第一期 《超体》

主持人（龙斌）：

今天是《龙斌大话电影》2015年开播的第一期节目。半个月前，我们的节目组曾经在微信公众账号上进行了两个票选的活动，一个是我个人的服装造型，第二个是让网友选出2015年1月份，我们《龙斌大话电影》播出的前四期的选题。我今天这身衣服呢就是网友活动票选当中投票最高的一套造型，叫做英伦装逼范儿；第二个票选活动第一名呢就是我们今天要说的这部电影叫做《超体》。《超体》是2014年10月24日在内地公映的，它是由大导演吕克·贝松来指导，斯嘉丽·约翰逊来主演的。

那说到《超体》呢，就让我想到史蒂芬·霍金曾经在BBC的一个纪录片上面曾经说过的这样的一段话——人脑能做的就是接收、处理和发出信号，但是这中间的过程是否真实存在，人脑的意识其实是无法做出真实的判断的。如此我想到，做梦也只有等到从梦中醒来，才能够分辨出梦是否是真实存在还是虚幻的。也就是说，可能我们认知的一切，都是我们大脑所制造出来的假象。如果真是这样的话，我想问问你，你是否愿意继续沉迷于梦中，还是愿意醒来呢？

旁白（龙斌）：

在打破了“职业生涯只拍10部电影”的诺言之后，吕克·贝松和他的欧罗巴影业似乎憋足了劲，来代表欧洲来对抗好莱坞的商业片入侵，制作和导演了许多比好莱坞还要好莱坞的商业电影，这其中不乏佳作的存在，但让他的资深粉丝们感到遗憾的是，吕克·贝松赖以成名的文艺气息，仿佛已经渐行渐远。我们并不是说他已经失去了创造力和想象力，而是这种想象力已经成为了脑洞大开的存在。它更多的是在玩电影，而不是创作电影，而当他在商业电影中玩起了概念，就有了这部争议之作《超体》。

有人将《超体》称为神作，这显然是不恰当的。平心而论，这是一部完成度很低的电影，90分钟的电影时间意味着吕克·贝松诚心要玩一次快速通关的游戏，最多称之为“神奇的实验作品”。但我们需要指出的是，完成度低并不意味着《超体》是一部一无是处的电影。

《超体》仍然保持这不错的节奏感，在斯嘉丽·约翰逊扮演的女超人露西不断升级的过程中，观众也获得了游戏般的代入快感，这也包含这卢克·贝松个人风格和审美定位，我们很容易就能发现，他那些经典作品的影子。例如女战士都是一样的帅气，从这个杀手不太冷中的娜塔莉·波特曼，到《第五元素》中的外星来客，米拉·乔沃维奇，短发干练的斯嘉丽·约翰逊只是从头至尾来了一次对前辈的模仿秀。

而即使反派是在台湾，当扛把子的韩国黑社会老大也得穿着西装听着交响乐，和20年前的加里·奥德曼一样，尝试着优雅的杀人。吕克·贝松固然能把这些经典冷饭炒出新意，但对于那些喜欢他的观众而言是不够的，所以他采用了一个天马行空的科幻概念。对于大脑潜能开发的科学研究学术界仍然有争议，首先是目前为止我们对人类大脑的工作原理所知甚少，很多基本的概念连可靠的理论都没有建立，更不用说进行量化研究了。其二，“有多少潜能未来发”的定义，本身就是模糊的。大脑所拥有的能力多种多样，但我们很难像测试计算机的速度那样，为这些能力划定一个评判标准，从而完成一个跑分。大脑的利用率如何定义这本身就是一个问题，当然我们可以暂时忽略这些模糊的细节，回归到电影本身开看看这个脑洞大开的概念，究竟连通了哪些经典的科幻设定。

首先应该是《黑客帝国》，这不仅仅是因为，露西最终进化成了一个U盘。在《黑客帝国》中，身为救世主的尼奥，能够看清母体中的每一个个体，也就是每一段程序的代码。而一个现实世界的普通人，要如何做到这一点呢？《超体》给出的答案是，将你的大脑潜能开发之28%左右。在电影中，当露西的潜能达到这个阶段时，她能直接读出黑帮老大的思想，并能在一次拥抱之后，了解室友的过去现在和将来，顺便还为她开出了调理身体的养生处方。

