

深度 金马2019

金马、金鸡隔岸赛果:平行时空各自安好,华语电影的未来将要如此吗?

不可抗力带来的伤,被包覆在实至名归的阳光里,但所有爱电影的人,都知道整件事让人多痛苦多无能为力。

特约作者 贾选凝 发自台北 | 2019-11-25

电影《阳光普照》剧照。图:网上图片

同时看完今年金马奖和金鸡奖颁奖典礼的第一感受是没有意外、没有爆冷、甚至没有太大议题性,恰如其分得不增不减——两者都是。金马依然是金马,金鸡也依然是金鸡,前者没有黯然失色,后者也没有突破反转。外在原因虽让今年撞期的两奖多了一些被并置讨论的理由,但从美学、气质到奖项的最终分配上,其实它们都没有什么可比性与参照性,宛如两个平行世界,各说各话兀自呈现,自然也就不存在所谓争夺华语电影话语权的假想之争了。

从流程来看,金鸡的红毯直播更冗长。大概因为走红毯的剧组太多又都要签名,整体效果也相对略乱。包括徐克、任达华、惠英红、刘若英、明道在内的大量港台明星都现身金鸡,而弹幕里除了各种高呼"王源王源王源"、"杨幂杨幂杨幂"的粉丝之外,也不乏网友好奇"就没人知道颁奖是几点吗……"直到金马颁完了五六个奖,金鸡的红毯才刚收尾。

从开场表演来看,两奖的美学概念也分野显著。金马用了《返校》里曾出现的**60**年代台湾老电影《两相好》,带出百老汇式生动歌舞:忆溯往昔光影荣光与台湾电影的傲人成绩之余,更清晰传达出金马精神的艺术真纯与自由包容之美。

而金鸡开场的《和你在一起》虽然舞台转场设计也算动感明快,但紧接著就是一段将近四分钟的由关晓彤和钟楚曦领舞的开场群舞,各种高大全机位对著舞台360度这么一拍,春晚feel顿时呼之欲出。扑面而来的集体主义美学,瞬间让人意识到,这的确还是金鸡奖——相比金马在开场音乐剧里唱出"你是哪里人都不要紧,电影让我们心连心。"的举重若轻,金鸡载歌载舞大合唱"今夜有我,今夜有你"则更像是联欢晚会的开场,所幸后面颁奖时倒没安排太多类似节目,显然也是尽力紧凑了。

电影《返校》剧照。图: 网上图片

金马: 没有黑马, 中规中矩

金马奖今年的主题是"寻找黑马",不过最终各大奖项里并无黑马:没有出人意料的爆冷,而是回归台湾本位的中规中矩嘉许。

《阳光普照》和《返校》(各获五奖)包揽了绝大部分奖项,也代表台湾中生代和新生代导演的大获全胜。最佳纪录片颁给蔡明亮《你的脸》,与台北电影奖的选择一致,最佳女配角和最佳新演员亦花落台湾本土。而入围阶段大热的《夕雾花园》和《热带雨》两部新马影片各自只获一奖。代表新加坡竞逐明年奥斯卡最佳外语片的《幻土》摘获了包括最佳原著剧本在内的两奖。香港两部入围长片《叔·叔》和《金都》均颗粒无收,唯一有所斩获的香港作品是曾获"鲜浪潮大奖"的《红枣薏米花生》今次拿下最佳剧情短片。

这份让国片扬眉吐气的获奖名单,对台湾当然具有抚慰人心的重要意义——某种层面上,这种抚慰大概也是必要的。今年格外特殊的外部环境对金马奖所带来的冲击难以回避,即使李安在颁奖礼后受访时都承认"损失当然损失"。损失之下,更需以爱凝聚治愈,这正是《阳光普照》的主旨。

我身边朋友对《阳光普照》的反应其实比较两极,喜欢的会飙泪狂推,无感的能挑出不少瑕疵(片长冗赘、不够节制留白、关键剧情靠大段独白去"说")。但事实上,纵观今年的台湾电影创作,又的确没有更优作品。《阳光普照》是否出色到足以囊括"最佳剧情长片"和"最佳导演"?或许很多人有所保留,但两个表演类奖项应无太大争议。我个人观影时印象最深刻的就是"阴魂不散"的菜头,而由陈以文诠释那种父爱也颇有说服力。该片同时获得"观众票选最佳影片",其实也印证了此刻当下,人们需要被这种饱满的情感疗愈。

话题国片《返校》拿下最佳改编剧本、美术设计、视觉效果等奖项都实至名归。尤其改编剧本这一项的三部入围影片里,显然《返校》从游戏改成电影叙事难度最大。《夕雾花园》原本是我期待值很高的改编,但看过影片后,觉得不但小说娓娓道来的气韵节奏和男女主角相处过程中对美学共通的体认难被诉诸影像,原著最精髓的"借景",剧本也未有深刻呈现。相形之下,《返校》不但以不同视点兼纳了游戏的两个结局,更对原作精神做了最大程度的还原。

