

深度

2020奥斯卡

总评奥斯卡：选择《上流寄生族》与“小丑”，学院奖颠覆自身了吗？

与其说奥斯卡爆冷，不如说是希望自己更具有普世视角的学院奖，刚好遇到了一部既高度类型化又探问普世困境的韩国电影.....

特约作者 贾选凝 发自北京 | 2020-02-12

2020年2月9日，韩国电影《上流寄生族》夺得“最佳电影”、“最佳导演”、“最佳国际电影”及“最佳原创剧本”四个奖项，成为史上首部赢得奥斯卡“最佳电影”的非英语电影及亚洲电影。摄：Matt Petit - Handout/A.M.P.A.S. via Getty Images

因为《上流寄生族》拿下奥斯卡最佳影片所创造的历史时刻，第92届奥斯卡金像奖也变得格外有话题性。大概这就是为何《洛杉矶时报》影评人Justin Chang（也是《综艺》前首席影评人）认为：是奥斯卡更需要《上流寄生族》改写历史，而不是后者更需要前者的加持。

他洋洋洒洒不吝表达对奉俊昊这部作品的钟爱之余，也在结果揭晓前，抛出了对奥斯卡评委们掷地有声的问话：过去几年一直著力扩阔会员构成和扩大国际影响力的学院，真心想看到努力的成效吗？真心想打破美国本位对电影行业的垄断吗？评委们给出了一个肯定答案。《上流寄生族》并未止步于最佳国际影片，而是一举囊括最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本合共四项大奖。

它作为一部非英语片所创下的奥斯卡记录，恐怕短时间内也很难再被打破。尽管在无数影迷心目中，《上流寄生族》甚至算不上奉俊昊的个人最佳，但天时地利恰好成就了其登顶封神——就像是带著去年（获最佳导演及外语片等三奖的）《罗马》未能实现的众望，《上流寄生族》终于走完了外语片摘下奥斯卡桂冠的最后一哩路。

人们一直在等待学院勇于革新，突破保守取态与中庸口味。而在这个求变的节点上，《上流寄生族》出现得恰到好处。用Justin Chang的话说：“如果首部获得奥斯卡最佳影片的非英语片理当让好莱坞自愧不如，那《上流寄生族》再合适不过。”因为该片处理的，正是美国电影几乎从来不去从道德层面介入的阶级问题。人人都知道贫富差距和社会不公是普世的，却只有奉俊昊用高度工业化的创作方式完成了极为娴熟的表达——而这恰恰是奥斯卡所喜欢的方式。

脱胎自好莱坞家庭情节剧的叙事方法，与重要社会议题带来的普世共情，让《上流寄生族》既与奥斯卡的审美保持一致，又展现出了学院求新求变、放眼世界的诚意。从这个意义上来说，的确是奥斯卡更需要奉俊昊。

该片（《上流寄生族》）处理的，正是美国电影几乎从来不去从道德层面介入的阶级问题。

2020年2月9日，韩国导演奉俊昊凭《上流寄生族》夺得第92届奥斯卡金像奖“最佳导演”。摄：Richard Harbaugh - Handout/A.M.P.A.S. via Getty Images

学院奖的革新需求

虽然今年是公认的奥斯卡大年，前哨战也堪称激烈，但颁奖季的后半程依然回归了由《1917》和《上流寄生族》领跑的双雄对决。

九部入围影片里，《Ford v Ferrari》和《阳光兔仔兵》属于最弱梯队，前者的优势仅限于技术奖，后者因为拿了一些改编剧本的前哨战奖项（编剧工会奖、英国电影学院奖），所以提前锁定最佳改编剧本奖。威尼斯金狮得主《小丑》虽然坐拥11项奥斯卡提名，但毕竟是靠一个人撑起整套戏，所以也只有Joaquin Phoenix的影帝最被看好。

《小妇人》和《婚姻故事》则可归为同一梯队，这两部电影各具光芒，但放在今年格外厚重的入围名单里，就显得分量相对较“轻”了。《小妇人》让人印象深刻之处，是其对经典文学充满现代意识的崭新诠释，可惜灵气有余但硬伤也不少（非线性叙事掌控力不足、以色调切换时空太生硬、配乐喧宾夺主）。而《婚姻故事》虽为大热影片，但一方面从格局上就输了一截（可以对比同样是家庭情节结构的《上流寄生族》处理的议题纵深），另一方面这种讲述“婚姻关系自由落体”的故事，站在观众的角度上看得很过瘾，但站在学院评委的角度上，恐怕很难将大奖颁给一部“拆解”家庭价值的小品。