其实，《超体》和《黑客帝国》的相似之处还有很多，在潜能进化的最后阶段，露西可以直接掌握现实世界的所有信息。无论它们是有线传输的还是无线发射的脑电波通信的，整个世界都被她看透了，在电影的视觉化方面，《超体》更是借用了《黑客帝国》的艺术设定，信息流是金色的，而当露西把整个巴黎的信息汇聚在车窗玻璃上时，信息流动的表现方式也和母体矩阵如出一辙。但如果说《黑客帝国》还有点理论基础的话，《超体》就是彻底的“心有多大，梦就有多大”了。

借助先进的电影技术，《超体》比它的前辈们还要炫酷，获取吕克·贝松从头至尾就没有考虑“合理性”。借用《盗梦空间》中一句经典台词，“既然是做梦，那就不妨把梦做的大一点”。建立在娱乐电影基础之上的《超体》，被吕克·贝松用绚丽的外壳，将虚无的概念包装起来，并把它卖出了一个好价钱。《超体》最终创作了以女性为主角的票房纪录，与此同时，《超体》也有其自身的内涵。电影的中文译名“超体”虽然还算贴切，但毕竟没有英文原名“Lucy”那样一语双关。

吕克·贝松在电影中带来的有猎豹有羚羊还有非洲大草原的动物世界，自然非常低级，但是也隐藏着他的暗示。两个叫做“露西”的“女人”，主宰者人类进化的全部，1974年在埃塞俄比亚发现“露西”是起点，这支雌性南方古猿，生活在300多万年前的非洲，2014年在台北吃错药，开发出百分之百大脑潜能的超人“露西”则成为了终点。电脑用了一个被重复了无数次的造型告诉观众，在露西超越时空之后，她和那只猿之间上演了《创世纪》中上帝和大卫的“神的触碰”，此刻，斯嘉丽·约翰逊真正的成为了“女神”。

《超体》的优点并不能抹去完成度低的重大缺陷，在许多人将2014年度的，另一部概念超前的科幻电影《超验骇客》，批为烂片的前提下，把《超体》捧得太高总显得不太公平。同样有摩根·弗里曼出演的《超验骇客》也描述了人类进化的设想，它通过网络控制世界的手段，也和《超体》相似。与直接变成U盘随意控制世界不同，约翰尼·德普扮演的教授至少还运用了计算机网络技术和纳米材料来控制世界。也许后者和《超体》人气差距只在于缺少女神的真人快打。然而如果说《超体》还有什么现实意义的话，可能就是它又一次向我们展示了中国电影工业和世界顶级水平的差距。用一个未完成的好点子赚钱，把一部半成品拍得具有观赏性，是我们想都不敢想的一件事情。

电影畅快的节奏，甚至让我们忽略了它凌乱得像幻灯片一样的剪辑，当然我们也出产过幻灯片电影，或许用这个脑洞大开的设定作为结尾最为合适中国商业电影的潜能开发应该还处于吃错药之前的阶段。

主持人（龙斌）：

网友夜光曲：烧脑程度五星，鉴定完毕。我觉得你比我聪明多了，我认为这部电影对我的烧脑程度是七星。番茄炒蛋：这部电影是《HER》的前传。R3：这部电影不应该叫做《超体》，应该叫《开挂》。说得也在理，如果叫《超体》的话，可能更吸引人吧。秋哥：太异想天开了吧，我觉得导演和编剧在自嗨。我们看的也很嗨。法兰西胶片：吕克·贝松在片中安插了无数的隐喻，最深刻的就是女主角变成了摩根·弗里曼的手里的U盘，意思是，请插我吧。个人主观一句话：导演吕克·贝松并不是想通过《超体》为观众讲述一个科幻故事。而是想呼喊人们寻找各自生命的意义。

影片推荐：

即将上映（2015.2.12）的印度宝莱坞影片《新年行动》。这部被认为是融合了印度传统与现代的商业大片。从演员导演特效等诸多方面，《新年行动》都代表了印度电影产业的最高水平，在以娱乐为第一诉求的春节档，这部融合了歌舞谍战复仇的喜剧片，应该不会让你失望。

