

《你的名字》：新海诚的风味鸡汤

文\本刊特约撰稿 严鑫超

《你的名字》，今年日本本土电影的年度票房冠军。这部话题之作月初在国内上映就呈现了井喷之势，各大电影网站好评如潮，打破国内动画片的票房记录也是指日可待。

这对于导演新海诚来说非常难得。他本是一个很小众的创作者，之前的作品画面精美动人，却都带着爱而不能的孤独感，步履不停的失落感。《言叶之庭》里彼此爱慕却不能靠近的老师和学生，《秒速五厘米》中青梅竹马却被空间阻隔的少男少女，还有最早期的作品《星之声》，男女主人公相距光年之外，仅能靠传递8年之久的短信联系。彼此心水，却无法相恋，更难说永远，青年男女之间热烈又纯真的情感弥足珍贵，可是又像盛开的樱花一样特别容易失去。

《你的名字》，今年日本本土电影的年度票房冠军。

新海诚的作品画风唯美，因此被网友戏称为“壁纸诚”。

擅长抒情伤怀的新海诚会讲故事了。这部电影依然讲述了新海诚最熟悉的故事。住在小镇的高中女生三叶，从小就注定要作为祭司继承家族古老的神社，她有着自己的苦闷和烦恼，渴望逃离生活的单调。就在彗星即将到访地球的某天早上，她毫无征兆就开始和东京少年泷互换彼此的身体，在外人毫无觉察情况下，两人开始介入彼此的生活。这种荒诞不经的情节设定，为电影的前半部分带来了强烈的喜剧效果，二人男女性格上的错位，为对方生活增添了不少窘态和尴尬，也带来了欣喜和快乐。

善于在片段化的影像中把控细节、营造氛围一直是新海诚的长项。他也被网友戏称为“壁纸诚”，他的作品画风唯美，这部电影里的星空云海、枫叶湖泊精致到令人目瞪口呆的地步。电影里用了大量风景的空镜头来表达人物的情感。配乐很多，出现的也都恰到好处，与故事情节高度契合，丝毫不让人感到烦腻。

情节感太弱，故事不抓人一直是以往新海诚作品的诟病，他的动画片美则美矣，通篇看下来观众往往不知所云，无法获得听故事的快感。而在这部电影里，擅长抒情伤怀的新海诚会讲故事了。这个复杂精致的穿越故事逻辑通展，起承转合、高潮伏笔都恰到好处。电影从一开始就在细节之处布下暗记，男主的手环，照片上的陨石湖，老师手书的黄昏之歌都与后期情节的爆发遥相呼应，让人欲罢不能。得益于日本成熟的动漫工业，新海诚终于不再一个人单打独斗了。

私人世界的离愁别绪

在宫崎骏宣布退休，今敏去世之后，日本的动画电影逐渐到了青黄不接的地步，多年未出令人眼前一亮的佳作。这部电影是日本国内首部进入百亿票房冠军排名的非吉卜力动画，在取得巨大成功之后，人们开始把新海诚和宫崎骏相提并论，认为他将接过宫崎骏的大旗，成为下一位日本动漫的领军人物。但新海诚并不是宫崎骏，他也成不了宫崎骏，当年他模仿宫崎骏的作品《追逐繁星的孩子》，邯郸学步、沦为笑柄。艺术创作从来都是孤独的，没有人靠模仿能够取得成就，只有坚持自我，才能真正获得世人的认可。二人的动画风格迥然不同。宫崎骏是大格局的故事，电影里主角往往是纯真无邪的孩子，人和自然、爱与和平是他经常驾驭的主题。而新海诚更善于捕捉小时空里的个体情绪，是私人世界的离愁别绪，他的电影主角往往是步入青春期，有自己心事的少年人。新海诚自己也讲到，宫崎骏的作品受众更广，而他的作品是适合已经步入社会，经历人间百态的成年人。很难讲，这二者有高下之分，只是创作者窥世之眸不同罢了。

但这部电影在后半部分，开始呈现与以往新海诚电影不同的走向，男女主人公互换身体突然戛然而止，三叶消失了，一切都断了联系。但泷并没有像以往新海诚电影中那样，就此罢手，转向内心，空留怀念，而是走上了追寻三叶的旅途。男女主人公两条平行线开始走向交汇。泷带领着观众猝然发现，他和三叶还有着时间的错位，而三叶早已死在了那场彗星陨落的灾难中。这部电影借鉴了大量商业类型片创作手法。时空扭曲、名字符号，这些带有强烈哲学色彩的词汇在电影中都做了表象化处理，丝毫不会让观众烧脑。在这部电影里，男女主人公跨越时空相见，在彗星撞击之前最后一分钟营救，保全了全镇居民，最终有了一个完满团圆的结局。

《你的名字》剧照。

创作一些给人希望的东西

这部电影的内核就是一个治愈系的童话故事，新海诚不再年轻了，曾经内向敏感的年轻人，现在也成了会熬鸡汤的中年大叔。《秒速五厘米》的最后，男女主人公在铁道上擦肩而过，蓦然回首，终不相见，只留得一声叹息。而在这部电影里，同样是结局时车站上的相遇，泷鼓足勇气问起了对方的名字。正如配乐里唱的那样，我不想在时间的捉迷藏里与你走散。

关于这部电影创作的初衷，新海诚在访谈中讲到，因为自己结婚了，还有日本大地震的发生，想创作一些给人希望的东西。《你的名字》可以说是新海诚的胜利，他带着自己的作品元素，按照观众喜欢的套路进行了重新构建，由此获得了大众的认可，但也可以说是他与世界的妥协，他曾经是一个李贺一样的苦吟诗人，一个探索现代人内心世界的潜行者，孤独而清醒。少年人对纯贞爱情的渴望，在秩序丛林里的苦闷悲伤都被他细腻的描述出来。而在当下的世界，熬鸡汤的厨子并不缺，敢于直面内心的作者却很稀有。

作品的巨大成功是以牺牲自己的创作内核为代价的，就像电影里描述的那样，要想跨过彼岸河就必须拿自己最珍贵的东西来交换，而我们真的需要一剂鸡汤来麻醉自己，才能拥有生活的希望么？这不是生活本来的答案，我们大多时候都是随便找一个自己信服的道理，得过且过了一辈子。也许你用尽毕生去寻找未知的名字，毫无所获，也许突如其来的灾难会摧毁我们拥有的一切，这些生活中的无常，我们无能为力，但这同样和内心的希望毫无关联。

无论此时此刻，无论他乡彼岸，我们都应该有勇气喊出内心渴望的名字。周