

《第十一回》：镜像人生

文本刊特约撰稿 张新一

近年来，电影界中，“演而优则导”的例子已经不罕见，一些演员在跨界当导演时都以“类型电影+个人特质”作为敲门砖。陈建斌的导演处女作《一个勺子》结合了乡土元素、荒诞喜剧与寓言故事，则表现出浓厚的作者特质。近期上映的《第十一回》是陈建斌第二部长片，具有十分明显的戏剧化风格。

分章节叙事

此前，《一个勺子》在各大影展取得佳绩，也让观众和市场对陈建斌这位“新人导演”的第二部长片充满期待。《第十一回》围绕男主角马福礼（陈建斌饰）三十年前失手犯下的杀人罪行展开。三十年后，市话剧团将此情节改编为话剧。马福礼为了给自己的黑历史“翻案”，三番五次大闹话剧团阻止话剧排演，最终仍无法走出心魔。与舞台结缘近三十年的陈建斌，此次将影片故事背景设置为自己最熟悉的话剧团。

在剧作方面，《第十一回》颇具舞台小品风格。不同于一般电影多线的情节安排，该片将角色拆分为“点”，构成了围绕话剧改编的群像，并以十一个章节进行演绎。影片标题中的“回”即章回体小说或评书中的“一回”。选择分章节叙事，与戏剧中分幕式的编排是异曲同工的。在片中客串扮演堕胎医生一角的编剧史航，还为影片的每一回写了标题，凸显了影片的诙谐意趣。

镜像与光影

《第十一回》通过镜像与光影的大量使用呈现出令人印象深刻的视觉效果，这无疑与当代实验戏剧

的装置应用是相似的。

在电影中使用镜像并不罕见，从好莱坞类型片《黑天鹅》到艺术电影大师之作《镜子》，都能找到“镜”的元素。在这些作品中，“镜”往往作为“自我审视”的象征，镜像自然制造出一个特殊的空间，使情境独立于现实之外，具有表现主义的特点。《第十一回》中出现的镜像则更加贴近现实，它不显突兀地被安排在生活场景中，如马福礼一家三口吃饭的场景中。

在戏剧中，镜往往发挥了以下作用：增加场景的层次感、补充观众的视野、制造迷幻感。这些无疑都被延续到《第十一回》中。该片中，镜像与剧作具有充分联系：马福礼是否在三十年前踩下了油门导致妻子与朋友丧命？这直到影片结尾依然是个罗生门，但他的妻子与朋友真心相爱却是真的。不管是故意还是意外，这段历史在马福礼心中都不可能真正“翻案”，可谓虚中有实、实中有虚，如镜中人影、水月倒影。

影片对光影的使用既有前卫之处，也有经典还原。大鹏饰演的戏剧导演胡昆汀在面临妻子的“审判”时，百老汇式的经典环形直光打在他的身上，突出形单影只之感，提示观众接下来角色将面临巨大的个人危机。窦靖童饰演的女儿与马福礼在游乐场讨论

时，则另辟蹊径地使用各色霓虹灯进行打光，以脸上映出的混杂颜色象征了角色内心的复杂感受。

人物群像与罗生门

《第十一回》呈现出独特的质感。经过陈建斌的执导，每个影片角色的表演都具有浓烈的舞台感，尤其体现在台词上，一反当今大多电影写实的特点。该片使用大量篇幅塑造一个个鲜活的人物形象，男主角马福礼自不用说，他懦弱、容易动摇，作为近年院线电影中少见的“被动人物”，让人眼前一亮。周迅在片中饰演一个头发蓬乱、让人大跌眼镜的悍妇，颠覆了她以往塑造的人物形象和风格。许多出场不多的小角色也令人印象深刻，比如宋佳客串的胡昆汀妻子，巧妙利用造型，一出场便制造出强大的气场，使其之后的“泄气”带有明显的喜剧效果；又如牛犇客串扮演的邻居大爷，介于“过分热情”和“平易近人”之间，无意间为马福礼一家带来了不少麻烦。在人物群像的把控上，陈建斌是游刃有余的。

归根结底，《第十一回》借助人物群像讲述了一个复杂的人性故事。如黑泽明的《罗生门》般，三十年前的拖拉机杀人案真相已无法追溯。但面对这一案件，每个人的表现都在真实地展现人性的复杂。■

于平实中记录成长

■ 章明

青少年成长是社会热点话题。网络纪录片《小小少年》关注于此却又“剑走偏锋”，把焦点放在那些对兴趣爱好充满热情、不走寻常路的少年们，平实描绘成长的故事。该片没有旁白，不塑造完美无缺的天才少年，而是小中见大地记录主人公们的欢乐悲伤、挫折成功，让成长的主题从容浮现。

芭蕾女孩如何从偏远地区走上北京的舞台，中学生机器人社团如何团结协作参加比赛，执着于昆虫研究的小学生如何面对周围人的不理解……“小小少年”的故事既有独特性，又有代表性。个人与集体、学业与爱好、如何培养孩子、怎样做出选择等，纪录片向观众抛出的问题发人深思。

应把主题嵌入故事

■ 崔畅

网络热剧《荣耀乒乓》将镜头对准乒乓球，塑造了两位性格截然不同的主人公在乒乓之路上的磨砺与成长。剧作每一集的片尾特意增加“荣耀乒乓小剧场”，用动画形式介绍乒乓球专业知识，既回应正片内容，又向观众科普，形式新颖。

作品角色鲜明，表现场景丰富，除了热血沸腾的比赛对决，也呈现日常训练的艰辛，穿插其中的生活场景让故事更接地气。但是情节设置上还不够用心，有些矛盾冲突显得刻意，落入俗套。“球不落地，永不放弃”，作品想要诠释乒乓风采与体育精神，让观众感受拼搏的荣耀。只是这一主题不该徘徊在人物故事之外，而应嵌入故事，与剧情深度融合，才能有足够感染力。■

（据《人民日报》）

本文配图为《第十一回》海报