

《爱情神话》

都市电影的生动样板

2021年豆瓣得分最高的国产片,除了国漫《雄狮少年》,还有一部《爱情神话》。但跟《雄狮少年》在购票平台同样被高捧不同,《爱情神话》在淘票票和猫眼却没那么受好评。喜欢的人说它比王家卫还“灵”;不喜欢的人却说实在受不了这片子的“矫揉造作”。

不管观众喜不喜欢,《爱情神话》都算是这个岁末年初的现象级作品。因为在国内大银幕上,讲中年人爱情的题材太少,像《爱情神话》那样能让不少人咂出味儿来的都市电影更少。它让人们看到了中国电影市场一条生动的、多样性的路。

中年人追求的是什么爱情?

李小姐,带着女儿过着单身生活;蓓蓓,离婚后热衷跳探戈;格洛瑞亚,有钱有闲老公失踪——三个完全不同的女人因为老白而产生了交集。上海爷叔老白自称杂家,专门教老年人画画;老白的好友老乌谈吐风趣,一生追逐浪漫。几顿饭局,让老白家的客厅成为众人的聚会点;三女两男,在上海这座摩登之都里幽默过招……

从《爱情神话》的剧情简介就可以看出,这部片其实没什么“剧情”。事实上,影片因为剧本太过“文艺”,最开始没人感兴趣。但幸运的是,导演兼编剧邵艺辉最终在FIRST的创投会上找到了欣赏它的投资者,后来甚至还请来徐峥做监制兼男主角。

在女导演邵艺辉的眼中,徐峥身上自带对女性的天然尊重,而这正是她笔下的老白最重要的特质。因为《爱情神话》里三个女主人公都是“非典型中年妇女”,若老白不懂女人,那片中几场特别有戏的聚会就压根无法存在了。

邵艺辉毕业于北京电影学院文学系,在拍成这部电影处女作之前写过几年小说。在她没出版的小说里,同样充满了各种有经历的男女。在公映后,邵艺辉也在路演时跟观众承认:“我个人对那些有恋爱史的男女在一块儿的故事,比较感兴趣。”

片中的三个女人都是有故事的人,而且她们的故事多少都跟老白有点关系。吴越扮演的蓓蓓是老白的前妻,外人都以为是老白抛弃了蓓蓓,但真相却是蓓蓓出了轨;李小姐在跟老白一夜浪漫后,面对他的追求始终若即若离;格洛瑞亚则是一名标准的玩咖,一面调戏老白一面不忘警告他“我很危险,你不要爱上我噢”……

若将片中角色的性别对调,《爱情神话》的故事或许更容易让人理解。徐峥饰演的老白就像是一个除了长得不够美之外基本没啥缺点的“好女人”——会做饭,懂艺术,真正是“出得厅堂,入得厨房”。李小姐、蓓蓓和格洛瑞亚若变身男性,也似乎更符合人们对“渣男”的想象。事实上,这也正是创作者邵艺辉的小心思——她原本就是想通过这部电影,给男性观众和女性观众一个“换位思考”的机会。片中那句“我不过是犯了天下男人都会犯的错误”从前妻蓓蓓口中说出,增添喜感之余也颇有反讽意味,这段戏也因此成为该片在社交平台上最有传播度的一截片花。

都市电影尝起来是什么味?

邵艺辉不是上海人,但她似乎拍出了上海人最引以为豪的那个上海。截至1月7日晚,该片累计总票房1.91亿元,其中仅上海这座城市就贡献了7371万元,超过总数的三分之一。以地区来分,华东地区也是该片的第一大消费区,以去年12月24日首映日为例,该地区贡献的票房是第二名华北地区的三倍多。

《爱情神话》里的上海人都是“讲究”的,不管是拥有几套老洋房的老白,还是跟女儿挤在一个亭子间的李小姐,他们对生活品质的要求看起来都不低。就连街边的修鞋匠都会每天给自己留几段“Coffee time”(咖啡时间),更能一眼看出坏了鞋跟的女鞋是奢侈品牌Jimmy Choo。十步一间的咖啡店,也是对上海这个城市气质的精准展现。根据2021年上海市发布的《上海咖啡消费指数》显示,全城共有6913家咖啡馆,数量远超纽约、伦敦、东京,是全球咖啡馆最多的城市。如今《爱情神话》又把片中的咖啡店和糕点铺给重新带旺,譬如片中老白买的蝴蝶酥,因为导演邵艺辉透露来自阜庆铺子,最近便有无数前去“打卡”的市民在店门口排起长龙。

