

“抑”

《被解救的姜戈》内地今日上映

7个关键词读懂鬼才的魔方

不久之前大放异彩的《被解救的姜戈》于今日登陆国内大银幕,这部鬼才昆汀先生最卖座的电影终于帮助他敲开了内地市场的大门。这里总结出了《被解救的姜戈》的7大关键词,将这部电影里到外扒个精光,解析本片凭什么备受影迷推崇,缘何获得第85届奥斯卡最佳原创剧本奖。一起进入“姜戈”的世界,体验“欧巴昆汀 style!”

关键词 1: 弗里曼 ——自由之路

牙医在介绍姜戈时多次强调,其姓氏为弗里曼(Freeman),直译自由人;妻子布鲁姆希达的名字,在牙医口述的神话故事中,是等待屠龙英雄杰克弗雷德解救的公主的名字。两位角色牵动着整部电影的主题,那就是自由。

南北战争之前美国南方的残酷奴隶生活自然成为被描述的重点,开场饱受鞭刑的黑奴,背部的伤疤特写历历在目;曼丁哥角斗(起源于西非民族集团的格斗)、恶狗撕咬血肉横飞的惨烈。卡尔文·坎迪为首的种植园主似乎并不关心棉花的产量,只是想方法的折磨黑奴取乐,因为在当时的社会阶层中,人的价值是根据肤色区分,对黑白之间平等是没有概念的,黑人永远没有自由。本片从片名上看——《被解救的姜戈》,一个开场就被还以自由身的黑奴,自由的主题无疑显得非常超现实。

《被解救的姜戈》电影海报上那根铁链,与《断锁怒潮》异曲同工,后者正是一部以解救黑奴为题材的作品,而本片铁链后红色的背景更预示着电影中,打断的锁链通往自由之路铺满了血腥。在姜戈回忆与妻子逃出种植园的情节中,背景音乐是六座葛莱美奖提名的新灵魂乐派男歌手安东尼·汉密尔顿的名曲《自由》,他灵魂式的嗓音,舒适的清新风格配上的却是惨烈

的故事。

而最大的自由写照在于“牛仔姜戈”,片中多数出现姜戈骑马的镜头,象征着是一名牛仔,而且是黑人牛仔,这是前所未有的。西部电影中牛仔代表着不羁的自由,出现在一个黑奴身上,不难理解片中所有白人那异样的目光。结尾之处杀往种植园时摘掉了马鞍,这个寓意非常明显。在牛仔的含义中,马鞍是其最重要的行头,可以没有马但不能没有马鞍,姜戈故意去掉了这个象征,为的是要脱离当时的历史观,属于昆汀对历史的戏谑,从而更为洒脱。

关键词 2: 通心粉 ——意大利西部片

通心粉西部片,很多观众对这个名词属于雾里看花,虽很常见但具体内容有些语焉不详。通心粉西部片是意大利著名导演赛尔乔·莱昂内在20世纪60年代创造的一种新类型的西部片。全片在欧洲拍摄,带有强烈的欧洲电影风格,表现的却是美国拓荒时期的故事,演员也经常用美国明星,比如克林特·伊斯特伍德、查尔斯·布朗森等人。

莱昂内并非是意式西部片最早的导演,却是将其定义为一个类型的先驱。意式西部片与美国片有着完全不同风格,比如莱昂内著名的“镖客三部曲”系列,伊斯特伍德等人饰演的角色都是亦正亦邪,遵从为钱卖命的守则,黑白界限模糊,带有强烈的个人英雄主义风格。这与以约翰·福特为代表的美式西部片中约翰·韦恩等人冷峻漠然、高大威猛的西部英雄完全不同。

众所周知,当年昆汀还是音像店打工族成员之一,且甚是喜好这种B级风格浓重的电影,通心粉西部片更是其最爱,在“卖碟”之余观摩甚多,对其后来的影片风格影响深远。比如昆汀非常喜欢的西部片《伟大的寂静》

中,全片雪景中的血腥镜头就让当时的碟店小子非常震惊,在其后来多数作品中,雪景血腥这种“白里透红”的镜头很常见,如《杀死比尔》和本片。

《被解救的姜戈》是一部典型的通心粉西部片,这与如《大地惊雷》这些美式西部电影风格南辕北辙。应该说,不同的导演心中都有一个不同的西部,昆汀的西部片中,镜头突然拉近的面部特写、断断续续的背景音乐、主角漫步在一片充满着暴力与嗜虐成性的西部大地等,这些都是通心粉西部片的特征。

关键词 3: 姜戈 ——用黑人题材致敬

昆汀早在十年前就完成了《被解救的姜戈》的基本构思——黑奴变成赏金猎人。“姜戈”在欧洲是一个家喻户晓的名字,几乎通心粉西部片中都有一个姜戈,属于标配,只要看到这个名字出现,就意味着该片是一部“通心粉”。电影片名就取材于1966年的西部片《姜戈》,但并不是简单的致敬或者翻拍,因为后者主角是一名白人,本片与《姜戈》除了都是暴力色彩浓重的通心粉西部片外,没有半点共同之处。《姜戈》的男主角弗兰科·尼罗还在片中轧了一个角色,曼丁哥格斗失败的黑奴主,并且对Django中的“D”不发音清楚明白,致敬味道)。

