影院

歌舞片是记录歌剧演出或根据歌剧改编的影片。多由歌唱演员担任主要角色。主要依靠歌唱刻画人物、展开情节。早期歌舞片多为轻松优美、娱乐性强的舞台艺术片。歌舞片兴起于上个世纪20年代末的好莱坞。几乎与有声电影同时诞生，1927年第一部有声电影《爵士歌王》标志着歌舞片的诞生，但是由于缺乏声音这一方面的要求，人们将1929年米高梅的《百老汇的旋律》看作是第一部真正的歌舞片。歌舞片在上世纪30年代开始盛行，并成为上世纪30至40年代的流行时尚，出现了一系列经典的歌舞片，如我们熟知的《绿野仙踪》、《四十二号街》等。上世纪50至60年代达到辉煌，产生经典影片《一个美国人在巴黎》、《西区故事》、《音乐之声》，上世纪70年代便开始萎缩，上世纪90年代以后，以另一种新的形式呈现出来。

影院

歌舞片没有被遗忘 当配乐不再是配角

音乐一直在一部电影里充当配角，好的电影配乐让观众更容易被剧情打动，坏的会带来冷场或笑场。《观音山》里，火车呼啸穿过山洞，背景音乐适时响起，让人不禁要拍大腿，岂不和《春风沉醉的夜晚》里的配乐同一个调调，回去百度一下，两部电影都用了伊朗音乐家Peyman Yazdanian的古典音乐。也有不是配角的“电影配乐”。剧情是主要，音乐更是主要；音乐太完美，剧情变得次要，变得让人生厌；电影结束了，音乐却可以一遍一遍再听，合着音乐，再配另一部自己的电影。**孙婷/文 本文未经许可，不得转载。**

《Once》

推荐歌曲：电影原声碟《Once》中的每一首都很好！

喜欢爱尔兰电影和民谣的文青们一定知道Glen Hansard，这位生于上世纪七十年代的金牛座民谣歌手，这位在摇滚乐队“The Frames”中担任主音的怪叔叔。在电影《Once》里Glen本色演出，他所在的乐队还曾为鲍勃·迪伦的演唱会做过开场表演。

台词忠告：男主角：我曾经也熟悉那些浪漫的时光。

女主角：什么时候？

男主角：大概在你这样年纪的时候。

女主角：我了解，你现在已经是个老人家了。

男主角：对啊，将死了，憤世嫉俗了。

大学里看的片子了，男主角在街头卖唱却只为遇到懂得音乐的人，女主角带着母亲和孩子离开与自己毫无共同语言的丈夫，生活的贫困不能阻挡她对音乐的执着。虽然结尾他们没有走到一起，但戏外，他们却真的恋爱了。电影里男主角一把吉他走天涯，物质的贫困，对音乐的执着，爱情在现实面前的无力，表现得都很细微。虽然这是一部以音乐而成功的电影，但情节的处理却丝毫不拖后腿。

《九》

推荐歌曲：《Nine》（由佩内洛普·克鲁兹演唱，获得第82届奥斯卡最佳歌曲奖提名）、《My husband Makes Movies》（电影主题曲，由玛丽昂·歌迪亚演唱）

这部电影里的歌曲，都是由演员们亲自发声。如果你不是歌剧发烧友，还是别下载来听了，因为电影是根据1982年百老汇的同名歌舞剧改编的。

台词忠告：观众是来看你的一颦一笑，是你令他们神魂颠倒，又有谁会关注我的剧本呢？

如此强大的阵容：妮可·基德曼，佩内洛普·克鲁兹，菲姬，索菲亚·罗兰，玛丽昂·歌迪亚，凯特·哈德森……包含了5位奥斯卡影后，和一位奥斯卡影帝。据说当年凯瑟琳·泽塔·琼斯也加入剧组，只是加大戏份的要求被导演拒绝后，她退出了此片。这样浩浩荡荡的好莱坞阵容，你也应该想到，它华丽的阵容跟艺术性不可能很好的平衡。它是很好的歌舞片，又是很坏的故事片。因为之前已经看过费里尼的《八部半》，后来再看《九》，只想说三个字：闹太套！《八部半》从头至尾都将人物浸泡在压抑的气氛中，连情欲也是压抑肮脏的，不得志的导演一再地怀疑自己的才华和人生，一切都卡到了瓶颈处，透不过气了。在《九》中，压抑体现的不好，观众只感觉到混乱。当年这部片子的争议也很大，虽然获得了四项奥斯卡提名，却颗粒无收。

想来也不奇怪，阵容、舞美、音乐、化妆、道具，都很饱满，甚至顶着《八部半》的光环，但剧情太单薄，——无非是一个周旋于众多女人之中的江郎才尽的导演，歌舞也完全是为了歌舞而歌舞，却不是为了情绪需要，如果没有拍出情绪，一切都等于零，让一众好莱坞女星白白地脱了丝袜。

