

《你想活出怎样的人生》被评“看不懂但很亲切” 我们对宫崎骏为何这么“宽容”

83岁的宫崎骏新片《你想活出怎样的人生》正在热映,不少观众直呼“看不懂”“苍鹭、雾子、夏子等角色有很深刻的隐喻”,更有网友称自己“一直拼命在做宫崎骏新作的阅读理解”。同时很多观众又对片中细节倍感亲切,“画风还是那么的宫崎骏”“老婆婆、哇啦哇啦都似曾相识”。

这一次,宫崎骏将自己83年的人生经历和感悟都融入了这“最后一部人生电影”中,或许我们一时难以看懂它的丰富和复杂。

影片刷新多项纪录

《你想活出怎样的人生》是继《千与千寻》后,宫崎骏第二部获奥斯卡最佳动画长片的作品。作为今年清明档主力军,该片票房一骑绝尘,刷新清明档票房等多项纪录。据猫眼专业版数据,截至4月11日,其票房累计突破5.7亿元,超过了2019年《千与千寻》在内地市场4.88亿元的票房成绩。

《你想活出怎样的人生》讲述了少年真人的母亲葬身火海后,他随父亲与继母组成新家庭。深陷悲伤的真人阴郁孤僻,一次意外,他跟随一只会说

话的苍鹭闯入神秘塔楼,进入了奇幻的“生与死的世界”,开始了一场不可思议的冒险……

以“完美主义”著称的宫崎骏,对动画制作有着极高的要求,多年来坚持使用手绘。年事已高的他握力只有年轻时的五分之一,只能用最软的铅笔进行创作,但对画面细节仍然有着极致的把控。《你想活出怎样的人生》中,火光出现时,周围瓷器反

宫崎骏(资料图)

射出的火光;入夜时,背景环境中的睡莲花瓣会慢慢闭合……宫崎骏认为,只有手绘的细腻才能展现动画电影的人物情绪和故事灵魂,这数不清的细节饱含着他动画事业的热忱。

画风是“熟悉的配方”

《你想活出怎样的人生》中,丰富多样的奇幻角色与似曾相识的精美画风,仍是“熟悉的配方”,引起了影迷的强烈共鸣——哇啦哇啦的形象与《幽灵公主》里的树精相似;异世界题材类似《千与千寻》;世界之石、塔楼崩塌,类似于《天空之城》;以真人搬到乡下作为开篇,与《龙猫》一致;老婆婆们作为守护神出现,也是他的惯用手法。

另外,久石让的加盟也让宫崎骏影迷的DNA触动了。久石让此前曾为宫崎骏电影创作了很多首具有辨识度的经典配乐,包括《龙猫》的插曲《风之甬道》,《天空之城》的插曲《伴随着你》等。

《你想活出怎样的人生》

不过,相较于以往宫崎骏电影的童话感,《你想活出怎样的人生》更偏现实主题。熟悉宫崎骏人生经历的影迷会发现,他把自己的童年投射在影片主人公真人身上,包括从小性格内向

向阴郁,母亲遭病痛折磨无法亲近等。

宫崎骏一如既往的“反战”态度,也在片中展现得淋漓尽致。片中专制独裁的鸚鵡王、机械冷漠的鸚鵡军队、一股脑乱撞的鸚鵡等,都有所指。另外,操纵火焰的神秘少女、具有强大力量的13块积木……都是富有想象力的设定,其背后蕴含的深意耐人寻味。

正是这种种隐喻和彩蛋,带来了一定的观影门槛。记者看到,网上自发形成了几个派别的解读,有的将该片视为宫崎骏对于日本历史、现状及前途的概括和隐喻,还有的将其视为宫崎骏对自己艺术生涯的总结,创造一个集大成的奇幻世界以作“告别”。

宫崎骏的“任性”

手绘的画面依然精美绝伦,久石让的音乐还是那么动听,不过《你想活出怎样的人生》并非合家欢动画片,宫崎骏将自己的反战思想、童年经历、人生暮年对生死的思考,都编织进了这部“收官之作”。有人看完泪流满面,“与过去的遗憾告别,勇敢活出自己想要的人生,答案其实一直握在自己手中”。也有人说“看不懂但很亲切,是真的被宫崎骏的世界观震撼到了”。

如果是别的导演,如此“任性”,大概率会带来惨淡票房,但该片票房却一路高歌。毕竟他是宫崎骏,是一位将动画上升到人文高度的思想者。更多人认为,这部作品可以算是宫崎骏的“完美谢幕”,他是直到83岁还要为这个残破的世界留下真诚反思与温暖希冀的“老监督”。

有影迷表示,自己30年后再看《龙猫》,心境以及对其的理解,都与之前

截然不同,突然发现这部动画片并没有第一次看时的那样轻松愉快,反而在那个充满夏日阳光、森林和龙猫的童年时刻,感受到了一些无法忽视的悲伤和阴影。再比如《崖上的波妞》,数年后在大银幕上再看它,“小时候只觉得好看,而现在却很唏嘘,想起了自己被推搡着长大的日子”。

