

佳片总览

电影作品的思想涵盖了作者所表达的对于人生、社会和世界 的态度。而奥斯卡奖作为北美地区电影产业的最高荣誉,其作品则充分体现了美国的主流价值观，今年的奥斯卡提名影片也不例外。

|自由|

自由是美国社会一直以来所宣扬的价值观,即获得基本生存保障的前提下,渴求实现人生价值的行为取向和行为方式。大卫·芬奇的新作《社交网络》(The Social Network)被很多人惊呼为当代版的《公民凯恩》(Citizen Kane),影片导演大卫·芬奇延续了导演《十二宫》(Zodiac)中的多视角散点叙事,不断切换的蒙太奇和景深镜头的巧妙运用，保持了时空的统一性。影片借助回顾 Facebook 创始人马克·扎克伯格的传奇人生，再现自由平等的西方价值与追求个人成功的美国式精神的内在冲突。

当然,如果把自由从个体层面上升到民族或国家层面,那么《国王的演讲》(The King's Speech)无疑是这方面的翘楚。《国王的演讲》将个人尊严与国家尊严紧密联系起来,讲述了二战爆发前后，英国王室为维护国家尊严和反抗希特勒霸权所做的努力。英国演员科林·费斯(Colin Firth)领衔的这部乔治六世的传记电影,在本届奥斯卡备受青睐,在伊丽莎白二世(乔治六世之女)即将退位之时推出此片，应景而别有用心。本片与迈克·李的新作《又一年》(Another Year)以及《哈利·波特与死亡圣器》共同延续英伦电影在奥斯卡的势力。

|博爱|

博爱是美国社会长期所倡导的思想,即表达个体对他人一种不求回报的情感,包括亲情、友情、爱情等形式。本届奥斯卡提名片谈及亲情的影片真不少,除去完整反映家庭伦理关系的《孩子们都很好》(The Kids are All Right)、《斗士》(The Fighter)和《冬天的骨头》(Winter's Bone)也都对亲情主题有所涉及。《孩子们都很好》恬淡而温情,继《阳光小美女》、《蕾切尔的婚礼》和《朱莉与朱莉娅》之后,再度显现出家庭轻喜剧的号召力。

而以友情为主题的《玩具总动员 3》,将童真与友谊元素巧妙融合,背负了整个动画家族的入围最佳影片的使命;而探讨梦与现实关系的《盗梦空间》,内核却关于人类的情感归宿,在爱情、亲情和友情的共同作用下,主人公最终完成了一场惊世骇俗的梦境穿越。

|英雄|

英雄,是奥斯卡奖乃至美国电影永恒不变的主题。从《码头风云》、《良将佐国》、《教父》到《勇敢的心》、《角斗士》和《拆弹部队》,只要关乎正邪对立,就必然存在对个人英雄主义的渲染。派拉蒙今年力推的两部新片《大地惊雷》(True Grit)和《斗士》(The Fighter)都在塑造非典型英雄方面做了文章。

《大地惊雷》虽继承了《关山飞度》、《红河》和《正午》等好莱坞西部片的衣钵,却并没有照搬经典西部片的英雄范式，制造出一个年仅十四岁的女性“英雄”,相信看过此片的观众已被女主人公的坚毅、果敢和不屈不挠的精神所打动;而《斗士》则追随近期《铁拳男人》、《百万金婴》和《摔跤手》的步伐,再次掀起类似于上世纪七八十年代由《洛奇》系列和《愤怒的公牛》所引领的拳击类励志电影热,英雄神话从未熄灭。

|信念|

实际上,还有一类电影备受奥斯卡推崇,这类影片的主人公在追求自由、拯救生命或与命运抗争时,都拥有一种决不放弃的信念,并最终实现对个体、他人或民族、国家的救赎。

《国王的演讲》、《大地惊雷》、《斗士》和《冬天的骨头》中主人公,不论年龄、性别、种族或地位不同,他们身上却都拥有一种不达目的死不休体的决心和意志。这种意志被无限放大,便形成了影片《127 小时》和《黑天鹅》(Black Swan)所表达的主题内核。