《巴黎小情歌》

推荐歌曲：同名专辑《巴黎小情歌》

标准的法国爱情歌曲。有些用话语表达不明确的事情，就用情歌唱出来吧！无论是恋爱时的欢愉、怀疑爱情时的幽怨，还是失去爱人后的伤痛，都有大量的歌曲抒情。

台词忠告：爱我少一点，但爱我久一点。

这部有着法国新浪潮电影遗风的歌剧电影，加入了“三人行”、“双性恋”等重口味情节，如果说是探讨“爱情的诸多可能性”，不如说是“恰当的时间遇到恰当的人”，没有那么严肃，只是在美艳之物面前无法拒绝。电影中三个人坐在床上看书的情景，是向戈达尔的《女人就是女人》致敬。电影还分为三段：“离去”、“缺席”、“回归”，更具歌舞剧意味。

法国电影真的很注重“食色”，演员选了《梦想家》中的路易斯·加易尔担当男一号，每个画面也美感十足，当然，相比于他的其他片子，加易尔在这部戏里的演出算是风淡云清。

《如果·爱》

推荐歌曲：《外面》

虽然莫文蔚很早就有同主题的《外面的世界》，并唱得深入人心，但这首林夕作词的翻版仍然让人叫好，周迅的嗓子也适合这样的低音。

台词忠告：“每个人的一生就好像一部电影，而他们就是那部电影里的主角。有时候他们会以为自己也是别人电影里的主角，但是可能他们只是一个配角，只有一个镜头，更说不定他们的片段早就被人剪掉了，自己居然还不知道。”

虽然据官方记录，中国第一部歌剧影片是1958年八一厂出品的《红霞》，但因为《红霞》的影响力实在太弱，更多人愿意相信《如果·爱》是第一部。为了更严肃一点，我愿意叫它“中国第一部好看的歌剧电影”，因为金城武好看，周迅好看，连池珍熙的歌也不错。虽然当年这部以“歌剧电影”和以“探讨爱的可能性”为卖点，但上映后的反响并不太好。电影也没有给出答案，不可能给出有关爱的任何终极答案，观众得到了一个大大的问号：我们选择贫贱而卑微的开始，还是富贵而无奈的结束？

《别恋》

推荐歌曲：《蝴蝶》、《红颜》、《不如忘记不如归》

这些歌曲都来自堂娜（也是女主角）1998年的专辑《别恋》，整张专辑有一种名伶风范，幽怨又大方。

台词忠告：“她的美是那么的与众不同，她像一只色彩缤纷的蝴蝶，在我心中飞舞着，忽远忽近地飞舞着，我爱上了一个女人，我到底该怎么办？可是，蝴蝶再美丽，它也只是被装在瓶子里，供人观赏，还有什么美丽可言呢？”

跟其他音乐电影不同，《别恋》是先有专辑再有电影的。堂娜的专辑《别恋》十首歌都拍了美美的MV，又斥资500万台币到上海实景拍摄了这部60分钟的同名音乐剧电影《别恋》，并请来了钟汉良来当男一号。看《别恋》，发现穿越剧早有渊源，故事从上世纪的30年代一直演到90年代，且男女主角都不变。虽然剧情很狗血，但不负钟汉良那张又浪荡又纯真的富家公子脸。

《一夜狂欢》（《A Hard Day's Night》）

推荐歌曲：《And I Love Her》《I'm Happy Just to Dance with You》

这些歌曲是披头士在1963年为电影创作的。当时的美国一公司跟红透了的披头士签约拍摄一部电影，并在美国推出电影的原声唱片，于是要求披头士为电影而作的。配乐歌曲节奏也很快，整部电影都很欢快俏皮。

台词忠告：It was a room and a car and a car and a room and a room and a car。（那有一个房间、一辆汽车和一个汽车和一个房间和一辆汽车。）这句话本来是列侬被别人问他们的瑞典之行如何时回答的，后来被用在电影里，变成了保罗的爷爷的台词。

《一夜狂欢》不是严格意义上的歌舞片，它是一部反映披头士生活工作的纪录片，当时的拍摄者是想从披头士身上捞点油水，现在这部片子却成了摇滚电影的经典。比起后来的伊恩·科蒂斯的传记片《控制》和鲍勃·迪伦的纪录片《我不在那儿》，以及《大门》等，《一夜狂欢》显得清爽、纯真、不谙世事。

这部电影虽然当时是对披头士的商业包装，但必定会留名青史，它很好地展现了乐队最重要的精神气质——乐观、向上、对主流的不妥协，这些气质，让他们任何时候都是青年的偶像。

当看到影片结尾保罗的种种小把戏时，你会发现他是很有娱乐精神的一个人，并且热爱舞台，而另一个核心人物列侬，更在乎的是对自我的表达，也许，这也是二人后来会决裂、列侬离开舞台的原因。