

暑期银幕 光影伴夏

夏日里的电影院,总藏着不少好故事。

今年的暑期档,依旧在光影流转里藏着人间百态,在银幕前与千万人撞个满怀——有剖开心心的锋利,有沉潜历史的厚重,也有疾驰向前的滚烫。而回望往年的暑期档电影,那些曾让我们笑泪交织的帧帧画面,已成为时光的注脚。本期“阳羨·悦读”,让我们跟着观影者的文字,细品光影里的夏天。

当代打工人的镜像

在今年暑期档电影中,大鹏执导并主演的《长安的荔枝》像一颗裹挟着历史烟尘的鲜果,以“一骑红尘妃子笑”的经典意象为引,将观众带入天宝年间的权力漩涡与人性迷局。

这是一部改编自马伯庸同名小说的影片,以九品小吏李善德的视角展开叙事。这个被同僚算计、被迫接下“荔枝使”任务的底层官吏,就像当代职场中那些猝不及防背锅的“社畜”。当李善德哆哆嗦嗦地接过转运荔枝的诏书时,镜头扫过了长安城里高大威严的宫墙,也扫过了破破烂烂的百姓民居。

大鹏摒弃传统古装片的戏剧化冲突,采用“公路片”结构铺展荔枝转运之路。从长安到岭南的路上,杨国忠(刘德华饰)的银牌象征着特权,驿站官吏机械盖章的场景则是对形式主义官僚

的讽刺。李善德反复计算保鲜方案时,镜头里跳动的数字和现代打工人修改Excel表格的焦虑形成奇妙的互文。

在演员的表演上,白客饰演的商人苏谅,既是被官僚体系压榨的商人,又是关键时刻的盟友,其角色折射出资本与权力的复杂博弈;林邑奴(刘俊谦饰)这个被贩卖的奴隶,用生命为李善德争取时间,其沉默抗争与爆发式武力形成强烈的反差,当他浑身是血抱住追兵时,镜头接着切换至杨贵妃轻拈荔枝的特写,“一将功成万骨枯,其实一事功成,也是万头皆秃”,让观众直面权力的残酷本质。

最震撼的当属朝堂对峙场景。当李善德喊出“右相可知道,将一瓮新鲜荔枝送到长安,在岭南要毁多少棵树?多少骑手奔波涉险?多少百姓流离失

所?”时,银幕前的打工人仿佛看见自己在会议室里据理力争的身影。杨国忠那句“流程是弱者才要遵循的规矩”,更暴露了官僚体系对人性的扭曲。

影片结尾的木棉花(别称“英雄花”)意象堪称神来之笔。镜头掠过长安城墙,定格在飘落的水棉花时,这个承载着对妻子承诺的意象,既是对“无人知是荔枝来”的回应,更暗示着:真正的历史从来不是权贵书写的,而是由无数个李善德这样的“小人物”共同创造。

李善德何尝不是当代打工人的镜像?当圣人轻描淡写一句“贵妃想吃荔枝”,便有累死的马匹、砍伐殆尽的荔枝林、流离失所的百姓,更有官吏们钩心斗角的荒诞剧在权力的棋盘上轮番上演。李善德一边吃着荔枝,一边泪流满面。他的泪水里,浸着对故土的眷恋,裹

着对百姓疾苦的共情。当安史之乱的铁蹄踏碎长安的繁华,当争破头的功名利禄瞬间化为焦土,我们终于看清:所谓“长安梦”,不过是权力游戏中的一场幻影。但李善德在关键时刻的选择,却为这荒诞剧注入了一抹人性的微光——他虽然被流放岭南,却守住了良心,也保全了妻女。此刻的泪水,是劫后余生的清醒,更是对“位卑未敢忘忧国”的最好诠释。善良或许不能改变世界,但至少能让我们在历史的尘埃中,守住作为人的尊严与光芒。

《长安的荔枝》不仅是一部解构历史的职场故事,更是一曲献给“打工人”的精神战歌。它提醒我们:即使身处尘埃中,每个人也能成为照亮时代的星辰;哪怕只是搬运荔枝的“社畜”,也能在权力游戏中守住人性的微光。(彭宝珠)

