

2015年的奥斯卡,我们似乎回到二十世纪的中期,回到那个恩斯特·刘别谦与奥托·普雷明戈交相辉映的好莱坞黄金时代前,那时刘别谦的作品有着不留痕迹的剪辑与行云流水的故事,而普雷明戈的移动摄影与长镜头也是那个时代好莱坞的标志。而今年的理查德·林克莱特和亚历桑德罗·伊纳里多,似乎传承了刘别谦与普雷明戈的血脉与风格,前者的《少年时代》(Boyhood)长于自然剪辑,云淡风轻;后者的《鸟人》(Birdman)长于移动镜头,浑然天成。在它们身上,我们看到了好莱坞对未知领域的标绘和对开放主题的拓展,也让今年奥斯卡奖的竞争格外胶着。

种子选手

圣丹斯电影节历来有向奥斯卡输送优质独立电影的传统,戛纳、威尼斯、多伦多电影节上的优质北美电影也是历届奥斯卡提名的香饽饽,而今年,柏林电影节的双子星《少年时代》和《布达佩斯大饭店》(Grand Budapest Hotel),却意外成为好莱坞颁奖季乃至奥斯卡提名的领跑者。

柏林电影节的话题之作《布达佩斯大饭店》,延续了韦斯·安德森前作《月升王国》的风格,有着复古的形式外壳和怀旧的情感内核,利用四个具有层层关系的故事,描绘了二战前的欧洲文化风貌,是导演对褪色的欧洲精神家园的怀旧和致敬,其中那段脍炙人口的越狱桥段,有着上世纪三十年代欧洲时代剧的风骨,颇让众多欧洲影迷者感怀并大呼过瘾,一举拿下金球奖最佳音乐/喜剧片和英国奥斯卡(BAFTA)最佳原创剧本等五项大奖。同时,《布达佩斯大饭店》深受北美影评人推崇,在纽约和洛杉矶两大影评人聚集地引起热议,也是2014年北美地区年度票房单场记录保持者。

同样出身柏林电影节的《少年时代》,不仅在2014年初摘下柏林金熊,还拿下圣丹斯电影节观众选择奖,没有辜负林克莱特十二年来的苦心雕琢。林克莱特曾用17年时光打造《爱在黎明破晓前》、《爱在日落黄昏时》和《爱在午夜降临时》三部曲,岁月在演员身上留下的痕迹与角色成长融为一体,即兴表演与剧本预设相得益彰,成为了欧美独立电影独树一帜的标志。《少年时代》延续了林克莱特的创作理念,用12年的时光,浓缩出一组关于时间的风景,自然流淌,不舍昼夜。影片不仅包揽纽约、洛杉矶和广播影评人协会等三大前哨战的最佳影片和导演奖,还在金球奖和英国奥斯卡拿下最具分量的奖项,是本届奥斯卡的头号种子。

《爆裂鼓手》(Whiplash)同样来自圣丹斯,很多人将其与《黑天鹅》或《摔跤手》相提并论,认为其关于人生得失、成功代价等的讨论,颇有现代浮士德的意味,影片剪辑紧凑、表演凌厉,在赢得去年圣丹斯电影节最高荣誉评审团奖后,J·K·西蒙斯又拿下几乎所有前哨战的最佳男配,并顺利摘下演员工会(SAG)最佳男配,奥斯卡上染指该奖已是顺理成章。与此同时,由于本届奥斯卡前三号种子(《少

年时代》、《鸟人》和《布达佩斯大饭店》)均竞争原创剧本,于是改编剧本整体实力偏弱,在拿下编剧工会(WGA)后,《爆裂鼓手》在与《美国狙击手》(American Sniper)竞争最佳改编剧本奖中稍占上风。

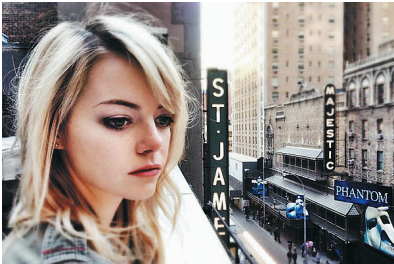
与J·K·西蒙斯竞争最佳男配的是《狐狸捕手》(Foxcatcher)的斯蒂文·卡瑞尔,后者凭借阴冷诡谲的“摔跤手领队”角色颇受好评,黑马气质尽显。《狐狸猎手》也是好莱坞中生代贝尼特·米勒的第四部长片,从《卡波特》到《点球成金》,再到《狐狸猎手》,米勒频频触碰美国中产阶级的精神世界,虚伪的美国梦在他手下被层层剥开,让人不寒而栗。《狐狸猎手》在戛纳电影节帮米勒拿下最佳导演奖后,前哨战颇为不顺,接连错失奥斯卡最佳影片和导演工会(DGA)最佳导演提名,可见日趋保守的美国学院派对“冷冽刺骨”的米勒并不待见,本届奥斯卡挤掉此前呼声甚高的伊斯特伍德,意外提名最佳导演,实是导演工会对这位少壮派的补偿。

