

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

对《非诚勿扰3》《一闪一闪亮星星》的观察与思考

■文/雷晶晶

感受到不失真的普世感。

再次,从科技着眼,展望未来。科技创新是时代发展中最前沿的“时尚”,它有国却又无界。影片从科技的着眼点上,糅合了游戏情境、科幻情境等,不仅展现了两代人的矛盾对立,又探索了解决问题的沟通桥梁,从而传达出“科技促进了人类命运共同体,未来在孩子们的手中”等观点,还通过“神犬”的塑造妙趣横生地传达出了“生物共同体”的艺术情怀和格局。

在新奇感与真实度之间寻找平衡点

众所周知,在物质生活相对丰富的当下,人的精神世界相对贫乏——人与人之间的沟通、表达、情感维系都在退化,人变得越来越孤独,这可谓当下社会的痛点之一。家是社会的细胞,家庭成员在这个“为生活疲于奔命、手机代替沟通”的时代变得更加疏离,这是当下家庭的痛点之一。这些痛点对观众来说并不新鲜,所以找到令观众有共鸣感与猎奇感的“解决方式”则是关键。

首先,“神犬”的设置颇具匠心,它既是小主人公身边真实存在的狗,又代表着他的朋友和家人,更重要的是,它代表着一种“理想沟通方式”的“意”。不仅如此,本片中还运用科技的方式直接在银幕上呈现“一实一虚”,用“全息影像的科技狗”来跨越地理限制,完成沟通障碍的破局,新颖别致,意味深长。“读心术”,作为在魔幻文学和影视中常出现的手段,在这样一部带着科幻色彩的现实主义作品中以“科技狗”的面貌出现,既独特又合理。

其次,影片中运用了悬疑、喜剧、科技等多重复合元素,它们以点串线,以线串面,达成了“混搭效应”的新高度,不仅使得叙事节奏清新明快,同时也在新奇感和真实度上做到了有效平衡。剧情中没有一味追求惊险刺激的剧情,没有“撒狗”血的人物关系冲突与刻意煽情的设置,也没有盲目的追跑打斗的场景,而是坚守在“烟火气”上去塑造“科技感”,体现了“科技是为了更好地服务于人类、服务于沟通”的主题,完成了观众对视觉猎奇和情感共鸣的需求,令人耳目一新。

探秘中国电影工业体系的升级“密码”

根据主创团队的介绍,影片从创作伊始就设置了中方编剧团队和美方编剧团队,在时代脉络、文化背景等项上反复沟通交流,寻找《家有儿女》IP落地的可行性方案。在确定方向后,经过长时间的剧本打磨,最终投入制作。在整个制作过程中,引入了好莱坞的制片、工会流程体系,实现了从题材深度、艺术强度、制作精度等方面的产业化升级。

由此可见,秉持着“从大时代中寻找微观化切口,从平凡的人物中找到典型化方向,情节类型化,风格多样化”的理念,立足中国影视IP的土壤,影片的创作团队探索出了一套真正落地的“国际组合式创作、国际明星加持、整合国际影视资源,形成国际级制作水准及海外影视市场拓展”的创作生产及发行的可行性方案,为中国电影的国际传播树立了有效的风向标。

“有了观众基础、市场基础、情感基础,再加上电影工业水平的提升,以及电影类型的不断拓展和丰富,中国电影未来的发展空间将会被不断地打开。”中国电影评论协会会长饶曙光表示,“要通过电影工业水平的提高,同步提升我们的内容表达、文化品质,以及美学精神”。

《家有儿女》系列在国内有非常好的观众基础,电影《家有儿女之神犬当家》继往开来,在此基础上融合了国际视野及文化交融,抓住现阶段社会及家庭情感中共同存在的痛点,紧扣“沟通”的主题,不仅在电影元素的创作及技法上力求突破,而且在中国文化的普及上力求创新,将表达的主题与思想融于脑洞大开的故事情节与场景建构中,深深吸引孩子们去发现、去学习、去探索,又能让成年人在其中得到追忆与反思,通过共鸣潜移默化地影响与提升着观众的审美与文化认同感。

近年来,以《熊出没》系列为代表的动画电影在多元文化的语境中完成了合家欢电影类型的突围,形成了中国电影富有影响力的品牌,也希望本片能为合家欢电影的多元类型化拓展找到新的路径与方向,未来能形成系列效应,再续IP神话,为电影强国建设贡献力量。

(作者为中国电影评论学会创作部副主任)