第二期 《推拿》

主持人（龙斌）：

这个世界呢有人眼盲，就有人心盲。眼盲的人可以用心去感知世界，而心盲的人有眼也是摆设。对于某些注定不是给主流群体看的电影，我想也不用过多的旁白去赘饰它了，因为电影本源就是一门综合的视觉艺术。至于那些心盲的人，倒不如在一旁隔岸观火摇旗呐喊，来得更实际一些，因为他们是看不懂的。

娱乐大众只是电影诸多功能当中的一项，它还兼具着讲述人，以及讲述我们生活当中发生的事情，以及记录历史的功能，显而易见呢，后者更为重要。

旁白（龙斌）：

作为一种视听语言，电影更像是健全人的专属，至少健全人更具备条件来领略这种艺术的全貌。也正是因为如此，电影的镜头和画面几乎都是从非盲人的视角来切入的，然而《推拿》则为我们提供了另一种真是的可能。

电影《推拿》改编自毕飞宇的同名小说，主要讲述了一个盲人推拿中心所发生的故事。事实上，沙宗琪推拿中心作为一个独立出来的区域，在电影中被赋予了基本的社会属性，这里人来人往，员工都有这个鲜明的人物特点。喜欢诗词跳舞的文艺老板沙复明，多才开朗爱去洗头房的张一光，为爱情私奔的老王和小孔，还有始终在精神世界中沉思的小马等等。这里甚至也有人情腐败和公车私用，但如果我们单纯地做出这些描述就会发现，这些人物和场景与大多数的普通电影并没有太大区别，而根本的区别在于，沙宗琪这个小社会，是一个与所谓的“主流社会”相反的空间，这是由一个盲人主导，健全人参与的社会，但是，这里和主流社会一样，少不了情感的纠葛，和人最基本的需求和欲望，同时也就给了观众从独特视角观察内心的机会。

《推拿》的故事包括了生活的很多层面，从家庭、工作、婚姻等多角度，展现着盲人群体自身以及他们和周遭世界的频繁碰撞。而从精神主旨上来说的话，这无疑是一部爱情电影。它探讨的主旨在于，我们究竟在用什么甄别爱情，在不同的情况下，这个问题可能取决于不同的决定因素，而《推拿》给出的答案是，它从来都不需要眼睛，电影并没有向观众展现廉价的同情，而是给予了盲人群体极大的尊重，除了视力上的区别，他们和普通人一样需要情感和肉体的抚慰。盲人内心情感世界，相对健全人的特殊性以及他们价值观的延展，都让我们能更全面地体验爱情的来源和意义。

对于被爸妈勒令不许嫁给全盲的小孔来说，也只有全盲的对方才能带给她合二为一的安全感，与许多普通女孩无异，这或许就是她衡量情感的一大标准。而当她背着家人和老王私奔到南京，像一颗落入宁静池塘的石子，打破了推拿中心本来的静寂时，又成为了整个故事的推动力。盲人的眼睛是用来看清黑暗的，他们构成的是一个不看脸的社会，他们依靠触觉、嗅觉和听觉来判断周遭世界的存在形态，所以与其他普遍清瘦的女性角色相比，小孔这个并不漂亮，却像熟透桃子一般的胖女孩身上，散发着更多的女性气息。小马在职工宿舍最初的冲动即来自于此，他对嫂子小孔的越界行为，纵然脱离了道德的边界，但却是人与生俱来的欲望，他甚至与他的小蛮，最初的钱色交易并无差别，只是到后来，小马和小蛮的交易，发展成了情感上的相互支撑。当洗头发的一众小妹责怪小蛮看上了小马是她眼瞎的结果，小蛮怒斥道：你们才瞎了。

即便是健全人，也不需要眼睛确定爱情的存在与否，在沙宗琪推拿中心，主要人物之间的繁乱纠葛，编织出了世间的情感种种，而金嫣与泰和虽然只能算是配角，但是他们之间的情感，则代表着一种临界的状态，具有极为特殊的意义。作为一个视觉功能正在逐渐消失的姑娘，

金嫣的爱情心态，也纠结在健全人和盲人之间，她想在失去视力之前，把握住与泰和这份看得见的情感，甚至向泰和描述自己是推拿中心的第二号美女，这是金嫣本着健全人的想法，自我创造了容貌对于泰和的重要性，但是对于生活在黑暗中的泰和来说，即便他是好莱坞电影明星，也就只能打到红纱肉那样的好看程度。味觉是泰和体验视觉感受的路径，尽管费尽心思，金嫣所描述的美对于泰和来说没有太大意义，这一点可能连金嫣也心知肚明，所以她才会加上“银牌”和“要升国旗”的后缀。容貌的美成为了健全人虚荣感的一种表现，也往往成为健全人衡量爱情的尺寸。