如果说《127 小时》表现的是人处于生死攸关时所激发的超人意志,那么《黑天鹅》则表达了一种为艺术而生的崇高境界,它散发出本届奥斯卡最闪耀的光芒。《黑天鹅》沿袭了《梦之安魂曲》中如梦魇般恐惧和不安的情绪,将《摔跤手》中真实、毫无畏惧的信念再次燃起,个体与个体的艺术实现、物质和物质的精神映射在影片中以镜像的形式展现出来，主人公最终跳脱了生死的界限,完成了艺术塑造者与艺术本体的完美融合,升华了信念之于生命的永恒意义。

近日，美国电影科学与艺术学院正式揭晓第 83 届奥斯卡提名名单。

《国王的演讲》、《社交网络》、《盗梦空间》、《玩具总动员 3》、《大地惊雷》、《黑天鹅》、《127 小时》、《冬天的骨头》、《斗士》、《孩子们都很好》等 10 部电影获得最佳影片提名。

《孩子们都很好》《社交网络》

《黑天鹅》

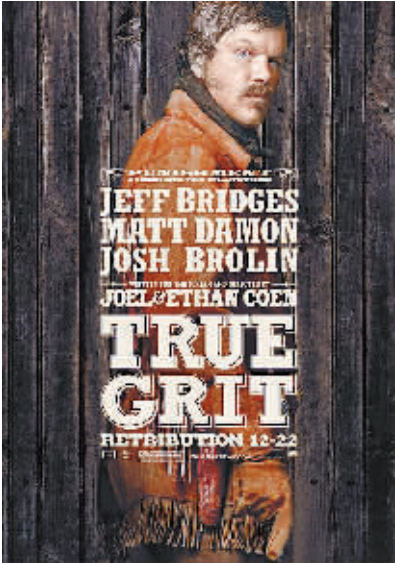

《冬天的骨头》

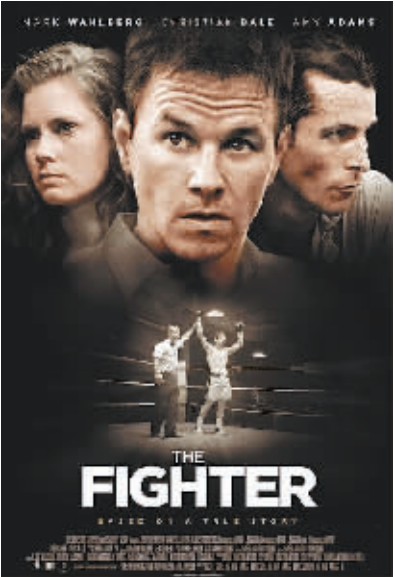
奥斯卡的固守和蜕变

文／本刊特约撰稿

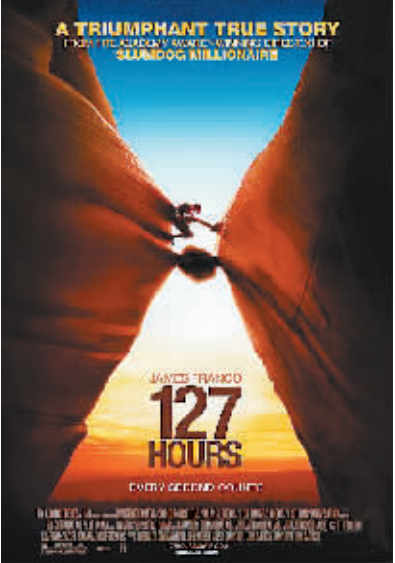
故城

《大地惊雷》

《斗士》

《127 小时》

《国王的演讲》

佳片欣赏

我不喜欢冷漠的电影,因为态度是人介入生活世界的基本途径,企图抽身事外,既在逃避良知的折磨,也浑然不觉人的伦理责任；也不喜欢煽情的电影,它们的话语姿态里有种来历不明的道德优越感,似乎它永远占据着真理和正义。《斗士》却既不冷漠又不煽情,它用手提摄影机记录个体和家庭生活的纹理,又用好莱坞的套路化叙事点燃温情和热血沸腾。

《斗士》改编自真实人物的真实生活,哥哥迪奇曾是知名的拳击手，后因吸毒走向堕落并无奈结束了职业生涯；弟弟米奇在拳击方面也拥有过人的天赋,但从小生活在哥哥的光环下,逆来顺受,永远是哥哥旁边的陪衬。哥哥年逾四十,而弟弟正值当打之年，但整个家庭内部却存在一种难以理解的厚此薄彼:控制欲极强的母亲一手操办米奇的拳赛,只想赚钱,却很少为儿子的职业生涯谋划出路;哥哥游手好闲，仍活在年轻时的辉煌之中（击倒过次轻量级拳