在元旦档上映的影片中,《非诚勿扰3》(后简称《非3》)和《一闪一闪亮星星》(后简称《闪星》)是唯二的爱情片。《非3》有时也作为喜剧片被用来与同档期的《年会不能停!》进行比较,但《非诚勿扰》系列聚焦的已不再是冯小刚早期作品中的市民喜剧,因此本文还是将《非3》视作元旦档期中的爱情类型。两部影片都有前作背书,《非3》是冯小刚《非诚勿扰》系列的第三部,前两部分别于2008年、2010年上映,在当年都收获了很高的票房和话题度。《闪星》是2022年流媒体推出的同名剧集的电影版,剧集在播放后反响很好,吸引了一大批忠实观众。作为同一档期上映的续作爱情片,两部影片却在观念和票房上体现出较大的差异,也反映出了当下国产电影的某些倾向。

两部影片都注重情绪表达。实际上,强情绪可以说是近年来国产影片的一个重要特征。这其中分为两种情况,一种是影片本身对情绪的强调和渲染,发生在文本内部;另一种是影片作为热点话题在互联网讨论中激发出的强烈情绪,发生在文本外部。这两种情况相互作用与反作用,导致的结果就是,情绪在影片内部与外部被不断地唤醒、激活、放大。

对于《闪星》而言,剧集版打底让观众对故事和人物具备了充分的了解,换句话说,人设在影片上映之前已经立住了。因此在影版的107分钟里,故事的讲述和人物的塑造不是最重要的,重要的是情绪的表达,在于营造一种“氛围感”,把“想要触碰却又缩回的手”这一类关于恋爱的表述具象化、影像化,把爱情片处理为爱情瞬间的组合。这样的做法也更容易匹配互联网的传播方式,即完整的影像可以被拆分为更短暂、更高效,更容易被接受和谈论的片段。

《非3》也在强调情绪表达。一方面是“回忆杀”,体现为对同系列前两部影片中大段内容的闪回,以期使观众看到过去影像的同时,也能召唤出当年观看这些影像时与自己有关的记忆。另一方面是“多巴胺”,这一心理学的专有名词因为被认作与快乐、兴奋等情绪相关,曾一度成为2023年互联网中的高频词汇。《非3》中无论是场景还是人物造型,都大量充斥着多巴胺风格的撞色特征,可以看出冯小刚有意地将多巴胺所指涉的快乐情绪作为影片的底色。但无论是“回忆杀”还是“多巴胺”,表象的怀旧和热闹让《非3》很难调动起观众真正的情绪。

两部影片对爱情的理解有着很大的不同。在冯小刚早期、中期导演的都市爱情电影中,其所表达的爱情关系、婚姻关系,部分延续了1980年代后期以来,以王朔作品为代表的——一批电影中的爱情观,包含着对传统爱情伦理的调侃与挑衅,男女角色常常在爱情的道德方面不够完美,或至少在情感上产生过犹疑。到《非诚勿扰》(2008)这里,虽然片中的两位主角没有违背过爱情道德,但也都与他人有过另外的爱情故事。这种表述本身是有反思意味的,能够对人的复杂性进行探索。但在《非3》当中,反思基本看不到了,对亲密关系的空洞想象、对人物的刻板印象只会让现在的观众感到不适,而创作者可能还会对此浑然不知。

《闪星》发挥的是电影造梦的功能。《闪星》以及与之相似的一类青春爱情片,它们并不指向现实中的爱情,而只是涉网中的高频词汇。《非3》中无论是场景还是人物造型,都大量充斥着多巴胺风格的撞色特征,可以看出冯小刚有意地将多巴胺所指涉的快乐情绪作为影片的底色。但无论是“回忆杀”还是“多巴胺”,表象的怀旧和热闹让《非3》很难调动起观众真正的情绪。

下,伴随多重议题的讨论,人们对爱情的理解也发生了变化,现实中亲密关系的建立变得比过去更加困难。而这类青春爱情片之所以受到欢迎,在于它们成为了真实亲密关系的替代,成为了爱情的“代餐”,观看银幕中毫无瑕疵的爱情、嗑虚拟甜蜜的“CP”,这些既可以收获情绪的满足又不用承担可能的风险。

巧合的是,除了都是爱情片外,这两部电影也同时是科幻片。《非3》着眼于未来,《闪星》不断回到过去,它们的故事都不发生在当下,也不涉及对现实爱情的探讨。但事实上,对现实爱情的探讨在观众中有着广泛的需求。因此当《花束般的恋爱》宣布要拍中国版后,全国各地的网友热衷于进行各种版本的“小作文”创作。相比其他类型的影片,爱情片更加不挑档期,虽然会在“情人节”“七夕”等时间节点集中上映,但电影院作为传统的约会空间,爱情片的观影情况一直比较稳定。爱情片也是最容易达成广泛认同的类型,因为每个人最接近主角的机会正是发生在爱情关系当中,通过对电影中爱情的体认,观众完成了一次最小单位的“英雄之旅”。

