《如果•爱》  
一部华丽动感的情感大片  
  
———评电影《如果•爱》  
  
  
  
《如果•爱》是著名导演陈可辛的一部爱情大片。这是一部保留了丰富剧情的当代歌舞片，由金城武、周迅、张学友等大牌明星倾力出演，人物有血有肉。作品载满了流行动感，又不失醉人情怀。该片用歌舞片的形式、华美丰饶的舞美设计、千变万化的缠绵曲调，再现了一个有关爱恨情仇的永恒主题，并将当代中国艺术青年残酷的现实境遇，特别是“北漂”一族的流浪式梦想，展示得淋漓尽致。纽约《时代》周刊将该电影称为中国的《红磨坊》。  
  
  
  
故事讲述艺术片导演聂文在上海拍摄大型歌舞片，主角则是他的多年女友孙纳，及来自香港的林见东，谁料，原来孙纳与林见东是十年前的旧情人。当年孙纳出身贫苦但志存高远，为了生存和成功，她不择手段，终于成为人人艳羡的大明星，成名后的她努力忘记过去，否定岁月的全部痕迹。然而命运弄人，十年后，她生命中两个重要的男人却同时出现了—十年前相爱的恋人，由当年不得志的导演系学生，转为大明星林见东；另一个则是大名鼎鼎的金牌导演，自己的男友聂文。更戏剧的是，三人要同演一出戏，剧情和命运却惊人相似。面对昔日情人和今天的爱人，孙纳陷入了选择的困惑。  
  
  
  
作为一部歌舞片，导演将西方文化元素和中国传统的审美视角做了很好的融合，在故事内涵、叙事形式、歌舞运用、画面声响方面，都做出了很多有益的探索。整部影片成功地凸显出了导演对影像语言的综合驾驭能力。通常歌舞片流于类型片的浅淡片面，可是，陈可辛却把影片伸展到多种变化层面。片中没有像童话式的大团圆结局，没有一个角色可以摆脱悲痛，这样的设计对于欧美的观众可能是一种挑战。同时，影片的剧情多重关系交错，虽不复杂但有些零散，导演却处理得十分紧凑有力，衔接得也圆润流畅。整个故事简单但叙事形式复杂，实际上是一个“戏中戏”，与现实对比是两个时空，还有十年前的时空。戏中戏又与现实相同，所以这三个时空有了交集。但导演的条理却很清楚，现实的这条线往前走，回忆的线也往前走，歌舞的线则穿插其中，负责解释回忆的线和渲染现实的线——这些在银幕上放到一起，互相渗透，互相感染，似真似幻。整部影片都是在回忆、现实、舞台里交错进行，随着剧中人物的重遇、回忆、拒绝、妒忌，电影语言显出了它不同于任何其他艺术的魅力。在一部充斥MTV式剪辑和时空交错的影片里，能突出核心，需要很强的掌控能力，这正是陈可辛导演水平的直接体现。  
  
  
  
影片中的镜头运用非常出色。该片由两名亚洲最强摄影师鲍德熹及杜可风分担镜头工序，各自有精彩的构造独特的影像。鲍德熹以热切及浪漫的角度负责巴洛克式酒店及上海外滩风貌，令画面填满了锃亮的绿、蓝及茶色。至于杜可风，则把孙纳及林见东的回忆片段赋予灰暗及冰冷的外观。全片的水中镜头、奔跑运动镜头以及遮挡物隔离状态下的镜头都拍得很具效果。金城武和周迅所扮角色在水中的情景也捕捉得很见功夫。孙纳离去时不许金城武扮演的角色看到，勒令他不许送行，也不许目送。当她发觉他隔着玻璃窗偷看时，猛力踹了一脚，然后跑远了。镜头隔着玻璃表现了那个落寞男生的情绪，很形象，很真实。孙纳向前走去，镜头跟拍了几步，然后不是按通常的做法，镜头一路跟着，而是突然沿着相反的方向越拉越远，魂牵梦萦。如此理性的镜头处理，与一路跟拍下去的主观镜头相比，更能让人感到留守者的凄怆。这种客观距离的写照，也逼真地反映出了人物的心理距离，扣人心弦，使人心碎。《如果•爱》里还有个时空重叠的镜头，极有韵味。那是金城武（林）和周迅（孙）在样片房里拥抱在一起，此时，他们前方的荧幕上恰好播放着与他们的回忆一样的在冰河上拥抱的样片，镜头慢慢拉远开来，仿佛可以清晰看见他们的回忆、现实和超现实融为一体。  
  