《爱尔兰杀手》和《从前，有个好莱坞》体量相仿，同样出自电影大师，同样散发著浓厚的怀旧意味，也同样是传统奥斯卡的“老白男”口味。两部电影都是从美国历史出发，追溯黄金年代的或唏嘘或动人，后者更把迷影情结抒发到登峰造极。但从这两部重量级巨制在一系列工会奖项中并未获得明显优势就能看出，时代确实变了。传统固然值得珍视，但一味沉缅于带著复古滤镜的吉光片羽也不行。今时今日，黑帮史诗也好，好莱坞旧梦也好，都无法再让人发自内心为之激动。所以这两部格局宏大的美国视角之作，本质上都和学院奖如今希望突破守旧标签的革新需求背道而驰。

《1917》电影剧照。网上图片

《1917》技巧大于内容

《1917》和《上流寄生族》其实是两部完全没有可比性的电影，但因缘际会下却成了今年最佳影片的两大热门之选。前者包揽了制片人工会、英国学院奖、导演工会奖等前哨战大奖；而后者在拿下演员工会奖的最高荣誉“最佳群体演出奖”时，已被英文媒体预测为“有可能获得奥斯卡最佳影片奖的第一部外语片”——因为学院会员里，演员占比15%，而这个群体向来最抗拒必须读字幕的非英语片，所以《上流寄生族》能在外语片连入围都极困难的演员工会奖成功突破“字幕的一英吋壁垒”，很有指标意义。

《1917》被认为“有奥斯卡相”，源于它集合了各种一目了然的得奖特质：镜头对准大历史里的小人物、旧瓶新酒彰显战争里的人性之光、技术和艺术又浑然融合，从质素到立意都颇符合奥斯卡“美国式文艺片”的标准。再加上“伪一镜到底”噱头十足的设计，也不免让人想起五年前的大赢家《Birdman》。所以颁奖前的多方预测都将《1917》视为符合学院奖常规选择的头号大热。

尽管作为影迷，我个人觉得《1917》壮美如诗调度精湛，但其实它更接近一场“沉浸式体验”，高度形式感牺牲了剧作的复杂性，很多对该片的批评也指出了其“技巧大于内容”。奥斯卡最终肯定了《1917》作为视觉奇观的技术贡献，但把大奖都义无反顾给了《上流寄生族》。

《上流寄生族》电影剧照。网上图片

亚洲电影？好莱坞类型片变奏

难道这意味著学院终于肯颠覆其一贯判准了吗？答案其实是否定的。

一路从好莱坞汲取类型养分的韩国电影，其实早已是亚洲电影里最能与好莱坞工业标准相衔接的。再加上CJ不惜重金全力公关冲高票房（根据韩影研究者小韩给的数据，CJ公关费约100多亿韩元），《上流寄生族》赢得各大工会成员的好感是水到渠成。与其说奥斯卡爆冷，不如说是希望自己更具有普世视角的学院奖，刚好遇到了一部既高度类型化又探问普世困境的韩国电影，彼此需求完美契合。

同时，也因为《上流寄生族》运用的是大众性、国际性的叙事策略，所以它的故事可以发生在任何一个贫富差距悬殊的当代资本主义社会——这当然也是类型生产的巨大力量：同一套叙事资源下，本土的就是世界的。语言和文化差异，完全不妨碍美国人共情韩国人的阶层鸿沟。而且奉俊昊精通情节剧法则和类型杂糅，使用的表意系统对西方观众来说也不陌生，所以虽然这是一部亚洲电影，却不但看不出什么东方美学，反而更接近于好莱坞脉络下的类型片变奏。

不是《上流寄生族》改变了奥斯卡的标准，而是它本来就可以被纳入奥斯卡的评价体系，并以一种活力新血的姿态，去展现学院奖的世界性与包容力。

资本主义让世界殊途同归

今年的表演类奖项，整体可谓毫无悬念。《小丑》和《Judy》都是“因为主角的表演才能够成立”的电影，所以影帝影后自带绝对优势，前哨战也分别一路横扫了工会奖。值得一提的是Renée Zellweger挑战Judy Garland，难度堪比去年《Bohemian Rhapsody》里的Rami Malek，也是要靠变身式演技才能达成。而《Judy》作为奥斯卡格外青睐的明星传记，内容虽然乏善可陈，但Renée戏我不分的感染力，却能让人看完电影后很久回不过神。

2020年2月9日，第92届奥斯卡金像奖揭晓，最佳男主角华坚·冯力士、最佳女主角云妮·丝维嘉与最佳男配角毕彼特。摄：Jeff Kravitz/FilmMagic

男女配角奖，也和前哨战的结果完全一致。《婚姻故事》的Laura Dern和《从前，有个好莱坞》的Brad Pitt，都是早就拿下了包括演员工会奖在内的一大堆配角奖。不过男配角一项，《爱尔兰杀手》里两位老戏骨其实都贡献了无可挑剔的表演，该片九项提名却颗粒无收的爆冷程度，也丝毫不亚于评委们把大奖一股脑砸给非英语片的出人意表。而对拥有一颗老灵魂的影迷而言，老派黑帮片在这个时代的黯然谢幕，或多或少都让人怅惋。因而看到奉俊昊致敬马田史高西斯时更觉动容，记取传承，至少让这届奥斯卡奖看上去不分彼此和乐融融。