王),享受母亲和周围邻里那些不明所以的“捧杀”；而弟弟只能接受哥哥“朝不保夕”的训练计划,以及母亲“唯利是图”的拳赛安排。

导演特别强调故事发生在罗威尔这个颓败的老工业区,是别有用意的,过去轰隆的机器都已停转,工业图腾已然倒塌,人们的信念早已锈迹斑斑,除了离开或者沉沦,个人并没有太多选择。用小镇类比米奇的家庭,栩栩如生,哥哥的光环逐渐退却,整个家庭却沉浸在如何编制妄想的残梦,没有人关心米奇的前途,于是,要么离开,要么继续沉沦,米奇确实也并没有其他选择。

米奇的女友,其实也是现实中失意的角色,她大学肄业后沉沦于乡村酒吧，与米奇交往中发现了对方的潜力和天赋，并积极劝告米奇选择对自己有利的发展道路。

米奇在一次非同重量级的拳击比赛后，痛下决心,摆脱哥哥和母亲的“纠缠”，开始有目的的规划自

《斗士》:出走或沉沦

己的前途,并取得一系列骄人的战绩。与此同时,因袭警入狱的迪奇,被 HBO 所拍摄的纪录片《从拳手到阶下囚》触动,幡然悔悟,用行动印证了那句“浪子回头金不换”。影片后半部分,整个家庭的秩序透过成员间的磨合重新寻回,平衡再次实现的过程也是人生再度崛起的过程。

大卫·拉塞尔从达伦·阿罗诺夫斯基接手《斗士》,让人很容易想到三年前的《摔跤手》,但在北美独立电影界摸爬滚打若干年的拉塞尔对影片的处理有自己的独到之处。影片并没有着力于传达生命的轻重关系，而是用朴拙的镜头语言捕捉生活中的点滴伤痕,人的信念、尊严在手提摄影机中变得真实而可靠,于是人物后半程的集体觉醒不仅有根可循,而且极富感染力。加之克里斯蒂安·贝尔、马克·沃尔伯格、艾米·亚当斯和梅丽莎·里奥一众演员集体爆发，让整部影片的转承启合臻于完美。

米奇的女友,其实也是现实中失意的角色,她大学肄业后沉沦于乡村酒吧，与米奇交往中发现了对方的潜力和天赋，并积极劝告米奇选择对自己有利的发展道路。

米奇在一次非同重量级的拳击比赛后，痛下决心,摆脱哥哥和母亲的“纠缠”，开始有目的的规划自

《大地惊雷》:复仇或隐忍

实际上,影片面临一个“使命感从哪里来”的问题,这点旧版中并不存在,因为鲜明的正邪对立本身赋予人物复仇的动力,而西部片传奇人物约翰·韦恩的个人魅力正好赋予老警探正义化身,他可顺理成章的接过复仇的接力棒。而新版中，小罗斯作为女性,其“弱质”的特点是无力承担复仇行动的。不管来自于家庭或社会的无力,都劝告她,与其执着于遥遥无期的复仇,不如回归家庭。而老警探对这场复仇行动也力不从心,一是罪犯狡猾,行踪不明,二是老警探因常年酗酒渐显老态,而最重要的原因在于,正义感和使命感的丧失使人失去了行动力。这是科恩兄弟上部西部片《老无所依》留下的尾巴。

于是,科恩兄弟必须从小女孩身上挖掘出某些特质来推动叙事。影片中的小罗斯简单而强硬（一根筋）,“像钉子一样的不屈不挠”，小罗斯在与奸商的“诡辩”过程中，表现出与其年纪不相符的老练和气势;骑着“小黑”趟过湍流不息的河流时,表现出超越老警探的果敢和坚毅,这些都有效地推动了故事的发展进程。

当然,影片仍然保留了许多黑色幽默的成分,如小罗斯看临刑前的罪犯如何认罪伏法，老警探和罗斯守株待兔却遭遇了莫名其妙的熊人，以及老警探和德州小骑警扔玉米片比试射杀的种种窘态。这些场景虽然荒诞，却给这条复仇之路中增添了某种不确定性和偶然性。影片的结尾，在大家都以为罪犯难以绳之以法时,心灰意冷的罗斯在河边遭遇杀父仇人,上帝实现了对小罗斯的承诺,“将仇敌交在你的手中”。这种峰回路转在结尾的高潮对决中层出不穷,年轻的德州骑警“意外”救了老警探,而小罗斯又以出人意料的方式救了骑警,没有永远的强者,往往笑到最后的,都不是那些看起来强悍之人。这又一次回到科恩兄弟影像作品的永恒主题——偶然与注定、宿命与轮回。