《天降大任》的“多元宇宙”

■文/陈一诺

英雄主义、拟人化的猴子和世界末日感——这些概念在中国观众的脑海中能唤起很多熟悉的记忆。今年1月6日首映的《天降大任》在中国龙年到来之际以3D动画的形式描绘了猴子、一条小龙和一个人类女孩——努娃在人工智能主导的地球上的成长故事和成为英雄的传奇。

故事一开始,努娃的祖父就讲述了他们第一次反抗机器人的斗争经历和一条小龙为师留下的金箍寻找“天选”继承人的传说。在看似遥远的传说中,一只顽皮的猴子无意间被选中,还被命名为“空儿”。最终,三人的生活交织在一起,他们努力将人类从机器人制造的危机中解救出来。

《天降大任》更像是后现代主义元素的拼贴:东西方的经典故事中融合了东方古典主义和西方赛博朋克美学,以及现代人工智能的神话。影片就像女巫的魔法大锅,更是一个“多元宇宙”,每隔几分钟,就会让观众刷新熟悉的认知:《黑客帝国》(the Matrix)中的眼镜、手势和模拟训练平台;《西游记》中被选中的孙猴儿的朝圣之旅和禅院的佛教大师……然而,这种熟悉都被陌生化了。《天降大任》打破了观众对《西游记》等经典作品的固有印象,解构着传统意义上的英雄主义,让平凡而渺小的主人公们担当起拯救人类的重任。

影片还颠覆了那些被赋予了精神力量的咒语。比如:孙悟空“永远跳不出如来佛的手掌心”,唐僧一念紧箍咒,孙悟空就会疼得满地打滚,法力尽失。在《天降大任》中,这个象征着强大约束力的金箍只能由佩戴者自己解开,只有自己才是自己的主导。这个

“金箍”由它的主人交给了小龙保管,被学院的校长贴上了“负担”的标签,象征着别人过重的期待和“天选之人”将要承受的代价。在影片中,这个“金箍”可以被主人空儿自己丢弃,与此同时,他强大的内驱力也会被激发出来。

围绕“金箍”,影片深入刻画了空儿的两次内心变化:第一次是金箍唤醒了空儿的责任感;第二次是他以为朋友去世,悲愤欲绝,选择放弃金箍。“金箍”在这里也可以被寓意为那种“强势的家长”,在孩子们的童年,它是一种保护、一种约束,但总有一天会被抛弃,因为,成长需要自我的力量。

《天降大任》将人物性格化,将传统英雄主义描绘成为一种虚幻的梦想。“孙悟空可能是空儿的偶像,就像他是所有猴子的偶像一样”,《天降大任》的导演宇宙之铁这样推论,“但片中的空儿不是悟空”,与孙悟空不同的是,空儿不是从石头缝中蹦出来的,也看不出与别的猴子有什么巨大的区别。就连他的名字“空”的解释也被重新定义,那就是“空”,也可以解释为什么都不是,极其平凡和普通,并没有“被选中”的特权。片中,空儿在抓住金箍和他的机遇之后的成长才是故事的主线。在刚出场时,空儿愤世嫉俗还常常恶搞。但当一条小龙悬在悬崖峭壁之上,他仍然会施以援手。他天然的同情心,而不是他作为超人英雄的人设让他十分接地气。影片中,对英雄的想象也与现实大相径庭。比如,努娃还是个小孩子的时候,她就从祖父那里听到了传说中的龙的强大,那是努娃心中神一般的存在。然

而,随着神话一般的讲述,镜头却切换到一个古怪精灵还有点滑稽的小龙身上,他沿着鹅卵石街道蹒跚而行,显得不太靠谱,和传说里的英雄一点都对应不上。但是,就是这样一条小龙,却在机器人入侵后,给处于危机之下的小村庄带来了生的希望。小龙和空儿在严峻的形势下以极富喜感的方式解决诸问题。这部电影的想象力不仅在于上天入地、古今中外的穿越感,更在于,它以超乎寻常的大胆的情节设计,让观众们思考,这一切灾难都是由人类欲望造成的。

值得关注的是当小猴子空儿放弃他的金箍和“英雄”的称号时,不仅出于带有象征性的一个猛烈的反应,更是出于对失去朋友的悲伤和对自己以前表里不一的内疚。这种自我认知与强调内在驱动力相呼应。主人公们经历了一段段内心的煎熬,其道路只能由他们自己决定。无论是通过空儿扔掉金箍,还是小龙身上的一层岩石的碎裂,他们都剥去了自己赖以生存的外在表象,激发了真正的自我。这就像从《黑客帝国》模拟中跳脱出来,放弃虚拟世界,进入真实世界。在《天降大任》中,后现代主义者对内容的关注超过了形式;没有一个战斗场景或描述是无缘无故存在的。