所以,宫崎骏的作品不仅需要细品,也需要时间积淀。 据《扬子晚报》

延伸阅读

登陆内地大银幕的7部宫崎骏电影

有资料显示,45年来,宫崎骏共导演了12部动画长片。《龙猫》《千与千寻》《崖上的波妞》《天空之城》《红猪》等多部作品时隔数十年才在中国内地大银幕上映,但票房和口碑都相当不错。记者注意到,宫崎骏新作《你想活出怎样的人生》之后,旧作《哈尔的移动城堡》也将在今年五一档上映。

于2018年在中国内地上映的《龙猫》,收获1.73亿元票房。该片以大自然为题材,讲述姐妹在乡下生活遇到龙猫后,所发生的

种种事情。对很多影迷来说,《龙猫》是一场梦,提醒着我们也曾有过无忧无虑的日子,以及一去不复返的纯真。

《千与千寻》于2019年上映,电影讲述了10岁小女孩千寻为了拯救双亲,在神灵世界中经历了友爱、成长的冒险过程,终于回到了人类世界的故事。

2020年《崖上的波妞》上映,该片也像《龙猫》一样以儿童视角关切大自然,讲述5岁小男孩宗介和海里的半人鱼波妞的故事,片中“波妞奔向宗介”等多个名场面非常动人。

2023年六一儿童节,《天空之城》上映,收获票房1.35亿元。这是一部史诗性的蒸汽朋克幻想作品,讲述小孤儿希达的传说。从小就热爱各种飞

行器的宫崎骏,在这场少女希达和少年巴鲁寻找天空之城“拉普达”的梦想之旅中,将超越时代的丰富想象和爱成长的至纯主题做到了完美融合。

2023年11月17日,《红猪》登陆全国艺联专线。影片讲述了主角波鲁克为了不沦为战争机器,甘愿经受诅咒成为一只猪,并以红猪的身份打击空中劫匪、保护喜欢的人的故事。

即将于4月30日上映的《哈尔的移动城堡》,讲述了少女苏菲被荒野女巫诅咒,变成了一个90岁的老太太。在机缘巧合之下,独自离开小镇的苏菲进入了哈尔的移动城堡,在那里通过与哈尔的朝夕相处,苏菲渐渐了解到这个魔法师不为人知的内心世界的故事。 孔小平

“中国好书” 3月推荐书目发布

在中宣部出版局指导下,经中国图书评论学会组织评选,2024年3月“中国好书”推荐书目发布。

《历史决议与中国共产党》《新质生产力:发展新动能》《何以中华:一百件文物中的中华民族共同体历史记忆》《问道:一部全新的中国思想史》《宴飨万年:文物中的中华饮食文化史》《登春台》《大象》《如凤似璧》《热血:东北抗联》《形理两全:宋画中的鸟类》《有问题的姿势》《珊瑚在歌唱》《田野诗班》《老奶奶捡到了十二只小老虎猫》《从前有个金箍棒》入选。 据新华社

《我们一起摇太阳》 重映焕生机

今年春节档电影市场,有4部影片选择撤档。票房不佳究竟是因为档期选择问题,还是影片本身的质量问题?找到答案,不仅能为片方提供档期选择的发行策略,也能为院线排片提供参考。目前,这一话题有了初步答案:《红毯先生》3月15日重新上映,宁浩讲述的这段荒诞故事没有得到观众认可,最终以重映票房829万元下线;《我们一起摇太阳》则相反,3月30日重映后,截至昨日15时45分,该片票房已达2.13亿元。

《我们一起摇太阳》讲述了两个重症患者通过一次意外组成家庭、相互救赎的故事。该片与《滚蛋吧!肿瘤君》《送你一朵小红花》并称为导演韩延的“生命三部曲”,故事都是围绕重症患者与病魔作斗争展开,旨在鼓励人们心怀阳光、乐观前行。从内容的丰富度和拍摄技巧来看,《我们一起摇太阳》是3部电影中完成度最高的,该片的剧情没有一味的“丧”,演员表演也没有一味的“哭”,而是通过两个年轻人的“求生”来呈现出他们被病痛折磨后的恐惧、挣扎和最终直面现实的勇敢。影片特有的温情表达是片方敢于在春节档上映的勇气所在,而问题正出自于此。

天津电影公司经理梁煜表示:“从受众的角度来说,春节档是一个非常特殊的档期,尽管有数据证明春节档并非一定是喜剧片的天下,但非喜剧电影必须拥有远超竞争对手的口碑才有翻盘的可能,例如2022年的《长津湖之水门桥》。从近10年的经验看,春节档最多能够容纳4部卖座影片,而今年春节档中有5部影片是喜剧片,《我们一起摇太阳》尽管口碑尚佳,但无法依靠口碑带动上座率、场均人次等指标反超对手,撤档的选择是明智的。”

撤档重映后焕发生机,该片的表现给业界提供了借鉴。梁煜表示:“该片的撤档重映不仅给了片方一次‘起死回生’的机会,也证明了选择更合适的档期,才能让好电影不被市场埋没。它为业界带来了一次启示:电影从业者一定要听取观众的意见与建议,才能形成良好的市场循环。” 张钢

