰克的好同事,在一次家庭聚会上,忽然激动地跑到后院儿,满怀忧伤双手捏在一起低着头站着发呆,老婆追出来,他可怜地说:以后不要提弗兰克夫妇了,好吗?他胆敢在车上和爱波做爱,面对自己的危机却选择了龟缩,令人怜其感伤怒其怯懦。石头沉底儿,小镇的生活逐渐恢复平静,而更荒谬的是,透过华丽的面纱,揭示生活本质的人,竟然是个精神病患者,在一次家庭聚会的歌斯底里中,他指着爱波的肚子说:我很庆幸我不是你腹中之婴,不必降生到这个世界。

爱波最常出现的场景是神经质地抽烟、流泪、发呆,泪水花了她已不再年轻的面庞,她如此的与众不同,勇气和理想令她在舞会上熠熠闪光,在小镇上被人传说一时。她热情洋溢地对生活的可能性进行了探求,用生命完成了对模式化生活的抗

拒。

世俗力量如此巨大,任何地方都如是,从这个角度看,人间处处充塞着一个个现代化发展程度不同的猪圈,用力突破围墙固然精神可嘉,但操作不好,就会头破血流,想再回去过旧的生活,甚至再也回不去了,就此毁灭。更何况,爱波想要突破的生活是一个完整的家庭生活,不是她一人的理想可以承载的。

探寻人生意义是种可怕的冒险,因为并非每一个躯壳里都装有一个灵魂。

我们可以略感欣慰的是,这样的危机不会在中国产生,中国尚无中产,古训所谓:虚其心而实其腹,真是颠扑不破的真理,为下一餐而担忧的人,不会有心理危机。《活着》这样的小说已经成功地揭示了生活的全部意义及伟大成就:活着。

我们没有如此指向内心的中产危机,亦没有此类型的电影作品,看看《手机》《一声叹息》就知道,我们所谓危机不过如此啊。

《革命之路》剧照

导演:萨姆·门德斯

主演:莱昂纳多·迪卡普里奥 凯特·温斯莱特 凯西·贝茨

类型:爱情/剧情 (2008)

在接触影片之前,我先接触到了这片子的原声 CD,刚开始我不得不借着片子的原声在脑子里构思情节,这种感觉是很奇妙的。当影片画面和配乐结合在一起的时候,我才发现久石让的配乐是那么的好!这也就是吸引我看这片子的另一个诱因,不得不承认久石让作为现在少见的 New-Age 配乐大师,配的电影音乐毫不逊色于欧美大牌配乐大师,甚至可以说久石让的配乐让《入殓师》这部影片获得了奥斯卡最佳外语片。

久石让的配乐和欧美的一些配乐大师是不同的,欧美的配乐大师一般比较偏爱音画同步似的“对位”关系,他们追求的是音乐“似有似无”,将音乐置于“背景”上的位置,着力让音乐来渲染环境,音乐甚至和音效等同。而久石让的配乐是不同的,他配的音乐多数是与画面平行关系的,看不出明显的音画同步的感觉,但事实上此时的音乐却在着力刻画着主人公的心理状态,这就是为什么日本电影看上去节奏缓慢,但是却很引人入胜的关键所在——音乐成为了片子里的另一个主角!将音乐参与叙事,这是久石让配乐的高明之处,从《菊次郎的夏天》再到为奥斯卡获奖的动画长片《千与千寻》所作的配乐,无不渗透着这样的思想。

久石让的配乐 入殓师的静美

文\本刊特约撰稿 小胖

影片中一个闪烁着熠熠光辉的配乐段落,就在所有人都津津乐道的“田垄拉琴”。这个配乐段落其实是从小林在 NK 公司吃鸡腿拉琴开始的,小林首先拉奏的是古诺和圣桑的《圣母颂》,随着画面的调转,我们看到了大量剪辑的小林为死者做入殓仪式,看到了小林忙碌的身影,而音乐也从《圣母颂》自然而流畅地变为了入殓师的主题,这段配乐在原声 CD 里的名字是《Ave Maria-Okuribito》。在这里其实导演也通过音乐传达出了随着小林工作的深入,他也渐渐地在内心更加了解自己,更加了解生命的真谛。

这段配乐是完整而一气呵成的,这也就是为什么我觉得这段配乐非常好,配乐开始于一部伟大的古典作品,可以说入殓师的主题从某种意义上暗合了《圣母颂》的某些音乐元素,久石让简单而顺畅的处理这段配乐,不是硬地将两个主题拼接在一起,当圣母颂的音乐和入殓师的主题平滑的过渡到一起的时候,音乐由 C 大调流畅的过渡为了 G 大调的入殓师的主题,音乐一下变得明朗而开阔起来,此时弦乐适时的加入,由弦乐齐奏开始的入殓师的主题透着一股生命的气息,活泼而富于希望,尤其是画面中美丽的白天鹅和春天的那一抹新绿。虽然片子描绘的是入殓的情节,可是却没有了一点悲伤的气氛,此时影片的叙事完全由音乐做主。当这段配乐中的小提琴和中提琴加入时,我们看到了小林卖力的工作,不得不一边开车一边吃寿司,这段配乐最终结尾在小林忙完一天的工作出现在家门口发现妻子已经回来的时候……

影片中最让人潸然泪下的情节无疑是出现在影片最后,小林为父亲做入殓仪式的场景中。随着父亲手中小石子的突然掉落,片子最感人的主题《Memory》悄然响起……这段场景没有一句台词,一切全都靠音乐来描述,此时导演将小林对父亲的回忆与此时小林为父亲做入殓仪式的情节,交织在一起,我们看到了那张失焦的父亲的脸逐渐清晰起来明朗起来。这段配乐和入殓师的主题是完全一样,可是却充满了脉脉温情,父子亲情在一种剪不断理还乱的思绪中蔓延着。当我看到这段情节时早已泪眼婆娑,不仅感动于父亲始终未泯的对家庭的歉疚,更感动于影片中音乐主题的呼应。很多人说结尾没有新意,其实这才是最大的心意!这正是奥斯卡评委最看重的一点:人性的回归!