  
  
在歌舞创意方面，导演对歌舞表演的处理也是要简不繁，曲目很好地与剧中男女的心境融为一体，加强了影片的情感浓度。《如果•爱》的歌舞部分，音乐节奏成为剪辑的最大依据。除此之外，多种叙事蒙太奇的运用，将歌舞部分的表意功能运用到极致。镜头整合的依据不再是时空的连续性，而是情绪的一致性。《如果•爱》的情节虽不感人，但歌舞段落将整部影片的情绪烘托起来，在这个意义上，《如果•爱》可谓一寸歌舞一寸金。全片穿插的歌曲带有异国风情，顶尖印度排舞师 Farah khan领导中国演员们和多位好莱坞舞蹈艺员组成舞队。同时，陈可辛运用柔软体操、软骨功、喷火师、空中飞人、小丑、小矮人等等来点缀连场歌舞，不过，影片内的歌舞场面，其实只是用来掩饰镜头背后那段错综复杂之感情纠葛。陈可辛巧妙地分配动感歌舞场面，以此推动剧中人互动升级的爱情危机，及交代孙纳与林见东的北京回忆爱情故事。  
  
  
  
应该说，陈可辛试图从艰难、黯淡的现实生活中寻找出某种发亮的色彩，他把观众的眼光从现实生活引向了简单而美好的回忆和经过艺术再塑的超现实这两极。同时他又冷静地观看着正在发生的一切，他将回忆、现实和超现实进行相互对比观照，甚至进行不断修改，从中传达出一种思索的意图，一种对自身生存的明澈洞察的努力。人的一生总是有爱的机会，尽管有时心里并不确定。我们心里会有一个见东，他英俊忧郁，我们心里还会有一个聂文，他善良成熟又才华横溢，那些公主与王子的美好故事被我们在心里一幕幕轮回上演，却掩盖不了孙纳浮躁可怜的心机。也许，这部电影正是要告诉我们如何去爱，去珍惜，去回忆。  
  
  
  
  
  
评析  
  
读这样的影视评论给人很舒服的感觉。因为开篇就能获得作者本人想要表达的观点，并且在获得观点的同时获得关于这部电影的丰富背景。青年评论家房伟的影评就属于这样的文章。读者看不到兜圈子和卖弄文采似的表演，而是朴实自然的表达。文章清澈见底，评论需要这样的清澈。  
  
  
  
围绕中心论点：该片用歌舞片的形式、华美丰恍饶的舞美设计、千变万化的缠绵曲调，再现了一个有关爱恨情仇的永恒主题，并将当代中国艺术青年残酷的现实境遇，特别是“北漂”一族的流浪式梦想，展示得淋渦尽致。本文作者没有多余的废话，而是从影片的故事情节的介绍中指出影片故事所表现出的残酷性境遇，这样使得影片的概括性的故事成为“残酷现实”的重要论据。  
  
  
  
作者接着指出了“作为一部歌舞片，导演将西方文化元素和中国传统的审美视角做了很好的融合，在故事内涵、叙事形式、歌舞运用和画面声响方面，都做出了很多有益的探索。整部影片成功地凸显出了导演对影像语言的综合驾驭能力”。而这种表现手段也是为了中心论点服务，即通过这样的安排，交错、重叠，让回忆和现实以及舞台似真似幻地变化，让镜像语言将“残酷的现实”和“爱恨情仇”这样一个电影主题得到更鲜明的凸现，也紧扣作者所要表达的中心论点。  
  
  
  
作者对电影镜头的认识也很独到。他在看电影的时候明显地注意到了镜头语言的应用，并将那些应用记录下来成为论证的一个重要依据。比如他谈到了两位摄影师在影片中不同的摄影风格，以及这种风格的合理性。他还从歌舞的编排分析如何将歌舞以及男女主人公的内心世界合拍，让歌舞成为男女主人公内心活动的一部分，真正让音乐和歌舞融为一体。然后作者还从导演的意图的角度对中心论点进行了补充性论证，进一步加强了自己提出的观点，自然而不做作。