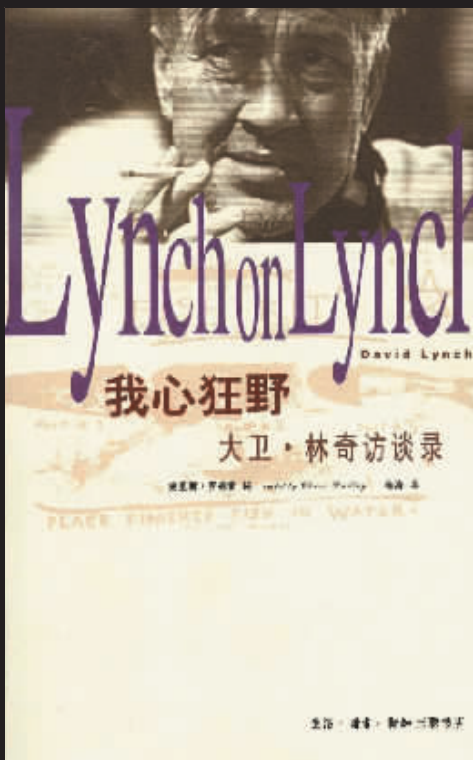

■ 推荐阅读

我心狂野:大卫·林奇访谈录

作者:(美)
克里斯·罗德雷
译者:冯涛
出版社:
三联书店
出版时间:
2004-04

通过这本书,我们可以了解到大卫·林奇的思想脉络,听他讲述自己的童年,讲述每部电影所经历的困难和有趣之处,进入他生活的细节。根据他的经历和生活,我们才可能更加了解电影中的林奇世界,他漫游式的生活方式将成为影片中那种独特而又充满不安的特质的重要根源。

■ 推荐聆听

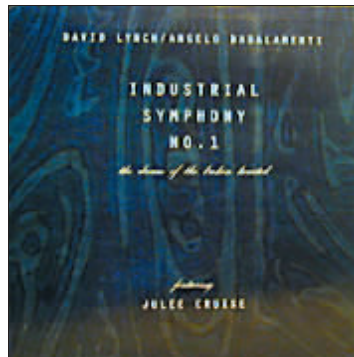
《工业交响曲 1 号——伤心之梦》

现场演出:布鲁克林音乐学院
导演:大卫·林奇
演唱:朱丽·克鲁斯

1990年,林奇暂别影坛,进军电视媒体,与安吉洛·巴拉曼提一起做出了这张音乐电视片《工业交响曲 1 号:伤心之梦》(Industrial Symphony No.1:The Dream of the Broken Hearted)。

《浮进夜深》
Floating Into The Night

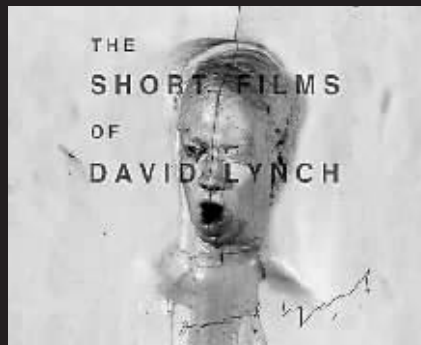
1989年朱丽·克鲁斯(Julee)推出自己第一张个人专辑 Floating Into The Night,其中的大部分歌词都是林奇写的,作曲部分由 Baladamenti 完成,其中一些作品如 Mysterious Of Love, Falling(双峰镇), Into The Night 等都收录在林奇的电影作品中。这张专辑没有刻意去突出她声音的任何“净化”和“天籁”,更多的是 Lynch 电影世界的各种光怪陆离的色彩和情感,听过之后只有平静和惊叹两种反差。