电影《热带雨》剧照。图:网上图片

个人觉得《金都》算是今年颇为遗憾的一部,其实邓丽欣的表演完全值得获得一个影后提名(当然即使入围也会输给杨雁雁……)。朱栢康影帝输给陈以文是仁者见仁,而在最有竞争力的最佳新导演这项,《金都》又对上《返校》——公平来说,驾驭一部犹如巨大机器的类型片,对新导演来说,确实比生活小品的难度更大。所以只可惜天时地利都不占先机,让这部质素上乘之作无缘金马。

另外一部港片《叔·叔》在最佳原著剧本上输给《幻土》也让我略微意外。《叔·叔》取材自《男男正传:香港年长男同志口述史》,细腻平淡的故事,自有真实力道。《幻土》的强项,则明显是在音效以及音乐方面而非剧本——因为即使相比入围的另外几部,其剧作都没有任何明显优势。

而拿下影后的《热带雨》也是今年金马最佳剧情长片和最佳导演的最有力竞逐者。有趣的是,我发现偏爱这部的朋友,基本都没那么喜欢《阳光普照》。这两部电影,都是有关"家庭"的故事,但完全是两种不同的的叙事逻辑与作者风格。

陈哲艺的首部长片《爸妈不在家》当年是金马的"黑马",如今新人不再新,自然也不必被格外提携,不过他在泛华语地区青年导演中的影像掌控力依然无出其右,更很可能是继李安之后镜头语言最为沉稳的一位华语创作者。善用镜头讲故事其实是一种非常稀缺的影像思维能力,而《热带雨》则有很多示范(比如镜头给坐在轮椅上的杨世彬一个表情,没有半句台词,情绪已被完美传递给观众。)

《阳光普照》和《热带雨》虽然处理的困境迥异,但都在结尾给出了某种出口。相比前者的强力催泪大开大合,后者更不动声色些。并不存在高下之分,只是两条和解的路径而已——而今年的金马,则选择了彰显台湾属性的那一条。

电影《流浪地球》剧照。图:网上图片

金鸡:中庸无趣主旋律

一位大陆资深影评人在回顾金鸡奖沿革的文章中写道:"所有的奖项都是被动的,电影好看,这个奖项才会好看。"很讽刺的是,金鸡奖今年揭晓的结果,似乎恰恰是对这句话的反证。

相比过往历届,这届金鸡的入围影片已经算是更"好看"且多元了:不但"最佳故事片"和"最佳导演"都延揽了影展片入围,"最佳中小成本故事片"也因提名中纳入FIRST影展和平遥影展的独立电影,而让影迷们眼前一亮。然而,看似有了某些"突破"与"进步"的金鸡,最终获奖名单的官方色彩却与以往如出一辙——就好像《过昭关》、《春江水暖》、《第一次的离别》这些独立电影从未在金鸡视野里出现过一样,一个奖都没有。除了"睁开双眼做场梦"的失落,我也很难形容此前对金鸡那一点微小期待化作梦幻泡影的感触了。

大陆当然有很多"好看"的电影,但金鸡还是把最佳故事片和最佳导演的重量奖项,分别颁给了《流浪地球》和《红海行动》两部中国式英雄主义大片。从有趣程度而言,今年的金鸡赛果甚至不如上一届——至少两年前拿最佳导演的《我不是潘金莲》可供讨论的维度还更丰富些,且上届的两部最佳中小成本故事片《塔洛》与《告别》,也比这届缺少电影感、叙事全靠独白的《红花绿叶》更彰显独立精神。

作为今年获金鸡三奖的最大赢家,《地久天长》复制了一遍柏林影帝影后,外加获得最佳编剧,但也谈不上意外欣喜,只是让人感觉合乎情理。影帝王景春的高光时刻反而是以一句"希望中国电影阳光普照,愿所有的爱地久天长"与对岸无意中隔空互文。

而金鸡奖虽然(2003年增设)有最佳表演新人奖,可这些年又再没颁过,所以像《过昭 关》里拿过平遥影帝的淳朴素人演员杨太义,最多也只能陪跑最佳男主角获得一个直播镜 头。金鸡在表演奖项上的逻辑缺失,不知明年从两年一届改为年年评选后又会否有所检省 调整。

但不难想象的是,如果金鸡奖中庸无趣的主旋律轴线不改,即使有再多"好看"的入围电影,这个奖项本身依然不会好看——用大陆网友的话说:"换再多海报也救不了死板价值

观"。奖项本身当然是具有能动性的,它的气质与它所选择的电影相互形塑也彼此成就,只有这两者相谐,才不会违和——比如人们提到金马精神时,自由包容、公平公开这些关键词都一直都被真切践行著。而金鸡今年在姿态上虽然也想实现蜕变,可是一边用著"金鸡独立"的奖杯,整份获奖名单里却又一部真正需要鼓励的中国独立电影也没有,画风就显得谜之尴尬了。

电影《红海行动》剧照。图:网上图片

平行时空,未来也是吗?