《国王的演讲》:爆发或毁灭

位继承权,将一个内忧外患的烂摊子扔给了弟弟伯蒂。那个时代,留声机、广播和电影等媒体放大了个体之于社会的影响。不管你所展现的是矫饰的一面,还是真实的一面,很快就会被家喻户晓。于是,乔治六世(伯蒂)的继位演讲,承担着鼓励民众重拾信心和维护王室尊严体面的双重责任。因此,对于不善辞令的伯蒂来说,根治口吃不仅是个人或王室的隐疾,关系举国上下的尊严问题。

影片主要围绕伯蒂与语言治疗师罗格展开,伯蒂屈尊求教于罗格,又要在平民面前保留王室成员应有的尊严,这种平衡与拉锯贯穿整部影片,两人亦师亦友的君臣关系也是本片最大的亮点。罗格作为一个失败的二流演员,有抱负却无处施展,结识伯蒂原本无欲无求,只需享有平等的君臣关系即可,然而“不成体统”的爱德华八世让他看到伯蒂成为国王的可能,于是暗示后者可取而代之;而对于自小生活在王储哥哥的阴影

中的伯蒂而言,“取而代之”是有违王室宗法和“维护王室尊严”的初衷的,两人因此面临关系破裂的危机。然而现实告诉我们,个人的取舍、进退和生死总是迫于处境、位置和形势,那个在镜头前张牙舞爪的希特勒将矛头指向他和他的臣民,这个曾经寡断、胆怯的男人必须在麦克风前发出一种声音,他要进取和有攻击性,这正是罗格想从他身体里唤起的王室的血性。于是,我们看到影片的前半部分《费加罗婚礼》奏乐中那关于“生存还是毁灭”的呐喊,后半部分这对传奇组合又珠联璧合上演那激动人心的一幕。

有时候，声音不仅是激荡与空气的物质声波,它更传达了人在其处境的呼唤，它甚至在对王室尊严的存在性进行加冕。乔治六世在二战初期圣诞节的演讲被后人津津乐道,重新建立公众对王室的信心。1939 年 6 月，乔治六世夫妇成为有史以来首次访问美国的英国君主。

《127 小时》:求生或等死

那个敞开胸怀接纳主人公的好客主人，艾伦不慎掉入峡谷裂缝,并被滚落之石压住胳膊,难以脱身。

自此，影片的明线围绕艾伦如何想方设法求生和逃生,而暗线通过他的种种幻想、回忆和自言自语对其难以脱险的原因做了可能的假设：倘若他对生活可能是一种避世的态度,结伴同行或告知亲友,所有困境可能早已迎刃而解。两条线穿插交织,一方交代人类肉体的困境和“上下求索”的勇气;而另一方提供勇气的精神来源,并让主人公从这个破碎的、疏离的现实世界中找寻最初的温暖之物。

影片不断使用回闪的手法，将艾伦幼时家庭生活的温暖、初恋的温存与现实世界串联起来,试图寻找人类精神世界的隐秘出路,这正体现了导演丹尼·鲍尔一贯的思考方向。《猪火车》对消费时代人类生存方式做了系统反思,而《沙滩》则是将主人公移植

于小岛,通过封闭的环境审视这些消费时代成长起来的个体的冷漠、自私和麻木,就连其随后投靠主流商业片的《贫民窟的百万富翁》,也试图通过对第三世界弱势群体关注重建一种乌托邦式世界新秩序。

而本片的反思力度一点也不逊色。以往此类荒野逃生的影片，结尾主人公总有一种劫后余生的悻悻,着眼点也大都放在对亲情的重置,或对生命意义的反思,而《127 小时》中的艾伦不仅未作收敛,却更加热衷于投身挑战生理极限的探险活动。也就是说导演并没有试图通过一次历险使这些曾经逃离主流文化的群体向主流文化靠拢,这可能是一种最好的反思态度。

影片借助万花筒状般的蒙太奇和无节制的色彩渲染,制造出纪实风格电影的视觉快感,保留自己的思考同时又选择了一种大众易于接受的模式和态度,保持艺术与商业的适当折中。