一带一路上的电影艺术之美

经过几年发展,“一带一路”正成为上海国际电影节最闪亮的标签之一。

2015年,上海国际电影节首设“丝绸之路”影展单元,次年将其延伸为“一带一路”影展单元,如今这已成为电影节展映板块的常设单元,展现着千年海陆文明交融互鉴滋养下,大银幕上的绚烂风景。去年,伴随着“一带一路”电影节联盟在上海成立,154部沿线国家地区的电影与观众见面。如今“一带一路”电影文化交流日益加深,本届电影节收获沿线国家申报的1875部影片。而这其中,由“一带一路”电影节联盟各成员机构推荐的20多部影片,共同构成了今年“一带一路”电影周的片单。而放眼整个电影节,在金爵奖主竞赛、亚洲电影新人奖、4K修复等多个单元,都有“一带一路”沿线电影人的活力身影。

A 聚焦底层百姓,小空间也有大视野

对于今天的影迷而言,“小众”“冷门”不再与边缘、曲高和寡画上等号,而是区别于那些商业化、套路化的工业流水线产物,成为极富生命力与创造力表达的代名词。“一带一路”沿线国家的电影作品,正是带着“小众”“冷门”的标签,经由上海国际电影节的银幕之光,投射进中国观众的心中。

不论影片来自何地、出自何人之手,正如“一带一路”电影周的主题“生活之光”,这些电影正是透过现实生活的光亮,得以映照芸芸众生的千百种面孔,和我们各自深爱的民族和土地。

只要有梦想肯实干,平民中也能诞生“英雄”。在“一带一路”电影人的镜头下,这一共同信奉的格言得到生动呈现。比如“一带一路”电影周中的印度新片《印度制造》。

看片名,该片很容易让人联想到此前网络热议的《印度合伙人》。确实从故事来看,两者同样是讲述乐观向上的乡村小伙,为改变自身命运,摆脱贫穷与困顿,号召同乡伙伴,凭借勤劳与智慧获得成功的故事。只不过,前者主人公是通过模仿海外女性用品,造福像妻子一样的贫苦女性。而《印度制造》中,年轻裁缝不甘于只做复制者,希望撕下制造标签,成为服装的设计者、美的创造者。

《印度制造》影片灵感来自于导演夏兰特·卡塔利亚童年在印度德里街道见过的裁缝。或许是有了现实生活的依托,卡塔利亚仅用20天便完成了剧本初稿。

B 透过战争的残酷创伤展现人性暖色

“一带一路”沿线国家与地区,有着数千年的文明积淀,也曾几经战火洗礼,饱受离乱苦痛。而在战争阴霾笼罩之下,正是人性之光冲破层层障碍直击心灵,才能让人们擦干眼泪,抚平伤口,带着逝者的祝福与期待,获得负重前行的伟大力量。

塞尔维亚今年3月新鲜上映的《绝密突袭》,以工业化的电影叙事手法,讲述一支特遣小队与恐怖分子展开的较量。大量震撼的战斗场面令人胆寒,无辜平民遭遇强暴杀害的镜头更让人痛心。

“金爵奖”主竞赛单元的哈萨克斯坦电影《光影守护者》,讲述了年轻的哈萨克斯坦士兵在二战结束时,救下一名德国老人,得到一台放映机与若干电影胶片。30多年后,已是退伍老兵的他成为云游四方的乡村电影放映员,为偏僻村庄孩子们带来光影斑斓的同时,自己也找到了精神的栖身之所。

再往回看,20世纪30年代的欧洲,人们在第一次世界大战结束后得到片刻喘息,第二次世界大战又即将爆发。在狭小简陋公寓中长大的比莱,因为生活拮据、父母关系紧张而感到现实生活的压抑。因而,早慧的她投入书籍和电影的怀抱,在艺术的海洋里构建属于自己的梦幻乐园。

这部根据拉脱维亚女作家薇兹玛·贝尔赛维卡同名自传小说改编的《比莱》,通过特效与真人拍摄的结合,于逼仄的现实生活之中,透过少女比莱的天真眼光建构起人生的诗意与优雅。影片也因此获得了2018年拉脱维亚国家电影节最佳影片奖。

《比莱》剧照

《印度制造》灵感源于街头裁缝

《绝密突袭》剧照

《野梨树》剧照

延伸阅读

在这里,看到文明的交汇共融

●《野梨树》(土耳其)

文学青年思南在大学毕业后回到故乡。原本计划成为作家,努力为自己的小说出版集资的他,却屡屡被家庭的困境绊住脚步。眼见着嗜赌父亲欠下巨额赌债,母亲在电视节目中逃避现实,他感到无所适从。一如家乡的野梨树,面对传统贫困的家乡感到无所适从,在追逐理想的过程中充满孤独,甚至在两者的角力中越发扭曲。

《野梨树》里的乡愁,不仅指的是思南出生的乡村,更是思南渴望的父爱。作为土耳其导演努里·比格·锡兰的最新作品,影片采用充满哲学意味的长对白,展现人物内心的纷繁矛盾,被影迷称为“信息量颇大”的一部作品。

影片入围第71届戛纳电影节主竞赛单元,获金棕榈奖提名。尽管无缘奖项,其还是获得不少赞誉。有媒体评价这是一部“画面丰富,充满令人惊叹的语言密度,精细雕琢的作品”。

●《雾中风景》(希腊)

《雾中风景》讲述的是20世纪80年代末一个寻父故事。12岁的乌拉和5岁的亚历山大,偶然从母亲口中得知,素未谋面的父亲在德国,他们便义无反顾地踏上寻父的旅途。然而这个现实世界对于两个孩子并不友好,旅途中严寒风雪与人情冷暖让两人一路颠沛。历经千辛万苦,他们来到魂牵梦绕的德国,期待与父亲重逢。而他们不知道,这只是母亲善意的谎言,父亲是谁?他在哪?答案都一如笼罩在雾中的世界般失语。

作为西奥·安哲罗普洛斯“沉默三部曲”的最后一部影片,《雾中风景》试图用孩子的漫游,继续探求生之所归的话题。

●《绝密突袭》(塞尔维亚)

1999年,科索沃地区被阿尔巴尼亚恐怖主义团体侵犯。俄罗斯情报官员贝克·伊索夫和雇佣兵安德烈·萨塔洛夫率领一支特遣部队,赶往科索沃机场,受命在增援部队抵达之前,与恐怖分子展开周旋,夺回机场,并拯救被恐怖分子劫持的人质——萨塔洛夫的爱人亚斯纳。

超过150分钟的时长里,通过真实影像资料与商业大片的镜头呈现,充分凸显战争场面的惊心动魄。值得一提的是,作为2016年“金爵奖”评委会主席,塞尔维亚著名导演库斯图里卡也在其中客串出演。

晚综