但对于上海以外的观众,《爱情神话》或许就没那么令人感到亲切。或许,反而令人觉得“不接地气”。豆瓣有给该片打低分的网友讽刺该片的角色过分矫情:“一群住在大城市的‘老破小’里不工作的寂寞中年人,嘴上说的是艺术,心里想的却是别的,喝着便宜的酒,吹着当年的牛,连街边鞋匠都在谈论阿姆斯特丹和哲学,喜欢自嘲但拒绝批评,偶尔被拆穿要一顿爆锤回击,看费里尼的时候都在吃东西打瞌睡,完了再在社交网站给好评,如果加只猫就更完美了。”

在喜欢的观众看来,《爱情神话》正是一部都市电影该有的味道——音乐、摄影、人物、取景,每一步都与上海这个城市相得益彰。如一位观众所说,影片的调调“像海派伍迪·艾伦”,导演邵艺辉是“万里挑一的有趣灵魂”,看完电影让人“想马上飞去上海的小巷咖啡馆度过一个悠闲的下午”……但影片有悖于普通爱情片的拍法,却也引来不少观众的不解及质疑,他们疑惑于“李小姐到底为何不肯嫁老白”和“三个女人之间到底是一种什么情感”,也因为影片没有给出一个类型片惯常的高潮和结局而感到不爽。在该片的豆瓣讨论区,还有人探讨该片的三观问题,质疑片中的角色:“有钱就可以这么任性吗?”

对于那些质疑的声音,导演邵艺辉在其导演自述的最后写道:“所以我们才需要有更多角度更多题材更多色彩的都市电影呀,不仅是上海,每个城市都有很多能拍的。但没有一个电影能代表一个城市,就像没有一个人能代表他的家乡他的群体。”

在《爱情神话》的官方剧情中,最后有那么一句:“描摹出多样的市井烟火。”“多样”一词,或许正是《爱情神话》诞生的意义。它拓宽了中国电影的表达,同时也细分了中国观众的圈层。如网友“Tommyboy”所说:“若哪一天,中国电影人不再想着用一部作品讨好所有观众,那

就是他们真正成熟的时候。”

赞与弹

赞:拍出了一个城市的呼吸

便知时光去:没想到年底还能看到这么好的电影。马伊琍、吴越、倪虹洁,三个不再年轻的女演员各有魅力。影片刻画的上海让人心生向往,街边的咖啡馆、进口食品小店、穿着睡衣的邻居、狭窄的弄堂,非常细腻但又不刻意。台词金句频出,让人从头笑到尾,作为一名女性观众,有被理解和感动。

陀螺凡达可:中国大银幕上太稀缺的都市电影,通过女性视角去展现属于成年人的两性情感关系,虽然是小人物、小情调,但蕴含着极大的生活能量。作为爱情轻喜剧商业片又比很多同类影片多了一丝灵动,这得益于导演调度的小心思对影片质感的有效提升。今年小荧屏上有《爱很美味》,大银幕上有《爱情神话》,国产爱情喜剧影视作品也算是功德圆满了。

豆瓣路人己:好难得看到这么特别的爱情小品电影,老灵老嗲了。你说这是爱情吗?是,但似乎又不是,更多还是那种生活,爱情恰好是生活里的一环。每个演员状态都是对的,真的老舒服了。导演真的是把城市融入在电影里,城市和电影相辅相成,不是纯粹地在某个城市拍电影,而是在拍城市的呼吸。

王大根:王家卫的《繁花》肯定也不会有这么灵了!

弹:满篇都写着矫揉造作

李南心:如坐针毡。上海的都市文化近年已经有影棚化的趋势,一种脱离土地的悬浮光鲜,打卡小洋楼,满城咖啡店。电影把这种生活当真,且要加倍盆景化地呈现出来,使每个人物都失去了实感。尤其是女性人物的塑造,情节不够,台词来凑,变成一种年度金句角色。

老杨:哎呀,这电影我吃不消啊!满篇都写着矫揉造作!

谢谢你们的鱼:没什么大问题,但是不大看得进去,有生活质感是个好事儿,但是凑这么一群过于上海标签的角色在一起实在是有点太硬了,反而显得设计感很强。整部电影的风格其实很别扭,视听的设计感有些过火,和烟火气的故事显得搭不上。文本上的话,女性角色一个个活灵活现,男性角色反而毫无魅力。说实话,完全无法和老白这个角色产生任何情感联系。看了这么多爱情片,早就听不进去那些逗贫的俏皮话。

(评论来自豆瓣)

据羊城晚报