

被捧得高,也被骂得狠

《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”;不喜欢的人却说受不了片子的“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。

《爱情神话》宣传海报

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,这部片子其实没有什么“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。

《爱情神话》宣传海报

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喝咖啡的时间,更能一眼看出坏了鞋跟的女鞋是奢侈品牌。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卑

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朗和哲学,喜欢自嘲但拒绝批评,偶尔被拆穿要一顿爆锤反击,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,《爱情观众》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,最后一句:“描摹出多样的市井烟火。”“多样”一词,或许是《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。”(据《羊城晚报》)