眼睛不仅是信息摄取的入口，也是内心宣泄的出口。和金嫣相比，沙复明对于美的困惑，则是显示出了缺少这一出口时造成的痛苦。推拿中心的客人们都在夸奖都红的漂亮，而沙复明则在这些啧啧称赞的语气中，陷入了对于美的巨大渴望中，但是对于理想主义者的都红来说，

这份虚荣对于她的情感选择没有任何意义，她将沙复明追求美的行为描述成了一种笑话，同时掉入了对小马的单恋之中，她很清楚自己的内心，爱情和长相和视觉没有关系，就像她所说：没有女人是看不见爱情的，眼瞎的女人尤其看得见。

《推拿》剧本中的细节设计是极具通感的，它让健全人从内心去感受，世界和爱情在盲人心中到底是一个什么模样，而如果说到通感效果，电影最突出的表现显然还是在影像方面。柏林电影节的摄影银熊奖绝非浪得虚名，《推拿》的影像表现力成为了它最具艺术创造的地方。摄影师曾在娄烨的前一部作品《浮城谜事》中把观众晃得七荤八素。在电影《推拿》总，这种极致的风格得到了部分的控制，而除了观众所熟知的娄烨标志性的影像处理方式，盲人的独特体验方式，也给了电影新的创作着陆点。

《推拿》的视觉呈现可以分为两大部分。明眸善睐的画风会属于健全人的，而那些观众明显感觉画风不对的则属于盲人。这种视觉上的创作，都体现在了角色小马的身上，从电影开始时小马在医院里的感官描写，到小马为小蛮与人大打出手，意外的连上了多年前车祸造成的断裂视觉神经，微弱视力下的世界，在昏暗中浮现出来的恍惚感迎面而来，朦胧的感官体验准确的传达了特殊视觉带给观众的神奇体验。在艺术创作方面，摄影成为了电影《推拿》的最大的亮点。

眼睛是有分工的，一部分看得见光亮一部分看得见黑暗，但看得见光亮的却不一定看得见爱情，而看见黑的那部分有时候却能洞若神明。爱情是《推拿》中的命运，它就像指纹每个人都不尽相同，我们也无法从指纹中找出细致的逻辑，但是我们知道，指纹天生都长在指头上，而爱情生来就不需要眼睛。

主持人（龙斌）：

网友评论，从官方微信账号里“龙门客栈”里摘取的。乱语：电影看到一半，我妈问我，你看到了什么？我回，我看到了性压抑，看完整部电影，我看到了生活。为你点个赞，看到了不一样的生活。sweetbox：个人并不喜欢这种晃悠的故事。看了不到20分钟坚持不下，放弃观看。真的可能是对这种类型的片子消化不良。静下心来，好好看一遍，否则错过一部好电影。圆圆的月亮：乐观却又悲伤，迷幻却又真实，激烈而又祥和，疼痛却又美好。一部主角是盲人的影片，仿佛告诉我们，好电影不是用眼，而是用心来感知。好电影就是这样，心与心之间情感流动。@睿：感觉电影很真实，很平凡。盲人推拿师门一样有自己的喜怒哀乐，有自己的梦想追求和欲望。小马被打后那段毛玻璃拍摄十分写意。娄烨一贯平常，关注平凡人，从现实入手，值得广大导演学习。值不值得学习不知道，展示了一个不一样的电影、生活。胡壁垒：想问龙叔，最近有一个头戴丝袜、从不以面示人、号称拥有千万粉丝、两千员工的某知名主持人，也开始做荧影评节目，你会觉得有压力吗？每个人都可做影评，但《龙斌大话电影》的影评是给真正懂电影的人看的。

影片推荐：

《濒临城下》《情人》导演雅克阿诺的中法合拍片《狼图腾》（2015.2.19大年初一）。在所有动物题材影片当中，狼被认为是一种最难驯服的动物，是《狼图腾》不可或缺动物演员。

不仅是震撼人心的狼群大战和瑰丽草原景象的大场面电影。更是一部讲述真情的电影，大情怀的影片。