

关于《这个杀手不太冷静》的思考及启示

陈世元

(南京传媒学院, 江苏 南京 210000)

摘要: 2022年春节档上映的喜剧电影《这个杀手不太冷静》(以下简称为《杀手》)为我们提供了电影发展方向的新思考。虽说《杀手》改编自日本电影《魔幻时刻》,但《杀手》的团队并不仅仅局限于单纯地改编,有着其独特的设计和多重的创作。从我国对于外国经典艺术作品本土化的要求来看,《杀手》是达标了的,甚至是一部精彩的本土化艺术作品。不过,这不是本文探讨的重点所在,如开头所述,本文的重点在于探讨《杀手》内容的叙事结构与对未来电影拍摄的启示。

关键词: 《这个杀手不太冷静》; 实验; 对立统一; 天人合一; 启示

一、叙事结构的对立统一

《杀手》的世界比较特殊,它是一个完全虚构出来的独立世界,故事发生的地点是一个名为“莱茵小镇”的地方。而这个莱茵是有误导性的,其并不是来自德国的“莱茵”,而是由英语“lying”直接翻译过来的莱茵,故其小镇的真实名称应当是“谎言小镇”。同时,谎言也是这部电影的表面线索。

《杀手》的整体世界建构运用的也是英语直译的方式。如老大哈维,想要篡夺老大位置的二当家吉米,哈维、吉米的追求对象及其弟弟:米兰、米勒等人名的直接翻译(这通常是外国经典话剧本土化的表现形式)。哈维所在的麦吉科商会,和其敌对的摸门商会,翻译自“magic moment”,是对日本版《魔幻时刻》的致敬。这如谎言小镇一样,都以直译的形式表达抽象的含义。而《杀手》的关键人物,魏成功则是取中文的名字,以谐音来象征他抽象的“未成功”的人生。

“谎言”贯穿了整部电影,吉米雇佣杀手卡尔(为了方便区分,下文以卡尔来指代真正的杀手卡尔,以卡来指代魏成功扮演的卡尔)击杀哈维未成,吉米将罪名推卸给敌对摸门商会,而没有任何活人见过卡尔的真面目,这是谎言的前提。米兰为了不嫁给哈维便编造了认识卡尔的谎言,这是谎言的开始。为了圆谎,米兰用魏成功“演技很好”的谎言骗魏成功变成了一个“圆谎人”。魏成功所扮演的卡的精彩表现,完美唬住了麦吉科商会的所有人,与哈维歃血为盟、误打误撞戳穿了骗局;这一切由一个龙套演员完成似乎是非常不合理的,特别是当魏成功面对摄影机糟糕的演技,更是突出了这个疑问。这些实则是导演的设计,由此处开始,表现魏成功作为圆谎人与谎言的对立。

谎言开端的制造者吉米一直都对卡抱有怀疑,在目睹了魏成功在摄影机前的表现后醒悟,“一个演员在扮演卡尔”。在谎言被揭穿这个“暴风雨”即将来临之际,导演用“双重圆谎”来作为“温馨的宁静”。导演塑造的魏成功似乎是个谎言,这是第一重;魏成功对他好朋友的爸爸撒的谎,是第二重。魏成功扮演他的好朋友,来圆自己撒的谎,但这是一个善意的谎言,魏成功用五年的坚持,“圆了”这个谎言,使他好朋友的爸爸一直没有发现自己的儿子已经不在。正是因为魏成功一直处于对生活的观察、对表演的热爱以及丰富的实践,才造就了他“即兴发挥”的真实表演,圆了这个角色演技谜题的“谎”。

“暴风雨”来临,在吉米的误导下,卡杀了哈维,哈维的“死”使魏成功从角色中清醒过来,他发觉一切都是真实的谎言。这不仅是米兰姐弟编制的谎言被揭穿,也是魏成功多年以来对自己编织的谎言被揭穿。魏成功害怕因为角色失去了自己而变得平庸,总是抵抗务实的表现角色,所以他对自己撒了个谎:他的未成功是因为他没有遇到懂他的人。

