

编者按:

西部电影自从1980年代以来,在几代电影人的创作实践、理论研讨和评论活动中,持续产生着优秀的作品、重要的理论和评论著述。近期,王大治执导的《钱来钱去》公映。这是一部具有丰富喜剧元素的西部电影,饱含着对于当代都市生活的省察和对普通人生存境遇的关怀。本报特此刊发陈彦、张丕民、张宏、张阿利和裴亚莉等几位戏剧家、电影事业家和研究者的评论文章,以期引起对都市题材西部电影新成就的关注。

《钱来钱去》:一部极具陕西特色的潜力佳作

在当今电影市场中,一部影片的好坏往往需要从多个维度来评判,而《钱来钱去》无疑是一部值得我们深入探讨的作品。

首先,我们必须厘清一个概念,那就是现实题材与现实主义之间有着本质的区别。真正的现实主义作品,是艺术殿堂中最为璀璨的明珠之一,它需要有敢于直面社会矛盾的勇气,像一把锐利的手术刀,精准地剖析社会肌理中存在的问题;还要敢于深入人生困境的黑暗角落,不畏惧、不逃避,将那些隐藏在生活表象之下的艰难与挣扎毫无保留地展现出来;更要真实地表现生活底色,还原生活的本真色彩。而这部影片,已然具备了现实主义作品的创作基础,这是其值得称赞的一大亮点。

在人物塑造这一关键环节上,影片展现出了

非凡的功力。我们都知道,人物塑造是一部影片成功与否的重要基石。在创作过程中,许多影片常常会陷入一个误区,那就是容易将人物的多面性错误地导向单一性,从而导致人物形象虚假和失真,就像失去了灵魂的木偶,无法引起观众的情感共鸣。然而,这部作品却巧妙地避开了这样的创作惰性。它通过细腻的笔触、精彩的剧情安排以及演员出色的表演,将人物的多面性展现得淋漓尽致。片中的人物仿佛是从生活中走出来的真实个体,有血有肉、有欢笑有泪水,他们的每一个决定、每一次情感波动都显得那么真实、鲜活,让观众在观影过程中不自觉地被他们的命运所牵动。

趣味性,同样是这部影片不容忽视的一大特色。哪怕影片是围绕悲剧展开,也没有让观众

沉浸在压抑和沉闷之中。它深谙电影创作的一个重要规律,那就是一定要注重情节的趣味性。就如同关汉卿在创作《窦娥冤》时所运用的手法一样,在情节导向悲剧的高潮节点前剧情充满了趣味,从趣味中巧妙地把观众带到悲剧的纵深。这种用轻松、浪漫来包裹严肃悲剧内核的方式,使得观众在观影过程中,先是被影片中的趣味元素所吸引,而后随着剧情的推进,逐渐感受到悲剧的力量,这种情感上的落差和冲击,更能让观众深刻地体会到影片所传达的深刻内涵,让观众在欢笑与感动的交织中,完成一次心灵的洗礼。

此外,片中陕西元素的运用可以说是恰到好处,为影片增添了浓郁的地方特色和文化韵味。这些元素与情节、内核都“深度勾连”,形成

了一个有机的整体。尤其是地方语言的使用,每一句都像是经过精挑细选的珍珠,精准有力地镶嵌在剧情之中。那些具有地方特色的方言,不仅没有让观众产生距离感,反而让影片更加贴近生活,让观众感受到一种质朴而真实的情感力量,仿佛置身于陕西的大街小巷,亲身体验着那里的风土人情。

当然,在如今这个“圈粉”时代,如何吸引观众走进电影院,成为了影片面临的一大挑战。祝愿影片在后续的工作中,克服困难,让这部优秀的作品能够被更多人所周知。

总体而言,《钱来钱去》是一部有着独特魅力和潜力的作品,它或将成为陕西电影史上的一个里程碑。

(作者为中国作家协会副主席)

■文/陈彦

《钱来钱去》:后现代视域下西部现实主义的人性洞察

■文/张丕民

如果电影艺术是一片璀璨的星空,那么每一部影片都是一颗独特的行星,散发着别样的光辉。《钱来钱去》这部影片以其贴近生活的人物、紧跟时代的题材,以及独特的后现代思维,为观众呈现出一幅都市生活的多彩画卷,同时深入洞察人性,在真实与荒诞之间游走,给人留下深刻的印象。

从人物塑造来看,影片中的人物仿佛就是从我们身边走出来的一般。以师傅与徒弟之间的事业关系为例,这种职场中的师徒情谊与矛盾,展现出复杂的人际关系和职场生态。他们在竞争与合作、传承与突破中挣扎,让每一个在职场中奋斗的人都能找到共鸣。而在爱情层面,主人公与离异妻子和情人之间的情感纠葛,真实地反映了现代爱情的复杂性。这种复杂并非简单的情感错乱,而是人性在不同情感

关系中的迷茫与探索。亲情方面,主人公与姐姐、弟弟和父亲之间的互动更是充满了生活的烟火气。家庭成员之间的关爱、争吵、扶持与误解,都生动地勾勒出家庭这个小社会的复杂情感网络。这些人物的刻画,让影片充满了真实感,同时,他们所经历的种种离奇情境又营造出荒诞感,二者相互交织,构成了独特的叙事魅力。

在题材方面,影片紧密贴近时代。它以都市生活为背景,捕捉到了现代都市人在繁华表象下的精神困境和情感需求。这是一个信息爆炸、人际关系复杂的时代,影片敏锐地察觉到了人们在这种环境下的心理变化,并将其融入故事之中。后现代思维在其中体现得淋漓尽致,它打破了传统叙事的线性逻辑,以碎片化的情节和多元的视角展现人物和故事,让观众

