

2017年美国奥斯卡还未揭晓，呼声甚高的《爱乐之城》却早已誉满全球。该片先在第74届美国金球奖中横扫7项大奖，又在第70届英国电影和电视艺术学院奖中荣获最佳影片等5项荣誉。

与此同时，烂番茄新鲜度93%，IMDb评分8.6，豆瓣得分8.7，国内外口碑几乎好上了天，这样一部好评如潮的“神片”究竟是部什么样的电影？

《爱乐之城》海报

《爱乐之城》： 激情燃烧的追梦时光

文本刊特约撰稿 麦青

歌舞

行云流水 浑然天成

《爱乐之城》成本不过3000多万美元，属于非常小众的歌舞题材。作为一部歌舞电影，它并不擅长以情节取胜，说起来两个追梦人从相知、相爱到各奔东西的爱情故事在电影史上处处可见套路，但是《爱乐之城》最有魅力的地方在于音乐与人物调度共同主导下的节奏——自然有感染力的节奏。这种节奏由内而外，情之所至，兴之所以，不紧不慢，刚刚好。

说起歌舞片，最怕歌舞是歌舞，故事是故事，硬拼在一起，即使是十年前代表了国产歌舞片最高水平的《如果·爱》，都未能免俗：大量的舞台布景，太多表演的痕迹，尤其是歌舞段落在故事中的嵌入，给人断裂之感。但是《爱乐之城》却处

理得相当自然。

影片开场的高速群舞、山顶踢踏舞以及天文馆中的星空漫步等精彩段落，堪称绝唱。其中的每一个音符、每一段舞步都像是身体本能的反应和动作，正如影片英文名“lalaland”念出来一般，行云流水，浑然天成，没有半点矫情和造作。从本质而言，这是一部以情绪和氛围取胜的电影。说着说着讲嗨了，太感动了，太有默契了，就唱起来，跳起来了，无论是山顶上、马路旁还是咖啡馆里。此时此刻，台词和对白已经苍白无力，只有歌舞才是最好的表达，而每一个观众闻之，观之，都能欣然感之。这样的歌舞和情节带给观众的是1+1>2的融入感，而不是牵强地拼贴在一起的断裂感。

《诗·大序》中说：“情动于中而行于言，言之不足故嗟叹之；嗟叹之不足故咏歌之；咏歌之不足；不知手之舞之足之蹈之也。”《爱乐之城》中的歌舞大概就是这般的精妙。

爱情

激情四射 昂扬向上

近年来国产爱情片很多，尤其是青春爱情片，属于数量高、票房高、骂声也高的“三高”品种。除了高颜值和怀旧情怀的消费之外，爱情片的整体基调却大都是沉溺型的，向下的。譬

腿、三角恋、莫名的分手和忧伤等等成为青春爱情世界的核心。故事不够，打架、堕胎来凑；戏剧不足，旁白、音乐来补。这样的爱情自带先天性的虚弱，后天又禁不住欲望的诱惑，不过是精神空虚、青春迷茫的病态罢了；还有一种嫁接在后宫、仙侠、玄幻、古装穿越剧中的爱情至上主义。剧中的男女，生来就是情种，这辈子就干一件事情：“为伊消得人憔悴，衣带渐宽终不悔”。这种浪漫爱情犹如镜中花水中月，是一种迷幻性的蛊，片外人和片中人一样容易沉溺其中，不能自拔。

但是《爱乐之城》的爱情基调却是积极向上、催人奋进的。因为爱情以梦想为底色，与梦想如影随形，陪伴主人公一起成长。这才是青年情爱世界的核心。而男女主人公在实现理想的过程中，斗志昂扬，奋不顾身的姿态和他们曼妙的舞姿一起感动你我。从这个角度来说，这是一部励志电影。男女主人公在困顿失意中因为相互欣赏相爱，最后因为梦想的失落而分开，这种爱情是心与心的相知和碰撞。在大多数影片关注爱情、成长和梦想之间的冲突时，《爱乐之城》却关注它们彼此的融合。爱情是慰藉心灵的鸡汤，是梦想的催化剂，也是成长的加油站。即使最后无法圆满，但这种