网络时代的现实映照

今年暑期档电影《恶意》中,导演陈思诚将网络暴力视觉化,并运用悬疑元素,试图为观众呈现一场关于网络暴力与人性的深度探讨。

纵观影片所表现出来的主旨,《恶意》成功地捕捉到了网络时代的社会痛点。影片以“滨江三院双人坠楼案”为背景,将自媒体乱象、网络暴力、公众舆论失控等现象搬上银幕,揭露社会困境,倡导积极公正的网络走笔。

从重庆公交车坠江案的女司机污名化,到刘学州事件中的媒体二次伤害,电影中展示出来的诸多内容都诠释了生活乱象,那句“你们不需要真相,只需要一个坏人”,道出了流量时代的社会痛点。

影片中,通过护士李悦被污名化为“小三”、母亲尤茜遭质疑“杀女”等情节,将故事矛盾一步步推向高潮。电影用写实的手法,展现了网络舆论引发的高度关注,引导观众对现实中类似事件进行反思。这种对社会现实的映照,让电影具有超出娱乐范畴的社会意义,使观众对网络暴力的危害有了更为深刻的认识。

巧妇难为无米之炊,好的影片,演员至关重要。本部影片中,梅婷饰演的尤茜,将一位在女儿离世的崩溃与被网暴时的绝望之间挣扎的母亲形象刻画得淋漓尽致,她的表演堪称窒息式,从表情到眼神以及肢体行为等个人全貌,均体现了角色的痛苦与无奈。而喜剧演员出身的张小斐则成功地演绎出了

媒体人叶攀在道德困境中的挣扎,特别是当弹幕对她由赞扬转变为攻击后,她嘴角的职业性假笑与眼神中的慌乱形成了讽刺意味的对比,体现了角色内心的复杂与纠结。这些演员的倾情演绎,为影片所想要表达的深刻内涵提供了有力的角色支撑。

本片并非单纯地转接网络时代的社会现实,而是巧妙地使用电影方面的视觉设计,将热搜词条、流量数据等元素转化为视觉语言,让抽象的网络暴力具象为银幕上可直观表达的符号,这种创意式的手法增强了影片的视觉冲击力,能使观众切身体会到网络暴力的可怕之处。

《恶意》在剧情和叙事方面,用镜头转场和视角拼贴来营造迷团,观众因此

产生心理上的紧迫感,强化了观影效果。情节反转也调理得很丰富,比如晨晨作为叶攀的助理,她前期表现出的崇拜与后期的背叛之间有着直转急下的轰动效应,“陈福军女儿”这一身份的揭示也具备了突然性,让影片的谜团更为深刻。

当然,电影《恶意》中也有一些设计上的欠缺,比如故事情节的发展有时略牵强,转接时的流畅度不足,但这都不会影响本片揭开社会痛点、洞察社会现实的影视意义。电影以密集的反转和符号化的人物来承载沉重的社会议题,以期唤醒人性的良知,肃正人们的情感和价值观,这体现了其作为暑期档电影的独特魅力。(陈裕)

速度与情怀的银幕竞速

赛车题材的电影一直以其独特的魅力吸引着观众,今年暑期档电影《F1:狂飙飞车》的出现,无疑为赛车电影家族增添了浓墨重彩的一笔。这部电影在带给观众极致视听享受的同时,也讲述了一个关于梦想、救赎与团队精神的故事。

从剧情来看,《F1:狂飙飞车》算不上复杂曲折。布拉德·皮特饰演的桑尼·海耶斯曾是F1赛场上的璀璨新星,却因一场意外告别了心爱的赛道。30年后,在车队老板鲁本的劝说下,他选择复出,与年轻车手乔舒亚·皮尔斯并肩作战。这样的剧情设定,有着传统体育励志电影的影子,落魄英雄重回赛场,克服重重困难,最终实现自我价值。但正是这种看似老套的情节,在影片中被演绎得热血沸腾。因为它不仅是一个人的奋斗,更是整个团队在困境中挣扎与崛起的过程。