“姜戈”是一个典型的吉卜赛人名字,出现在一个非裔黑奴身上是不可能的事情,这就属于昆汀用自己的方式,致敬中又带着颠覆。

昆汀选择黑人题材拍摄通心粉电影是有原因的,《姜戈》的导演塞吉奥·考布西就是昆汀非常喜欢的导演(那部《伟大的寂静》正是出自其手),在他的电影中不但暴力色彩最为张扬,而且种族主义严重,比如在《姜戈》中红巾团伙屠杀墨西哥人,《印第安人乔》中赏金猎人剥下印第安人的头皮作为标记(《无耻混蛋》中的致敬)。

因此在《被解救的姜戈》中,昆汀把考布西的“中心思想”全部糅合在本片中,与他暴力风格最相似的就是南北战争前的美国南方,选择一名黑人当赏金猎手可以将考布西式种族主义推向极端。

黑人牛仔、甚至是南部第一快枪手,在当时的社会环境下是不可想象的。所以本片是在当代美国普世价值基础上描述历史,更加突出了主题。

关键词 4: 暴力 ——血腥优美

从《杀死比尔》到《无耻混蛋》,昆汀对暴力美学的热爱贯穿了他创作的始终,沉迷于对于暴力细节的刻画。《被解救的姜戈》作为一部以暴力为己任的通心粉西部片,在暴力场面上更加不含糊。但昆汀对暴力的一味宣泄有理可循,暴力解决问题是很片面的,但在电影里,这种方式却被表现得非常正确。

在《无耻混蛋》中背景二战,将纳粹定义为十足的恶棍,所有的暴力施加,希特勒被打为肉泥这就变得跟众望所归一样。在《被解救的姜戈》中,故事发生在南北战争前两年,当时的密西西比州正是南部种植园经济最为发达的地方。园主的黑奴制对于从小读着南北战争历史的美国本土民众来说,种植园经济代表黑暗过去。尽管片中种族主义问题非常敏感,但本片实则是“在一个邪恶的地方发生的正义故事”,属于旗帜鲜明的拥护以奥巴马为首的白宫领导班子的作品。

因此在这个前提下,昆汀所谓的暴力就名正言顺了。很多电影都采用欲扬先抑的这种方式,为的是让结尾绝地反击更能调度观众情绪。而本片

的部分通片存在,大段时间表现奴隶主如何虐待黑奴,到了该“扬”的地方,稍微缓和观众的心态,然后加重“抑”的部分。这些情绪堆积到了结尾,就像一个即将爆发的火山,到了“忍无可忍,无需再忍”的程度,非暴力不合作,才让最后“为了达达尼昂”的屠杀、炸毁庄园是那样的畅快,棉花上的鲜血、引燃的炸弹引线,也能如此优美。

关键词 5: 头盖骨 ——人种与奴性

片中卡尔文·坎迪关于黑人头盖骨三处凹痕代表奴性的那段理论实属谬论,因为根据人种的不同,黑种人颅骨区域受太阳直射的影响而显得宽大,他对比的牛顿和伽利略都是白人,所以没有这种现象。

这段情节指桑骂槐,奴性并非天生,而是自作所为,讽刺的指代了塞缪尔·杰克逊饰演的黑人管家史蒂芬。坎迪口中声称上一代黑人管家至少有机会杀掉自己的父亲逃走,但却没有这样做,而史蒂芬也是如此。

这个黑人代理着庄园,刚出场时甚至与自己的主人开了一系列玩笑,他几乎与白人平起平坐,还看出了姜戈的端倪,在他心中甚至将自己也当成了白人。但在饭餐那场戏中,如摇尾狗般的阿谀奉承,随声附和却显出了骨子里的奴性。同一所庄园中,史蒂芬的奴性与布鲁姆希达的反抗对比强烈,头骨三处凹痕只是人种的特征,而奴性则是一类人的特征。

关键词 6: 大怪牙 ——摇晃的黑色幽默

电影中,牙医舒尔茨马车上的大怪牙非常抢眼,还有很多特写,用时髦话来说,很萌。这是昆汀电影的标志——黑色幽默。

昆汀电影中的黑色幽默很有特点,唠唠叨叨没完。比如《落水狗》粉先生因为小费的话题讨论了半天;《低俗小说》里塞缪尔·杰克逊杀人之前唠唠叨叨没完,《无耻混蛋》里克里斯托弗·瓦尔兹神经质般的东扯西扯。这就是昆汀的特点,将一段简单的不能再简单的情节或者设定,在特殊的环境下重新演绎,让观众感受到其中的荒谬,产生喜剧效果。

关键词 7: 戏谑 ——瓦解的历史观

著名黑人导演斯派克·李就针对《被解救的姜戈》炮轰昆汀,认为他不尊重祖先,对待黑奴历史的态度太过儿戏,黑奴的暴力行为反倒比剥削黑奴的农场主还要多还要猛。诚然,黑奴的历史并不属于通心粉西部片,但昆汀对此态度却乐此不疲。

戏谑沉重的历史,本该被人不齿,但本片的关键点在于,首先立场正确,与广大人民群众意向吻合,就像民国时期周大荒的《反三国志演义》中让刘备统一全国一样。其次,黑奴用复仇的方式杀掉奴隶主,刽子手和受害者的身份被人为置换,纯粹的宣泄。用通心粉西部片这种方式重写美国历史,揭美国人的伤疤。从真实的历史到虚构的往事,用反转的方式描写南方种植园经济与北方资本主义的矛盾,里面包含了传说中的正能量,观众可以接受,这就是昆汀崭新的历史观。

其实片中有悖历史的地方还很多,3K党的出现提前了八年,德国在电影发生的年代还没有成立。这些设定同样也是符合昆汀“乱炖”风,都是为电影主题和情节服务,其意图在于,作为一部讲述历史的电影,让观众走出历史,而彻底进入电影。(综合)