《天降大任》颠覆了传统,但也重新定义了经典的现实意义。努娃并没有遵循祖父的教诲,而是听从她内心的召唤,这似乎有些叛逆,违背了中国传统孝道的原则。她的祖父认为“过去必须被埋葬”,但努娃反叛了这一切。当祖孙俩逃离魔掌时,爷爷回忆起年轻时冒险的自己;他曾是一名

水手,他也用起了过去的那些经验来应对现代的驾驶。毕竟,掌舵和驱动引擎的原理有异曲同工之处,这也代表了一个觉醒的过程,使过去的知识现代化,就像中国的经典和古老的传说仍然与当代观众紧密关联一样。因此,努娃这一代和她的祖父那一代被描绘成互相教育,共同前进。同样,空儿的传统战斗技巧在对付机器人时也显得滑稽而不切实际,但在过去的经验中寻找开启现代科技之门的钥匙是至关重要的。

从机器人的金属城市,到被薄云覆盖的琉璃瓦屋顶,再到古色古香的中国庭院迷宫,情节由场景的过渡被推动,就像公路电影一样。观众也像爱丽丝梦游仙境,被带入了无限玄机的兔子洞。《天降大任》还拓展了空间感,创造了一个可以自由漫游的多元世界。在魔法学院——你可以想象它坐落在神秘的树林里,或者镀金的雄伟的高耸入云的大厅——没有特定的时间或地点;跨越了所有天才发明的时代。正如威廉·布莱克可能“从一粒沙子看到一个世界/从一朵野花看到一个天堂”一样,这里的每块岩石都有一个尘世的目的;每个小角色身上都埋藏着一颗善良和潜力的种子,即使不能生长成拯救世界的英雄,至少也能激发他们内心的改变。

《天降大任》期待敞开心扉,拥抱东方与西方、过去与未来;希望摆脱自我,重塑经典的当代价值。与此同时,它也期待观众漫游它的“多元宇宙”,等待着一个个家庭成员们的由衷的笑声。

(作者为中国电影评论学会会员,16岁)

《家有儿女之神犬当家》:树立中国IP在国际多元文化中突围的典范

■文/殷诗华

自2005年以来,由中视美星国际文化传媒有限公司推出的情景喜剧《家有儿女》系列迅速成为了近二十年来中国电视剧的现象级IP,它用老少咸宜的方式,呈现了当代家庭所面临的问题与考验,通过家长与孩子的成长引发观众的共鸣与思考,产生的社会效益与经济效益都极为显著,是一部真正意义上寓教于乐的文艺作品。今年,在万众瞩目的期待中,终于迎来了这个IP的大银幕首秀《家有儿女之神犬当家》,它以延续“对社会问题的探寻、对家庭问题的观照、对孩子成长的关注”的主题及风格,大胆创新,用独特的故事视角、新颖的元素复合、精良的制作水准,呈现出了一部视听饕餮盛宴。

从本土IP到国际化的文化输出

情景喜剧《家有儿女》系列以对时代及现实生活的细腻捕捉,以幽默诙谐“你方唱罢我登场”的写实风格,打破了小荧屏与观众的距离感,甚至成为了一代乃至两代人成长的陪伴。然而,电影本体、影院环境、文化输出等方面的需求对这个深耕于中国当代家庭文化体系的IP提出了不小的挑战,而本片用精彩的呈现完成了对挑战的有效回应。

首先,创作团队对电影做了精准的定位——“立足中国故事IP,打造国际化的合家欢电影”。然而,无论是“国际化”还是“合家欢”,在电影创作中都属于相对难突破的领域,大多数创作者都能触及“亲情、友情、爱情”等具有人类共鸣感的“痛点”,但是如何找到并创作出新颖的、令人信服“痛点”,却是横亘在创作者和观众之间的一道考验关。影片较为出色地寻找到了“神犬”这个载体,不仅从它的视角来进行叙事,而且塑造了一个“超人萌宠”,化身沟通的桥梁,完成了对主题“沟通”的有效叙事、人物塑造及人物关系张力的表现。

其次,虚实之间的分寸拿捏。《家有儿女》的精髓在于聚焦“家庭”,电影同样聚焦“家庭”,却将视角拓展至国际化。虽然身处不同的国家、不同的家庭,有着不同的文化背景,但是所有的家庭都绕不开亲子之间的“沟通”问题。影片有意将两个家庭的具体矛盾冲突“理由”淡化,而是聚焦在“父母子女之间该如何沟通”的主题上去展现矛盾解决的过程,在家庭内部挖掘出了成人和孩子深入互动的空间,弥合了家庭成员中的观念裂缝,在情节的虚实之间找到了适恰的分寸,让观众