威尼斯电影节开幕影片《鸟人》,是墨西哥导演伊纳里多继《爱情是狗娘》、《21克》、《巴别塔》、《爱错》之后,第五度入围奥斯卡提名。影片依旧带着拉美文学的超现实主义基因,现实发生的幻想与戏剧演绎的生活、过气潦倒的明星和如影随形的“鸟人”在影片中高度重合,生活与舞台、现实与戏剧,观众看到角色和生活的分裂,和分裂背后,浮华世事的徒有其表和富饶幻想的内在真实。《鸟人》是本届奥斯卡中笔者最为欣赏的作品,它的“戏中戏”设置让我想到《日落大道》和《锡尔斯玛利亚》,而对名人(好莱坞)的讽刺部分又像是翻版的《公民凯恩》或《名人百态》;影片兼顾了电影的文学性和思辨性,通过移动摄影、布景更替实现了若干个长镜头的无缝连接,电影技法和影片主题均达到了导演前所未有的高度,在奥斯卡前哨战不温不火的情况下,接连拿下演员工会最佳群戏、制片人工会(PGA)最佳影片和导演工会最佳导演三项大奖后,大有后来者居上之势,剑指本届奥斯卡最佳影片。

同样来自威尼斯的《模仿游戏》(The Imitation Game),根据安德鲁·霍奇斯的传记《艾伦·图灵》改编,讲述英国数学家、逻辑学家图灵二战中协助同盟国破解德国密码系统的故事,影片有英国小生本尼迪克特·康伯巴奇加盟,用“神探夏洛克”的外壳去饰演同样

第87届奥斯卡最佳影片夺冠热门《鸟人》

《鸟人》剧照

《狐狸猎手》

《爆裂鼓手》

《依然爱丽丝》

《美国狙击手》

《鸟人》vs《少年时代》：扑朔迷离的奥斯卡之争

文本刊特约撰稿 故城

奖项预测

最佳影片:《鸟人》
最佳导演:理查德·林克莱特《少年时代》
最佳男主角:埃迪·雷德梅恩《万物理论》
最佳女主角:朱丽安·摩尔《依然爱丽丝》
最佳男配角:J·K·西蒙斯《爆裂鼓手》
最佳女配角:帕特里夏·阿奎特《少年时代》
最佳原创剧本:韦斯·安德森《布达佩斯大饭店》
最佳改编剧本:达米安·沙泽勒《爆裂鼓手》

第87届奥斯卡最佳影片夺冠热门《少年时代》

《少年时代》剧照

《布达佩斯大饭店》

《万物理论》

孤傲骄横的图灵,到给人耳目一新的感觉。影片虽然在前哨战无所作为,口碑也善乏可陈,却一举拿下包括最佳影片、最佳导演在内的8项奥斯卡提名,并以10项提名领跑英国奥斯卡,主要归功于发行方韦恩斯坦的运筹帷幄。

另一部英国传记片《万物理论》(The Theory of Every-thing)来自多伦多电影节,讲述的是英国物理学家斯蒂文·霍金的传奇人生,英国新生代小生埃迪·雷德梅恩在本片中奉献了年度最佳表演,将身患卢伽雷氏症的霍金模仿的惟妙惟肖,难怪有影评人说雷德梅恩才是真正的“模仿游戏”。坦率的说,《万物理论》与《模仿游戏》这两部英国传记片,均心照不宣的对历史人物做了减法,前者着重描写霍金患病之后的婚姻状况,后者则对图灵的同性恋身份借题发挥。两部传记片均获得奥斯卡最佳男主角提名,在拿下金球奖、演员工会和英国奥斯卡的最佳男主角后,雷德梅恩有望成为奥斯卡历史上首位八零后影帝。