对于死亡的极度恐惧抵消了“甘于平庸”的恐惧。于是,魏成功开始了他真正的龙套生涯、磨炼塑造剧本所限制的角色演技。直到一个真正的导演看中他一张白纸式的表演,找他做男主角。“这是你第一个男主角”点醒了魏成功,这是亚里士多德在《诗学》中所讲的“顿悟”,他惊醒还有谎言没有圆。一是对于自己的谎言需要圆,二是对于米兰姐弟所编织的谎言需要圆。

在米兰与吉米的婚礼中,魏成功去搭救米兰姐弟,并通过灯光、道具和布景的灵活运用来配合塑造他的角色。通过这次搭救,他完成了蜕变并圆了对于自己以及米兰姐弟编织的谎言。在最后一刻,魏成功第一次作为谎言揭穿者揭穿了吉米埋藏全剧的谎言。

谎言与圆谎形成的矛盾对立贯穿了全剧,推动了情节的发展,并且烘托出了《杀手》内在的线索:坚持。这份坚持是对热爱的坚持、

是对善良的坚持以及对梦想的坚持。《杀手》便是由内在线索“坚持”与外在线索“谎言”的对立统一来建构整部电影。谎言是客观的，人们常有这种荒诞的感觉，觉得世界一切都不是真实的，其他人总是欺负自己；坚持是主观的，是对自我的认同与对世界的热爱，坚信自己对世界能够产生影响。谎言是对人的限制但又促进了人的成长，坚持（圆谎）是不断提升自己的重要手段，但也有“夜郎自大”的风险（魏成功痴迷于即兴发挥）。两者对立统一，互为表里，才造就了“未成功”最后的成功。

二、未来电影制作的启示

《杀手》中魏成功所扮演的卡是整部影片的精华所在。卡的角色塑造全依靠魏成功的个人发挥，灯光全靠自然光，摄影机则是完全隐藏了起来。这是一种以角色创造故事的拍摄方法。这实则是一种让人物与环境融为一体的“天人合一”的表演。纵观整部电影，魏成功这个角色其实都是在扮演着如此的角色。在他跑龙套的时候，他痴迷地融入到了对角色的艺术创作当中，于是便有了许多很“离奇”的设计。在他饰演卡的时候，他总是能够利用不同的场景需要，创造“身份”，并且他自己成为了角色，纯以角色的口吻与对手对话。在最后时刻，他更侧重于角色的真实性而不再是艺术性与表现性。然而，这一切的前提都需要建立在主客二分对立统一的基础之上。

魏成功扮演卡时，是初级的天人合一，只能是一种梦想，难以在现实世界中实现。正如一场打戏后，魏成功所说的：“导演，我们能不能再拍一条，我觉得刚刚并没有拍到我的脸。”这种没有前提，直接进行即兴表演的方式恰恰与我们老子古代的“天人合一”哲学观相似。两者都非常阔达并具备容纳万物的气势，但却难以在现实生活中实现。

而且魏成功知道吉米隐瞒了卡未死的消息，并且知道他的行事方式，以此基础来设计搭救米兰与米勒，这是主观动因。在此主客二分对立统一的基础上，魏成功塑造富有真实性与艺术性的角色完成了天人合一式的表演，最终从教堂中救出了米兰和米勒。

这给予我们未来的电影拍摄方式有着实验性的启示。对于未来的电影拍摄，不应当是随机性的即兴表演，而应当是有一个基础的故事框架和角色设定，框架与设定也不易过多，满足主客二分的对立统一即可。在此基础上，演员依托角色的设定即兴发挥，成为角色本身。应当注意的是这仍然需要着科技的变革，如：需要人工智能对角色进行智能追光以及情感渲染、需要人工智能能够精准地捕捉演员的表演、能够灵活匹配演员表现的镜头语言等。并且，天人合一的电影制作过程，并不代表演员可以“一遍就过”，