■ 推荐观看

大卫·林奇短片集

收录了 David Lynch 的六部独特构思的短片。包括早期作品《六个苍白的人》(1967)、《字母表》(1968)、祖母(1970)、截肢者(1974年)和牛仔与法国人(1989)、卢米埃尔(1995)。作品展现了大卫林奇独特的想象力。《六个苍白的人》描述了六个卡通人头得病了,并且开始呕吐。《字母表》则讲述了一个女孩夜里很痛苦,她害怕长大,害怕学习背诵字母表。

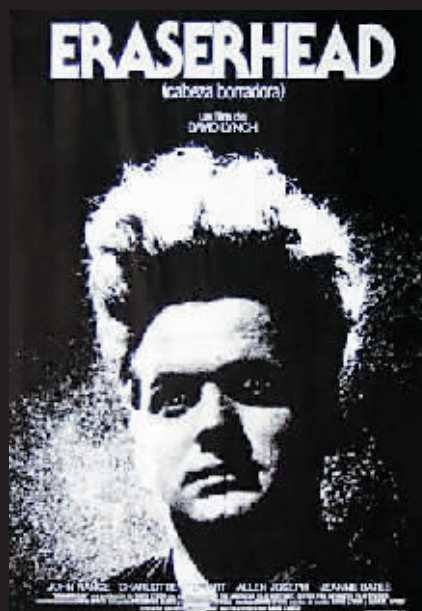

《蓝丝绒》Blue Velvet (1986)

大卫·林奇又一部极端个人风格的影片。凭着这部电影,林奇再一次获得了奥斯卡最佳导演的提名。但是人们对影片的评价却是褒贬不一,批评者说这部影片是对人性阴暗面的崇拜……剧情大致是在一个典型的美国小镇,小镇表面看一切平静。一个不谙世事的大学生发现了一只被人砍下的残耳,随后发现自己卷入一个凶残的绑架罪犯(丹尼斯·霍普饰)和饱受虐待、同时冷酷无情的母亲之间充满邪恶的性关系,小镇平静的外表下隐藏着性、暴力、犯罪和权力的漩涡……

《橡皮头》(Eraser Head)(1976年)

《橡皮头》是大卫·林奇的第一部公映的影片,旋即一鸣惊人。影片通过描述一名男子对父亲的焦虑和恐惧,营造了一个黑暗、困惑令人毛骨悚然的梦境。影片中摇晃的镜头和充满矛盾的情绪正是林奇风格的完美体现。影片不仅毫不掩饰林奇对人性阴暗面的偏好,更像一道超现实主义和表现主义的暗流,冲进了当时还相当传统和保守的电影界,林奇走到了先锋派电影浪潮的前沿。

《穆赫兰道》(DR. Mulholland)(2001年)

《穆赫兰道》是大卫·林奇自己最满意的作品之一。这绝对不是一部易懂的电影,散落在各个角落的故事和来回跳跃的镜头像是在考验着观众的心智和耐心,轮廓一点一点地清晰,如同一个人在早上醒来竭尽全力在回忆着昨晚的梦境。你必须一遍一遍反复留意那些看似毫不相干的细节,但即使是这些独具匠心的细节,比起影片深邃的主题、扣人心弦的情节发展和非凡的技巧也只能黯然失色。这次我又是谁?我活在镜头的里面还是外面……影片里的主人公一次又一次地问着,也把你带到了银幕的黑暗面。

6.

1990年,林奇拍摄了一部美国“肥皂剧”《双峰》(Twin Peaks)。这是他票房成绩最成功的超现实主义肥皂剧,情节主线是“谁杀死了劳拉·帕尔默(Laura Palmer)”,这个谜将故事在世界范围内获得了巨大成功。同时林奇也造就了他最残酷、最凄凉的邻里形象,人们认为这是一部无法定性的罪恶的电视剧。这部与《希尔街的布鲁斯》(Hill Street Blues)制作马克·弗罗斯特(Mark Frost)合作推出的电视剧,被认为是美国电视史上具有里程碑意义的重要作品。

