

横扫奥斯卡七项大奖 小成本《瞬息全宇宙》上演“妈的多重宇宙”

北京时间3月13日,第95届奥斯卡获奖名单揭晓,《瞬息全宇宙》成为超级大赢家,它以碾压之势,一举拿下最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳剪辑、最佳原创剧本、最佳男女配角等七项大奖。

《瞬息全宇宙》是由关家永、丹尼尔·施因内特执导,杨紫琼、关继威等主演的喜剧奇幻片,讲述一名被生活折腾得筋疲力尽的母亲经历多个平行宇宙试图战胜邪恶、解救女儿并保住家庭的故事。

值得一提的是,杨紫琼凭借该片登顶奥斯卡最佳女主角,成为首位获得该奖项的亚裔女演员。

编辑/周昱汐

宇宙跳跃 多元宇宙的全新打开方式

伊芙琳(杨紫琼饰)是美国亚裔社区里再普通的中年大妈,和丈夫威蒙德(关继威饰)经营着一家小洗衣店,上有行动不便的老爹(吴汉章饰),下有叛逆独立的女儿乔伊(许玮伦饰),他们平凡枯燥的生活里,最大的挑战就是去税务局报税。

在某个糟糕的报税日,一向顺从的老好人丈夫突然性情大变,称自己是从其他宇宙来的“阿尔法伟文”,自己所在的阿尔法星球被邪恶力量吞噬,当地人发现一种将自己的意识和其他宇宙的自己的意识连接起来的办法——“宇宙跳跃”。他们可以借此获取各个宇宙的记忆、技能甚至情绪。“阿尔法伟文”就是通过宇宙跳跃,连接进入威蒙德的意识,向伊芙琳寻求帮助,期望能一起拯救世界。

其实多元宇宙这个设定并不新鲜。真正有创意的,是导演让主人公接入其他宇宙的方式——宇宙跳跃:人们必须做真实世界发生概率最小的事才能实现这种跳跃,比如把鞋穿反、吃掉唇膏、对仇恨的对象真诚地说出“我爱你”……选择越荒唐,能跳跃的宇宙与所处的宇宙差距就越大。经过宇宙跳跃的人,可能会突然变成相扑达人、体操运动员、功夫明星,通过获取这些武力技能打败敌人。

在每次实现跳跃时,我们都能看到更广阔的宇宙:世界上存在着一个所有人的手指都是热狗的宇宙;在功夫宇宙里,伊芙琳没有选择和丈夫结婚,因此过上了华丽人生,一次舞会上,成为明星的伊芙琳和成为商人的丈夫相遇,复刻了一出《花样年华》里爱人错过的戏码……

不得不说影片的特效呈现确实令人眼花缭乱,观众需要跟随伊芙琳在上百个宇宙中穿梭冒险,寻找答案,感受天花乱坠的视觉冲击。

影片的背后含义:回归亲情

这部电影的中文名本是《天马行空》,民间还有更直白的翻法《妈的多重宇宙》,生动地传达了这部片子的重点在于“妈”。褪去多元宇宙和功夫喜剧的外衣后,本质是一个表达爱与和解的亲情故事。

在电影前半部分,呈现在观众眼前的是一位“控制狂妈妈”的形象,女儿乔伊则十分叛逆,两人总是在争吵。在多元宇宙中,乔伊变成了终极反派乔布·土巴卡,她在不同的宇宙中追杀着伊芙琳。

乔伊在因为涉足了众多宇宙后,走向了虚无的境地,觉得一切都无所谓,什么都不在乎。她甚至

创立了贝果神教,其图腾为面包圈,又看着像吸收一切的黑洞。

伊芙琳则在与乔布·土巴卡一次又一次的对决中,终于了解到女儿的虚无和绝望,慢慢用丈夫提示的爱和善良,去接近她感化她。

在荒原宇宙,伊芙琳和女儿变成了一大一小两块石头,伊芙琳想靠近乔伊,乔伊却想跳下悬崖,伊芙琳没有阻拦。因为她想给女儿自由与理解。

等二人来到最后的主宇宙,乔布·土巴卡却战斗力全退,历经多个宇宙的她已生无可念,决定被黑洞吞噬。但在最后一刻,伊芙琳还是抓住了她的手,和丈夫、父亲一起用尽全力把她拖了回来。