爱情叫醒了灵魂而不是欲望，才配得上海枯石烂、沧海桑田。

导演 雕刻时光的追梦人

拍摄《爱乐之城》一直是美国85后导演达米恩·查泽雷的夙愿，虽然这是他执导的第三部片子。早在哈佛大学读书期间，查泽雷就拍摄了黑白音乐片《公园长凳上的盖伊和艾德琳》，积极为《爱乐之城》做前期筹备。在第二部电影《爆裂鼓手》赢得声望之后，他才为《爱乐之城》找到了投资人。

相对于当下3D特效风行的潮流，《爱乐之城》走上世纪四五十年代百老汇音乐剧的路子，坚持实景拍摄，显得有些守旧。没有3D奇观，没有爆炸、飞车、打斗等刺激场面，男女主人公更不会莫名其妙地滚床单，但是《爱乐之城》有专业电影人的技术和技巧，影片富于变化的光效、个性鲜明的布景、极富情绪感染力的音乐以及酣畅淋漓的剪辑等等每一项都带有强烈的个人风格，堪称电影学院的教科书。当大多数导演仅仅用台词和动作来讲故事的时候，《爱乐之城》中的音乐、光线、色彩、镜头调度等等全都是讲故事的好手，导演信手拈来，以至于2D拍摄的《爱乐之城》同样焕发出极为丰富震撼的视听冲击力和情绪感染力；《爱乐之城》同样有电影人为艺术执着的诚意和激情。他的作品中的追梦人，正是导演自身的代言人。爱爵士，做电影，成为他一生的挚爱。他从不跟风盲从，他一直专注自己喜爱的音乐电影领域，在影片中不仅多次向电影前辈致敬，而且将自身对电影的情感融入其中。相比当下很多技术先行，奇观至上的感官大片，查泽雷却始终执著于电影的艺术精神和情感探索，是对电影艺术本位的复位和回归。

很多观众难忘片中曼妙的舞姿，还有男主角高司令那一手娴熟的钢琴演奏。导演查泽雷为了场景的逼真性，坚持要用长镜头拍摄。于是男一号坚持在长达六个月的时间里，每天苦练两三个小时达到弹奏爵士钢琴的水准。而女主角的表情特写中，10秒钟内富于多种情绪变化和表演层次，在今天的国产演艺界实属少见。

在当下中国电影圈，电影行业的门槛越来越低。坊间形成一种错觉：只要有资本就可以当导演，只要有颜值就可以当明星。但是导演也好，演员也罢，都是一个专业活，不是任何人都能胜任的。你可以跨界，但若没有才华和技艺的积淀，耐不住性子，坐不了冷板凳，又何来的大红大紫、卓尔不凡？

电光倒影 愿有岁月可回首

文/罗孝平

爱情，几千年来被人类以各种语言、文字、视频、符号，说着、唱着、赞美着和向往着，缠绵激荡片刻不息。

我们至今还向往着那些动人的温情。豆蔻年华里的公主叹道“天下有罗马，却再也没有那样的假日了”；至尊宝惋惜“曾经有一份真挚的感情摆在我的面前我没有珍惜，等我失去的时候才追悔莫及，人间最痛苦的事莫过于此，如果上天能给我一次再来一次的机会，我会对那个女孩说三个字：我爱你，如果非要在这份爱上加一个期限，我希望是一万年”；在卡萨布兰卡的街角，有人说“世界上有那么多城镇，城镇中有那么多的酒馆，她却偏偏走进了我的酒馆”……

可渐渐地，关于爱情片，少了切肤之痛，多了应景之作。

2月14日情人节，与情人看电影成了刚需。于是，制作方、院线不遗余力地消费情侣红利，所有的片子都成了有预谋的甜蜜“袭击”。今年的情人节，既有订制的《疯岳撬佳人》《合约男女》《欧爸的情人》等国产新片，也有席卷奥斯卡14个奖项提名的好莱坞爱情歌舞片《爱乐之城》。但是，反常的是，一片你侬我侬里，拔得头筹的竟是典型的硬汉电影《极限特工：终极回归》，就连趁着春节档余热而来的成龙动作喜剧《功夫瑜伽》也风头不减。

爱情片怎么了？影评人李星文说：“中国观众的口味越来越明晰：去噱头，图实惠。”与其看节日定制款的强行谈爱，不如为真枪实弹的电影买单。既然如此，制片方又何必非要与档期殊死一搏呢？

打动人心的爱情才是电影永恒的调，愿有岁月可回首，且以深情共相守。