车队面临着破产的危机,赛车性能也不及对手,可他们凭借着对赛车的热爱和坚定的信念,在赛场上一步步逆袭。这种为了梦想全力以赴的精神,很容易让观众产生共鸣。

说到这部电影,不得不提其堪称一绝的视听效果。它绝对是为大银幕而生的佳作,重新定义了赛车电影的美学高度。90%的赛道镜头由真实赛车在真实赛道上完成,这让观众仿佛置身于F1赛场的中心。坐在银幕前,仿佛是从方向盘后方,目睹轮胎与柏油路面摩擦时飞溅的橡胶颗粒、被速度扭曲的视野边缘,甚至能感受到座舱内混着机油味的急促呼吸,以及引擎的低频轰鸣与轮胎摩擦的高频嘶鸣。而汉斯·季默的配乐,更是为影片增色不少。激昂的旋律与紧张刺激的比赛画面完美融合,当赛车风驰电掣般冲过弯道时,音乐也在耳边呼啸,将观众的情绪推向高潮。在

观影过程中,观众仿佛能真切地感受到赛车带来的速度与激情,那种震撼无法用言语来形容。

不过,影片在人物塑造方面存在一些不足之处。主角桑尼·海耶斯的形象相对较为单一,从出场到最后,性格上没有太多的转变和成长。虽然他有着丰富的赛车经验和高超的驾驶技术,但人物缺乏深度和复杂性,难以让观众产生更强烈的情感共鸣。而其他配角,如车队老板鲁本、年轻车手乔舒亚以及女工程师凯特等,他们的角色设定更多是为了推动剧情发展,缺乏足够的个人魅力和故事线。尤其是凯特这一角色,反映出影片在性别角色塑造上的刻板印象。

《F1:狂飙飞车》是一部优缺点都较为明显的电影。它在视听效果上的卓越表现,让观众能充分领略到F1赛车的魅力,感受到速度与激情带来的震

撼。虽然在剧情和人物塑造方面存在一些瑕疵,但这并不妨碍它成为一部值得一看的赛车电影。它让我们看到了一群人对赛车的热爱和执着,也让我们相信,无论遇到多大的困难,只要心中有梦想,就一定能够在自己的赛道上飞驰向前。如果你是赛车运动的爱好者,或者仅仅是想在电影院里体验一次极致的感官刺激,那么《F1:狂飙飞车》绝对不会让你失望。(王一茹)

历年暑期档电影盘点>>>

《抓娃娃》(2024)

该片讲述生活在西虹市的富翁马成钢和春兰夫妇,为了将儿子马继业培养成合格的家族接班人,决定隐藏真实财富、开启反向养娃之路的故事。

《默杀》(2024)

该片讲述了在校园霸凌事件横生的女子中学,在女子坠亡事件发生后,校园中的女学生相继失踪,集体沉默背后,正酝酿着充满仇恨与杀戮的复仇的故事。

《孤注一掷》(2023)

该片改编自上万例真实案件,聚焦于网络诈骗、网赌陷阱、招聘拐骗等跨国犯罪活动。影片讲述了程序员潘生和模特安娜被海外高薪招聘吸引,意外落入境外诈骗工厂的陷阱,两人想尽办法逃离的故事。

《封神第一部》(2023)

该片是系列电影《封神三部曲》的第一部,讲述商王殷寿与狐妖妲己勾结,暴虐无道,引发天谴。昆仑仙人姜子牙携“封神榜”下山,寻找天下共主,以救苍生。西伯侯之子姬发逐渐发现殷寿的本来面目,反出朝歌的故事。

《独行月球》(2022)

该片改编自韩国漫画家赵石创作的同名漫画,讲述了人类为抵御小行星的撞击,拯救地球而部署的“月盾计划”因陨石提前来袭而失败后,独孤月成为“宇宙最后的人类”,开始了他在月球上破罐子破摔的生活的故事。

《人生大事》(2022)

该片讲述了刑满释放的殡葬师三哥在一次出殡中遇见了孤儿武小文,意外地改变了三哥对职业和生活态度的故事。

