

视觉的革命

文\本刊特约撰稿 何言延

詹姆斯·卡梅隆与他的《阿凡达》

在 这个冬天,与电影有关的最火热的话题,莫过于詹姆斯·卡梅隆导演的科幻电影《阿凡达》。巨额的投资,宏大的特效与崭新的摄影技术,以及詹姆斯·卡梅隆自身的执导经历,都能让《阿凡达》成为人们乐此不疲所讨论的话题。这位曾经执导过《异形II》《终结者》《真实的谎言》与《泰坦尼克号》等经典作品的导演,历来以高投资、高票房为世人所知。这次的新作《阿凡达》是他在《泰坦尼克号》创造了18亿美元票房之后,蛰伏十二年而导演的力作,单凭这一点,便会引得不少影迷的注意。

《阿凡达》在北美首周开出了7700万美元的票房成绩,17天时间北美的票房就突破3.5亿美元,全球更是超过了10亿美元;20天下来,《阿凡达》的全球票房位居影史票房第二位,仅次于《泰坦尼克号》的18亿美元。究竟《阿凡达》有什么魅力,能够吸引这么多的人走进影院一睹究竟?

特效:叹为观止的真实

电影工业的发展总离不开技术的进步,而量变最终会引起质变,于是乎每隔一段时间,便会有一部代表着当时最新电影技术的作品横空出世,让电影的基本技巧更上一个台阶。《阿凡达》是詹姆斯·卡梅隆在1997年拍完《泰坦尼克号》之后就拍摄的电影,他当时的理念是要创造一个全新、逼真的外星世界,但可惜其时的电影技术很难做到这一点,再加上《泰坦尼克号》的拍摄已经折腾得他够呛,于是乎这个计划一直搁浅,直到2001年,詹姆斯·卡梅隆看到了《指环王》里逼真的咕噜人和壮丽的中土魔幻世界之后,感觉到电脑特效已经可以构建他脑海里的潘多拉星球,于是才又重新开始了对《阿凡达》的制作。

3D技术的逐渐成熟也为《阿凡达》提供了更好的舞台。虽然3D电影早在1950年代就开始制作,但真正发展成熟,还是近些年的事。确定《阿凡达》要拍摄3D版本之后,詹

姆斯·卡梅隆与摄影公司花费1500万美元联合研制了全新的电影摄影系统,确保了本片的整个拍摄效果都是独一无二的。

这一点,卡梅隆的确是做到了。影片除了开头的十来分钟是在为剧情做铺垫而没有太明显的3D画面之外,其余的2个半小时,绝大多数时间都是在展现整个潘多拉星球的各个场景,那些完全虚拟但却又无比真实的场景会让观众彻底的沉醉于其中。潘多拉星球是一个不存在城市、机械这些工业革命后文明的地方,整个星球有着大片大片的原始森林和奇形怪状的

飞禽走兽,卡梅隆利用他非凡的想象力,在潘多拉星球上刻画了众多奇特无比的生物。水晶般晶莹剔透的树叶、发着白色荧光飘忽在空中的生命树种、身高三米的蓝色纳威人……运用3D镜头,潘多拉星球的一切就像环绕在你的身边,让你触手可及。

可以说《阿凡达》最值得一看的地方就是电影本身所展现出的非凡技术。科幻题材的电影里设置出一个完全虚拟的外星球,这在过去并不是什么罕见的事情,但《阿凡达》的确是做得最逼真的,就算是你打着诚心挑刺的心态去看这部电影,也很难

在《阿凡达》里找到场景上存在的问题。如果让一个与世隔绝的人去看《阿凡达》,也许他会以为这部电影真的就是在实景拍摄的,因为电影里出现的大量动植物无限的接近我们所能理解的“真实”。尽管,这一切都仅仅是由电脑来完成。

《阿凡达》就这样刷新了电影的历史。如果在看了《变形金刚2》或者《2012》之后感到特效足够强大的观众,再看《阿凡达》一定会更加的觉得不可思议。特别要提醒大家的是,有条件的观众一定要选择本片的3D版本来看,毕竟卡梅隆本身就是以3D为蓝本而拍摄,

如果看普通版本,则失去了不少的魅力。作为电脑特效的一大里程碑,《阿凡达》提供了电影业界新的标杆,再加上成熟的3D技术,《阿凡达》给了那些热爱幻想的人们提供了一个圆梦的机会:虚幻的世界,原来也可以如此的真实。

故事:四平八稳的冒险

与技术的大幅跨越和刷新相比,《阿凡达》在故事层面上却走了相对保守的一条道路。或许是害怕太过惊世骇俗的故事剧情让影片沦为小众,《阿凡达》的故事相当的中规中矩。影片讲述的是未来世界的人类为了争夺外星球的资源,而派遣雇佣军伪装成外星居民的模样进入他们的居住环境里,随后在这个名为潘多拉的星球上发生的故事。对于看惯了欧美大片的观众而言,《阿凡达》的故事一看就知出自纯熟的好莱坞电影工业体系,起承转合无不尽在意料之中,电影里的角色什么时候做什么样的事,他们的命运何去何从,似乎都逃不出观众的掌心。

实际上,早在十二年前的《泰坦尼克号》里,就已经有不少人对电影的剧情提出过批评。毕竟一部长达200分钟的电影,光是男女主角谈情说爱就占去一大半的时间,未免会令对这档子事不感冒的观众觉得乏味。恰恰《泰坦尼克号》和《阿凡达》的编剧都是詹姆斯·卡梅隆本人,对于这部投资数亿美元的电影,他似乎没有出个1000万美元请位奥斯卡级的编剧来撰写剧本的意思。自信的卡梅隆再一次为自己的作品原创了整个剧本,可惜趋于流水作业的故事却没有能带给观众带来太多的惊喜。毕竟,《阿凡达》是一部要让13岁的小孩都能看得明白的电影,他要面对的是这个时代能容纳的最庞大的观众群。

不过,卡梅隆还是力所能及地在电影里灌注了自己的思想。潘多拉星球是一个动植物一体的星球,两者的区分不但不那么明显,甚至还可以通过植物的触角、动物的头发来互相感应。潘多拉星球有一颗直径惊人的参天大树,名为生命树,它的枝节就像一张神经网络,覆盖在整个星球上面,让所有的生物都能够时刻保持联系。这样奇妙的设定其实颇具讽刺意义,潘多拉星球上动物与植物的和谐共存,再对照如今地球上人类肆意破坏环境的现状,卡梅隆对于地球现状的隐忧不言而喻。除此之外,当影片进行到后半段,地球军队为了争夺资源而开始武力进攻潘多拉星球,轰炸生命树,当生命树被熊熊烈火燃烧吞噬,缓缓倒下的时候,相信每一个热爱地球,对我们的环境感到忧心忡忡的观众都会大为触动。在地球日益变暖、环境问题愈来愈严峻的今日,《阿凡达》如寓言一般揭示了触目惊心的现状,对于一部商业大片而言,也显得尤为难能可贵。

对于这一场视觉的革命,其实每一个无论喜不喜欢电影的人,都应该走进影院一睹究竟,它单凭那划时代的电影特效,就足以征服看这部电影的每一个人。《阿凡达》就像一颗璀璨的明星,在挂满了电影的苍穹上,绽放着最夺目的光芒。