《依然爱丽丝》(Still Alice)几乎与《万物理论》同时亮相多伦多,改编自畅销小说《我想念我自己》,讲述哈佛大学心理认知教授、知名语言学家身患阿尔兹海默病后,逐渐失去记忆和思想的故事。影片由好莱坞老戏骨亚历克·鲍德温和朱丽安·摩尔联袂主演,后者颇有层次感的表演,娴熟细腻,不仅拿下先后赢得金球奖、演员工会和英国奥斯卡的最佳女主角,在与奥斯卡影后瑞茜·威瑟斯彭(《涉足荒野》)、戛纳影后玛丽昂·歌迪亚(《两天一夜》、以及此前大热的洛莎曼得·派克(《消失的女孩》)的竞争中稍稍领先,有望在刚刚实现包揽欧洲三大电影节后桂冠后,加冕奥斯卡最佳女主角奖。

《塞尔玛》(Selma)和《美国狙击手》在北美圣诞档前后上映,前者赚足了黑人观众的泪点,后者赢得美国观众的民心。《塞尔玛》聚焦民权斗士马丁·路德·金,展现其在1965年前后,组织“由塞尔玛向蒙哥马利进军”行动的过程,由于影片在真实和煽情方面的火候把握欠佳,虽然在前期战中屡有斩获,但学院奖只给予一个最佳影片提名,以表鼓励之心。而由克林特·伊斯特伍德指导的《美国狙击手》,虽然圣诞节前才匆匆上映,却一上映就荣登北美圣诞节票房冠军,并挤下此前呼声颇高的《狐狸猎手》,拿下导演工会最佳导演提名。影

片改编自克里斯·凯尔的同名自传小说,讲述美国海报突击队英雄狙击手凯尔在中东抗击恐怖分子的真实故事。得益于伊斯特伍德和影片主演布拉德利·库珀在美国演员工会的影响力,《美国狙击手》提名奥斯卡5项大奖,是继《拆弹部队》、《刺杀本拉登》之后第三部获得奥斯卡最佳影片提名的反恐战争片。

独立电影

好莱坞黄金时代后,好莱坞的片厂制开始引领美国电影工业进程,片厂制下好莱坞由五大片商发展为八大片商,历届好莱坞的最佳影片也被这些大片商们所瓜分。然而,自二十世纪八十年代开始,美国独立电影开始崭露头角,焦点、福克斯探照灯、韦恩斯坦、索尼经典等小片商慢慢崛起,一些投资规模较小的、较有艺术品质的独立电影开始进入奥斯卡视野,新千年之后,这种趋势更加明显,今年也不例外。今年奥斯卡最佳影片提名的8部影片中,只有《塞尔玛》(派拉蒙)和《美国狙击手》(华纳)来自大片商,其他6部影片均是独立制作,在加上2部提名份量颇重的《狐狸猎手》和《夜行者》(Night-crawler)也是独立电影,大片商衰退和独立电影当道是本届奥斯卡的一大特点。

往年,我们很难看到各大艺术电影节向奥斯卡输送如此众多的电影,而今年,电影节等小众电影大行其道,票房过亿的最佳影片提名作品仅《美国狙击手》一部,最佳导演提名的五部电影票房总和只有2亿美元,最佳女主角的有力竞争者《依然爱丽丝》,票房区区两百万美元。

后发先至

《少年时代》恐怕要重蹈《美国荣耀》(American Splendor)、《杯酒人生》(Sideways)、《断背山》(Brokeback Mountains)和《在云端》(Up in the Air)的覆辙,在大包大揽北美五大影评人协会(NSFC、BSFC、NYFCC、LAFAA和NBR)奖之后,被《鸟人》最后时刻逆袭成功。要知道,奥斯卡最佳影片的评委约6000多人,其中2000多人来自演员工会,500多人来自制片人工会,400多人来自导演工会,今年三大工会接近半数的评委,将最佳均投给了《鸟人》,《少年时代》前哨战中所积累的人气和优势荡然无存。如今,《少年时代》不仅在最佳影片奖项上大败落后《鸟人》,志在必得的最佳导演也悬命一线。统计显示,近40年里,只有7位导演在没有拿下导演工会奖的情况下最终稳定奥斯卡最佳导演。应该说,《鸟人》意外摘得导演工会奖,让最佳导演之争更加扑朔迷离。

不出意外,本届奥斯卡《鸟人》将拿走最佳摄影,《少年时代》拿下最佳剪辑,最佳改编剧本落入《布达佩斯大饭店》名下,三个分量较重的奖项颁发完后,最佳导演、最佳影片,悬念迭起。☞