而《美国工厂》不出所料拿下最佳纪录片时，两位导演对于“全世界工人应该联合起来”的获奖寄语，强调了“工厂”指向的普世苦况。表象的文化差异下，资本主义让全世界殊途同归，看上去，这是奥斯卡评委们今年在意的焦点议题。

有怎样的观众，就有怎样的电影

不过值得玩味的是，相比学院对外语片的宽容度，《Knives Out》作为一部久违的古典推理类型片，处境却很尴尬，不知是否因为该片给出了一个让虚伪的民主党和保守的共和党都不愿看到的讽刺结局（自家大宅合理合法被移民鸠占鹊巢），虽然某种意义上它有点像《上流寄生族》，但穷人和富人一起同归于尽，显然还是比把美国本土的左派右派各打五十大板更容易获得认同。

而对华人来说，今届奥斯卡具有存在感的时刻，除了在“最佳国际电影”颁奖致敬环节的混剪里一闪而过的《卧虎藏龙》、《重庆森林》、《花样年华》和《霸王别姬》画面，也就唯有致敬已逝影人时出现在大银幕上的高以翔了。不乏大陆网友在颁奖结果揭晓后热切吐槽奉俊昊的电影不怎么样、不够实至名归，微博微信上铺天盖地都是不满，好像人人都能慧眼看出奥斯卡的退步。

作为《上流寄生族》制作投资人的CJ集团副会长李美敬在领奖感言的最后，向韩国观众特别表达了谢意。她说，是韩国观众毫无保留的观后感，一直在鞭策韩国影人挑战极限。我想，那大概是韩国电影真正的高光时刻——一个国家有怎样的观众，就会有怎样的电影。

他们的荣耀，理应与他们的观众共享。而无论中国观众有多看不上这届奥斯卡的选择，学院奖都用它的方式，实现了最为人津津乐道的一次自我突破。

奥斯卡

邀請好友加入端會員
成功訂閱同享優惠

如果你喜歡
就分享給更多人吧

热门头条

1. 舆情观察：李文亮去世后互联网上的一夜
2. 无法抵达的物资：民间救援为何迟迟送不到一线医生手上？
3. 香港口罩去哪儿？四问进口受阻、储存机制和监管缺口
4. 别让普通人李文亮，仅仅成为体制崩坏的注脚
5. “疫区”日记：在撤侨选择前，我决定留在武汉与父母相伴
6. 疫情阴影下，中国放开媒体审查了吗？
7. 郦菁：官僚体系与公民社会，谁是肺炎危机的答案？
8. “疫区”日记：疫情蔓延时，我回到湖北家乡
9. 读者来函：当无处可逃时，我们无法再逃离这个时代
10. 走在钢索上的各国政府：“撤侨”两头难、台湾尤甚

编辑推荐

1. 疫情阴云时的人权律师：新一轮抓捕与新一轮逃亡
2. 缺席的领袖身体：关于“亲自”的笑话与灾难中的政治奇观
3. 若放不下对婚姻的贫瘠认知，谈论《婚姻故事》就是浪费
4. 消费停摆、中小企业告急，疫情令中国经济付出哪些代价？
5. 总评奥斯卡：选择《上流寄生族》与“小丑”，学院奖颠覆自身了吗？
6. 疫情来袭，中国公民意识会重新苏醒吗？
7. 疫情预警迟到，谁在推卸责任？
8. 陈纯：饭圈救援2020，会是中国公民社会的出路吗？

9. 新冠肺炎患者口述：我看着殡仪馆的车停在发热门诊侧面

10. 口罩、包机、台商：肺炎背后，两岸互动再无共识？

延伸阅读

第92届奥斯卡金像奖揭晓前评析：应该入围的女性电影人去哪了？

学院曾为奥斯卡多元化锐意改革，多方吸纳会员，然而呈现的结果依旧如此单一，那些原本可能入围的电影人她们去哪儿了？

晚报：《寄生虫》夺奥斯卡最佳电影，成史上首部夺得该奖的非英语影片

奥斯卡熟龄白男口味有历史？黑人女演员的小金人70年追寻记

若这个奖座属于一个白人，身价可能超百万美元，可惜它属于黑人女演员……

奥斯卡前夕预测：“老白男”能度过外强中干的转型期吗？

奥斯卡由此失去了原本影视被关注的优势，与美国电影与他国抗衡的特色，这个奖项近几年的确被绑手绑脚……