伊芙琳的亲情召唤,让迷失在多重宇宙之中的乔伊重新回归现实。场景转换,还是在乔伊离去的车前,伊芙琳并没有指责乔伊,而是拥抱了她。

冰释前嫌,分外温暖。也许影片想告诉观众,爱与理解,是解决一切冲突的最佳方式。

小成本演绎大奇迹

众所周知,科幻IP堪称烧钱机器。漫威花了3.56亿美元预算才换来极致特效,而科幻美剧《曼达洛人》一集就值8800万美元,更别提“超级英雄”“科幻”“多元宇宙”的元素集结在一起。然而《瞬息全宇宙》的预算只有2500万美元。

整部电影一共拍了38天,每天早上,剧组的人集合在一起,做15分钟的热身运动,然后争分夺秒地工作,力求把预算降到最低。终于在疫情到来之前,赶在洛杉矶封城前最后一天,完成了拍摄。

受预算与时间限制,两位导演打破了常规创作流程。团队没有时间开研讨会,也没有时间制作精美的概念设计,所以大部分美术方面的设计都是基于粗糙的模型或者情绪板进行沟通。

一位后期剪辑师曾爆料,导演在墙上准备了一块巨大的白板,上面标着所有这些多元宇宙的图表和草图,并花了一个半小时逐场表演给他看。他说:“一开始全是在胡说八道,但后面我才慢慢明白了,这是一个非常情绪化的故事。”

为了压缩成本,影片在布景上也是能省则省,道具重复利用。在后期制作上,回归纯粹的剪辑,避免昂贵的特效。影片中有将近500个视效镜头,由5个业余出身的特效师,窝在自己家中完成。

丹尼尔·施因内特曾表示,《瞬息全宇宙》的后期制作几乎全靠PR软件完成,这部片子回归了纯粹的剪辑,致敬了最早的科幻片《月球旅行记》中只靠剪切、烟雾等来实现镜头拼接的剪辑方式。

在过去的奥斯卡,《瞬息全宇宙》的同类影片基本只能拿一些技术类奖项。“它的奥斯卡登顶,代表了一扇新大门的开启。”一位电影从业人士表示。

成龙的拒绝 成全了杨紫琼的奥斯卡梦

其实《瞬息全宇宙》中,杨紫琼所饰演的角色原本是为成龙准备的。在最初的设想中,故事的主角是一个男性,因为人们更能接受一个男性穿越在多重时空的设定。不过成龙最终拒绝了邀请。

但这个转折也改变了电影的命运。两位导演开始考虑主角是一位女性的可能性。本片导演之一关家永在采访时说,“我们意识到如果要拍一部关于多元宇宙、可能性和遗憾的电影,一个已经走过人生半程的角色会让它更有力量。”在好莱坞,恐怕没有人比杨紫琼更合适了。“在编剧的过程中,我们将主角从丈夫替换成妻子,从那一刻起,它就是为杨紫琼所写的了。”

“当我读剧本的时候,我想这就是我一直在等待的东西。”杨紫琼在公众面前很少展现激烈情绪,即使谈到再严重的伤病,脸上也往往带着笑意,但在谈及第一次读到《瞬息全宇宙》剧本时,她罕见地流泪了,“我终于有机会告诉观众、家人,我有能力做到什么。能搞笑,能真实,能悲伤,终于有人知道我是能做到这些的。”

这位祖籍中国福建,出生于马来西亚,成名于中国香港,在好莱坞闯荡20多年的武打女明星终于演出了一个有别于昔日银幕形象的家常角色。而伊芙琳的故事也有意地呼应着杨紫琼的人生。她的中文名王秀莲,就致敬了杨紫琼在《卧虎藏龙》中的经典角色俞秀莲。从某种意义上,杨紫琼可以看作是伊芙琳在某个平行宇宙的分身,一个选择了成为电影明星的版本。片中伊芙琳在某个时空做明星、走红毯的影像,就来自杨紫琼参加电影节的真实记录。

北京时间3月13日,第95届奥斯卡获奖名单揭晓,杨紫琼凭借该片击败“大魔王”凯特·布兰切特,获封本届奥斯卡最佳女主角,在她第61年的人生时光里终于等来了证明自己表演能力和演员价值的时刻。在奥斯卡领奖台上她激动地表示:“女士们,不要让任何人对你说‘你已经过了巅峰’,永远不要放弃!”

此外,导演关家永也成为李安之后第二位获得奥斯卡最佳导演的华裔导演。饰演丈夫一角的华裔男演员关继威获得了最佳男配角奖。