为了应对重复多次的真实感的追求，需要人工智能能够快速得“恢复”场景、给演员补妆以及修复服装道具等。以此方式来制成的电影成片，一定会非常有趣！

参考文献：

- [1] 杨玮琪. 关于价值链视角的电影产业发展策略研究 [J]. 声屏世界, 2021 (14): 3.
- [2] 马广洲. 电影网络发行模式对传统院线的推动和启发 [J]. 中国电影市场, 2022 (1): 5.
- [3] 邵立康. 新文科背景下的影视文学教学研究——评《影视文学批评》[J]. 语文建设, 2022 (3): 1.
- [4] 刘颖. “媒介批评学”视域下青少年影视媒介素养教育研究 [J]. 名作欣赏: 评论版 (中旬), 2022 (3): 3.
- [5] 刘寒. 基于文学传播的高校影视教学改革——评《影视文学批评学》[J]. 中国教育学报, 2022 (2): 1.
- [6] 宋维才. 建立影视产业研究的全局观——评司若《影视工业化体系研究》[J]. 现代视听, 2022 (2): 4.
- [7] 晋珊珊. 基于三全育人教学模式下的影视服装拍摄教学探索 [J]. 西部皮革, 2022, 44 (5): 3.
- [8] 邵筱棠, 张丁心. 关于本科数字影视课程教学与实践道路改革的研究 [J]. 西部广播电视, 2022, 43 (1): 3.
- [9] 李宛婷. 在不确定性中谋求成功——评《中国电影产业的不确定性研究: 明星效应, 网络口碑与电影的商业成功》[J]. 传媒, 2022 (2): 1.
- [10] 王迅, 杨牡丹. “小麦”与“饼干”: 关于文学作品影视改编评价标准问题的探讨 [J]. 中国当代文学研究, 2022 (2): 7.
- [11] 刘汉文, 郑泽坤. 《失控玩家》中“元宇宙”的建构对中国科幻电影发展的启示——访谈福建师范大学传播学院刘汉文教授 [J]. 现代电影技术, 2022 (3): 6.
- [12] 王广振, 王新娟. 互联网电影企业: 产业融合与电影产业链优化 [J]. 2021 (2015-2): 55-61.
- [13] 齐伟, 刘妹媛. 挪威电影产业十年之变及发展策略探析 (2010—2019) [J]. 世界电影, 2022 (1): 14.
- [14] 张伟卿. 互联网时代电影产业的创新发展——评《互联网+电影: 中国电影产业运营模式的变革与创新》[J]. 中国科技论文, 2022, 17 (3): 1.
- [15] 王海飞. 西北民族志影像史略——兼述影视人类学在西北的发展趋势 [J]. 西北师大学报: 社会科学版, 2022, 59 (2): 11.
- [16] 赵媛媛, 史义鑫. 现代学徒制教学模式的探索——论高校影视动画专业教育与企业发展的融合 [J]. 辽宁科技学院学报, 2022, 24 (1): 4.
- [17] 饶曙光. 从大国到强国——中国电影高质量发展思考 [J]. 南京师范大学文学院学报, 2022 (1): 9.
- [18] 陈旭光, 李典峰. 技术美学, 艺术形态与“游生代”思维——论游融融合与想象力消费 [J]. 上海师范大学学报: 哲学社会科学版, 2022.
- [19] 李泽召. 构建视听一体新空间——电影《冒牌上尉》电子化配乐的表现力 [J]. 中国民族博览, 2022 (1): 3.
- [20] 尹雨晴. 我国传统文化与动漫电影的融合发展探究——以动漫电影《白蛇: 缘起》为例 [J]. 新闻研究导刊, 2022, 13 (1): 3.