1990年,应当被视为林奇的奇迹年。他推出了公路爱情片《我心狂野》,由尼古拉斯·凯奇(Nicolas Cage)主演。讲述的是一对相爱的男女,冲破阻力和阴谋,终于找到属于自己的“世外桃源”。电影获得了戛纳电影节棕榈大奖,林奇也成为了《时代杂志》的封面人物。他不可思议地变成了一个深具影响力和极为时尚的品牌性人物。

在《我心狂野》中,林奇运用超现实的血腥暴力场面和色情幻想,展示出现代人焦虑郁闷的精神状态,充满了弗洛伊德式的心理分析,诡异色彩浓重,但也不时流露出一种浪漫激情,是一种极其另类的执着和爱。

1992年,对《双峰》电视剧并不满意的林奇,又重返小镇和其间的人物当中,推出了电影《双峰:与火同行》(Twin Peaks: Fire Walk with Me)。此片是电视版的前传,补充交代劳拉被杀事件的来龙去脉,交代谁是真正的凶手,电影依旧具有迷幻一般的色彩和诡异风格。

7.

1997年,消失4年的大卫·林奇以一部悬念片《迷失的高速公路》重返影坛。影片讲述的是一个爵士乐手与妻子不断收到记录他们房中秘事的录像带,而产生的狂乱、支离的想法。这是一部实验性、梦魔般的影片,描述了人物黑暗、诡异、混乱的心理,成为林奇影片中最怪异的电影。林奇只肯承认:这是一部关于一个发现自己处于可怕处境并遭到某种可怕打击的男人的故事。其中,电影对性赤裸裸的描写一度引起争议。但由于影片大碟《迷失的高速公路》的音乐,林奇还是上了《滚石》杂志的封面。在这些音乐中,对声音和音乐非常敏感的林奇采用了非常奇怪的乐器组合,以不同一般的方式演奏,最终造就了一种很现代的黑色感觉。

1999年,林奇一改他以往所熟悉的诡异题材,执导了公路剧情片《斯特雷特的故事》(The Straight Story)。这部影片基于一个真实的故事,讲述的是73岁的阿尔文·斯特雷特(Alvin Straight,理查德·法恩斯沃斯饰, Richard Farnsworth)开着除草机,前往350英里以外的地方去看他兄弟的故事。影片中少有林奇那标志性的黑色、扭曲潜台词,只有阳光明媚的乡村,蜿蜒流淌的河流,这部电影成为林奇自《象人》以来最温馨、最质朴、最有人情味的作品。影片风格沉稳细腻,展现的是人性的善良,以一个单纯而充满爱的小故事进入了美国乡村的岁月之旅。此片打动了众多影评家和观众的心。他自认为:“我借此完成了个人风格的一次大转变,我深深为这个剧本感动不已。”

8.

2001年,林奇又回归到擅长的黑色诡异风格上来,编剧执导了以好莱坞为场景的悬念剧情片《穆赫兰道》。林奇说:“这是一个关于爱情、秘密和好莱坞之梦的故事”。影片随着一名黑发女子遇上车祸丧失了记忆而展开,她遇上了前来好莱坞寻梦的女孩贝蒂(Betty),两人一起寻找黑发女子的身世秘密。神秘人物、怪异场景、离奇故事和梦魔气氛,组成了林奇心中的好莱坞世界。此片在2001年第54届戛纳电影节上一经亮相,即得到一致赞赏,并授予了大卫·林奇最佳导演奖。

2002年,林奇导演了两部实验短片《兔》和《暗室》。《兔》长50分钟,讲述了三个用廉价材料装扮成兔子的人,电影开始滑稽,然而接下来的处境却让人疯狂。而《暗室》则是一部比《穆赫兰道》更极端的电影,据说只能在林奇的官方网站上,才能收看。林奇下定决心,让摄影机自己去捕捉所有的真相,你所见的一切就是真相。

本版撰文 张玥晗