在看似杂乱的情节中拼凑出生活的全貌,从而对时代特征有更深刻的理解。

这部影片立足于现实主义,又富有浓郁的西部特征。它继承了西部电影的传统,将西部电影的风格发扬光大。从台词风格上看,幽默乐观是其一大亮点。这种幽默并非简单的搞笑,而是一种对生活苦难的调侃,是在现实困境中挖掘出的乐观力量。通过幽默的台词、影片以一种轻松的方式消解了生命中深刻与荒诞所带来的沉重感。比如,片中那些充满陕西韵味的对白,不仅展现了陕西人民的语言智慧,更让观众感受到陕西文化底蕴的深厚。这种地域文化的融入,使得影片在展现人性和时代主题时更具质感。“陕西制造”的标签不仅仅是地域上的标识,更是一种文化传承的象征,影片在西部电影的谱系中找到了自己的位置,同时

又为这一传统注入了新的活力。

在整体的艺术表达上,影片通过对现实生活的细致描摹和夸张呈现,展现出对人性的深刻洞察。它不讳言人性中的弱点和复杂,也不忽视人性中的善良与坚韧。在真实与荒诞的交织中,我们看到了人性在现代社会中的挣扎与成长。这种对人性的刻画是影片的核心价值所在,它让观众在欢笑与思考中重新审视自己和周围的世界。

《钱来钱去》作为首部都市题材且具备鲜明西部特色的影片,在传承西部电影风格的同时,又展现出对现代都市生活和人性的独特理解,是现实主义与后现代主义融合的成功范例,值得我们反复品味和深入思考。

(作者为中国电影基金会理事长)

《钱来钱去》:现实主义与人性光辉的精彩交织

■文/张宏

在电影的广袤世界里,一部好电影的评判标准往往多元而复杂,但其中最为核心的要素之一,便是其情节的架构与内涵。一部好电影,无需有纷繁复杂的情节线索,却能用简洁有力的故事深刻地塑造人物,宛如一把锐利的手术刀,精准地剖析人情冷暖、揭示残酷现实,并展现人性的光辉。以此标准来看,《钱来钱去》无疑是这样一部佳作。

从情节亮点来看,影片中人物对话堪称一绝。已离异的妻子一句“做饭、洗衣服、还要伺候你”,短短几个字,却蕴含了无尽的情感信息。它不仅勾勒出家庭生活中一方的疲惫与付出,更反映出夫妻关系中可能存在的失衡与压抑。这种微妙的情感在日常对话中被放大,让观众仿佛看到了自己生活的影子,或者是身边无数家庭的缩影。情人的控诉同样是影片的一大亮点,主人公“混蛋一面”在情人的悲愤指责中展露无遗。这一

情节不仅丰富了主人公的人物形象,使其不再是单一维度的扁平角色,更展现了人性中的复杂与矛盾。在欲望与道德之间,主人公的挣扎和过错被无情地摆在观众面前,引发我们对于人性弱点的深入思考。而父亲葬礼这一情节,更是将亲情、家族关系以及生死议题融入其中。葬礼上的每一个细节,每一个人物的表情和动作,都像是生活拼图中的一块,拼接出一幅关于生命终结和情感延续的画卷。

这部影片是一部兼备喜剧色彩的现实主义作品,它巧妙地运用喜剧元素来缓解现实题材所带来的沉重感。在社会普遍存在情绪和压力的当下,这种喜剧与现实的结合显得尤为珍贵。它像是一面镜子,让观众在欢笑与泪水中看到社会的真实面貌。特别是其中强烈的陕西地方元素,无论是方言的运用,还是地域特色的场景布置,都为

影片增添了浓厚的文化底蕴。这些元素并非简单的点缀,而是与影片的主题和情节深度融合,成为展现人物性格和社会环境的重要载体。

从电影的技术层面来看,摄影、色彩和剪辑等方面也表现出色。整个影片的节奏明快统一,与情节配合得恰到好处。摄影镜头像是一位无声的讲述者,通过独特的视角选择和画面构图,捕捉到每一个情感爆发的瞬间和微妙的细节变化。色彩的运用则为影片营造出独特的氛围,或温暖或冷峻的色调,与情节的发展和人物的情绪相互呼应。剪辑的节奏把握精准,每一个镜头的切换都像是音乐中的节拍,推动着故事的发展,使观众能够全身心地沉浸在影片的世界中。

在角色塑造方面,影片堪称典范。每一个角色都有着鲜明的个性和完整的人物弧线。从主人公在家庭、情感关系中的挣扎,到配角们各自的生

活困境和情感诉求,都被细腻地展现出来。他们不是编剧笔下的木偶,而是有血有肉、充满生命力的个体。这些角色的塑造成功得益于编剧、导演对人性的深刻理解,以及演员们精湛的表演,二者相互配合,让观众在观影过程中与角色产生强烈的情感共鸣。

在当今快节奏的电影市场下,我很乐意看见《钱来钱去》这样的佳作出现,它以深刻的情节、独特的喜剧与现实主义融合的风格、出色的技术表现以及成功的角色塑造,不仅为观众带来了一场视听盛宴,更引发了我们对于生活、人性和社会的深入思考,在电影艺术的长河中留下了属于自己的独特印记。

(作者为中国文联原党组成员、书记处书记,中国影协原分党组书记、副主席)

(下转第6版)