从入围到颁奖一路比对下来,或许今年金马与金鸡的的唯一相似点是:入围名单都比得奖名单更纷呈。反而是两份颁奖结果平行摊开之后,却让人感觉已经没有什么需要讨论之处了。那种感觉大概近似于"哦,是这样呀。"——然后,就没有然后了。

两岸媒体在各自的颁奖典礼结束后第一时间所给出的快评里,都出现了类似于"实至名归"、"大获全胜"的褒赞——金马奖是台片大胜,金鸡奖是"中国价值中国力量"大胜。各自全胜之余,听上去又会否有些吊诡呢?原来大家在彼此隔绝的并不"正常"的现实语境之下,都能收获心满意足。作为旁观者,不免会在心底升起一种不知从何说起的茫然,因为你无从揣测这会否将成为平行空间里的未来常态。

不可抗力带来的伤,被包覆在实至名归的阳光里,一丝阴影都未留下。但所有爱电影的人,都知道整件事让人多痛苦多无能为力。

没有意外、没有黑马、也没有不合时宜,一切看上去都纯净得刚刚好。金马在"港台新马东南亚"的入围轴线里回归了彰显台湾属性:用本土的暖心和解,为岛屿内部注入信心,众望所归无可厚非。金鸡则在略显多元的入围名单里,依旧选择了保守主轴,完成了自娱自乐浩大联欢。奖项本身的水准与品质自然高下立见,各自的美学价值与追求也清晰如昨。

但往后未来呢?平行世界里不必交集也能各自安住的彼此,会变得更好吗?答案或许只能交给每一位华语地区的创作者去慢慢回答。

电影 金马

邀請好友加入端會員成功訂閱同享優惠

热门头条

- 1. 【持续更新】2019区选开票中: 泛民主派已得逾200席, 建制派溃败, 多个主要人物连任...
- 2. 理大冲突:被围两日,逾百名学生被带领离场,校园仍有示威者未撤走
- 3. 防暴警强攻中文大学两个半小时后撤退;网民发起各区示威"围魏救赵",市面狼藉
- 4. 若"勇武"失效,反修例运动应往何处去?
- 5. 中大"战事"
- 6. 香港十年:一位"中间派"港漂的自述
- 7. 谁发明了新疆再教育营? 《纽约时报》获400页文件揭其政治动员过程
- 8. "双十一"示威记录:示威延续至午夜,全日近百人送院,两人危殆
- 9. 专访陈方安生: 我们与中央似乎没有一个好好的沟通渠道
- **10.** 谭竞嫦 Sharon Hom: 推火车的人

编辑推荐

- 1. 【持续更新】2019区选开票中: 泛民主派已得逾200席, 建制派溃败, 多个主要人物连任...
- 2. 金马手记:那一个闯进影展的陌生人
- 3. 魔鬼在细节:区选与公正的距离
- 4. 素人之战:福建三代、屯门十兄弟、大状和职业治疗师,为何出战区选?
- 5. 新冷战中的金马奖:开放,困境,未完成
- 6. 大状选区佬, 刘伟聪: 在海中央修补一艘破烂的船
- 7. "封杀"金马奖,港片如何站队?政治激化下香港电影的困境和生机
- 8. 秦逸沨:紧急法违宪——法庭说了什么?人大会释法吗?

- 9. 吴昆玉: 摆不平的国民党不分区名单, 与恐创历史新低的政党票
- 10. 专访陈方安生: 我们与中央似乎没有一个好好的沟通渠道

延伸阅读

金马手记:那一个闯进影展的陌生人

金马奖的"免疫系统"会如何对待"被抵制"这件事。这样的好奇,并不能通过提问解决。

2019隔岸斗法: 重整旗鼓的金鸡奖会超越金马奖的权威吗?

向来式微的金鸡,这一次由于承载起民间的爱国情愫,而被寄予了对标金马的厚望。"两金"的较量,也被网友视为两岸对华语电影话语权的争夺战······

2019金马奖入围解读:没有中港电影、金马奖却更加兼容并包了?

中港电影都退场,金马奖"华语及华人电影"的主轴从"两岸三地大中华"调整为了"港台新马东南亚",种种不确定里,一切却也会变得更加确定起来······

"封杀"金马奖、港片如何站队?政治激化下香港电影的困境和生机

香港电影人不能再回避一个生存问题:在"政治必须表态"的时代,香港电影也没有政治中立可言。

2019金马奖解读:懂得"金马价值",你就不会一厢情愿了

没报名的电影,如同没有机会上跑道的人,其实称不上是运动员。所谓的"金马价值",其实就是提供一个开放的跑道······

新冷战中的金马奖: 开放, 困境, 未完成

遭中国抵制的台湾金马奖,今年的图景是台湾电影,新马出品和香港独立制作,它会有一个替代品吗?

金马奖揭晓: 《返校》、《阳光普照》并列赢家, 星、马电影浮上台面