

电影如何讲好故事 ——《里约大冒险2》的启示

胡 钰

近日带孩子在清华大礼堂看了电影《里约大冒险2》。100分钟的观影期间，在场的大学生、中学生、小学生还有大人们，都被电影的内容吸引得目不转睛，场内不时爆出笑声、掌声，令人感慨此片的讲故事水平之高。事实上，看电影就是看故事，好电影一定要讲好故事。从这部片子可以看出电影讲好故事的基本要素。

要素之一：人物。一个故事的主要角色是故事的灵魂。这些角色能否鲜活，决定了整个故事能否吸引人。而要让人物鲜活，就要突出个性化的语言和行动。在该片中，主要角色蓝色鹦鹉布鲁和珠儿的个性鲜明，一个留恋人类生活，属话唠型；一个向往丛林生活，属沉稳型。还有喜欢朗诵莎士比亚诗句的白色鹦鹉乃吉尔，沉迷于爱情中的树蛙，等等，都具有鲜明的个性特征。

要素之二：冲突。有冲突才有故事，有冲突才能吸引人。在该片中，设置了许多冲突，一开始就是白色鹦鹉乃吉尔要

复仇，之后又有了人类对鹦鹉生存自然环境的破坏，再有蓝色鹦鹉与红色鹦鹉之间的冲突，林木盗伐者和环保夫妻的冲突，蓝色鹦鹉布鲁和岳父、情敌之间的冲突等等，如此多对的冲突贯穿在影片中，就很吸引观众眼球。

要素之三，悬念。悬念是决定故事情节的核心要素，也是联接故事结构的重要线索。有悬念的故事才能吸引受众对故事结果的期待。在该片中，一个主要的悬念贯穿始终，蓝色鹦鹉珠儿觉得孩子们应该回到丛林去过鸟的生活，带领全家冒险进入亚马逊丛林，这其中充满了未知的挑战，到底情况如何，这种悬念从片头一直延续到片尾。除了主悬念、大悬念外，片子中还有多个次悬念、小悬念，比如环保夫妻被林木盗伐者捆在树上、蓝色鹦鹉布鲁误入红色鹦鹉领地等等，都吊足观众胃口。

要素之四，情感。如果说冲突、悬念都是从技巧上来吸引观众，那么最能打动观众的

就是故事中流露出的情感。这种情感可以是爱情、亲情、友情等的任一种，真诚的情感可以调动起观众的同理心。在该片中，交了三对爱情：蓝色鹦鹉布鲁和珠儿、环保夫妻琳达和图里奥、白色鹦鹉与树蛙。他们在日常生活中会有矛盾，但在遇到重大困难时、选择时，真挚的爱情又表现得淋漓尽致。还有亲情，珠儿和父亲久别重逢，激动异常，渲染的场面也很感人。

要素之五，节奏。在信息传播进入“微时代”后，人们在观看影视作品时，不论是传统的电影还是微电影，对节奏感的要求也越来越高，换言之，观众需要的电影节奏越来越快。一个场景、一个情节、一个冲突，持续的时间都不能太长。在该片中，节奏之快让人有目不暇接之感：场景变化快，瞬间从城市到丛林；情绪变化快，瞬间从抒情到紧张。

要素之六，思想。尽管电影是娱乐产品，但优秀电影都是有思想性的，讲故事也要讲

道理。关于责任、正义、奉献等价值观是经常出现的主题。该片看似动物题材的搞笑动画片，深刻的思想火花却不断出现，从“人类要保护生态环境”到“鸟要过鸟的生活”，从“团结起来才能走得远”到“只要老婆快乐就会生活幸福”，都会让人有心头一亮、耐人寻味的感觉。

要素之七，细节。电影要打动人，在把握宏观的情节时，还要注意把握微观的细节。往往细节真实，整个电影的真实性才更强，才更有感染力。在该片中，对于蓝色鸮鹑布鲁使用GPS、多功能小刀等细节非常注意，GPS中的常用语、小刀中的构造都与现实生活完全一样，让观众有很强的熟悉感。

要素之八，画面。作为视觉艺术的电影，画面是最主要的表现形式。画面要有艺术感，有冲击力，就要体现作者的创作意图，要有色彩的对比与图案的设计，不能是简单的现实场景复制。在该片中，基于热带雨林和五彩动物的画面非常绚丽，色彩非常鲜艳，许多定格画面冲击力极强，像在欢迎珠儿一家归来而设计的千百只蓝色鸮鹑在丛林里热舞的场面，壮观夺目，冲击力十足。

要素之九，音乐。好的电影音乐能够最大限度地渲染故事情绪，扩大故事张力。在以上提及的要素中，音乐几乎都可以成为重要的参与手段。音乐可以表现故事人物，强化故事冲突，增加故事悬念，凸显故事情感，表达故事节奏，提升故事思想，展示故事细节，渗入故事画面。电影就是音画艺术，音乐与画面融为一体，才能最好地表达创作意图。在该片中，包含了“*What is love*”、“*Welcome back*”、“*I will survive*”等十余首具有巴西风格的歌曲，这些歌曲都很细腻地展现了故事中相应情节的情绪、主题，成为故事中不可缺少的部分。

好看的电影一定是会讲故事的电影。要讲好故事，就要遵循基本规律，抓住基本要素。《里约大冒险2》这部片子可以给我们许多启示。

读者反馈表

亲爱的读者朋友，您好！

感谢您抽出宝贵时间阅读《水木清华》杂志。希望您协助我们完成以下的问卷调查，提出您的宝贵意见和建议。我们将不断改进，为您提供更加丰富、精彩的内容。谢谢！

1. 您阅读了总第45期《水木清华》杂志的多少内容

几乎全部 大部分 一半 一少半 很少一部分

2. 您对《水木清华》的总体印象

非常喜欢 喜欢 一般 不喜欢

3. 您对本刊设计及印刷的整体印象

很好 好 一般 不喜欢

4. 您对本刊各栏目文章的满意度

动态 非常喜欢 喜欢 一般 不喜欢

封面专题 非常喜欢 喜欢 一般 不喜欢

文化 非常喜欢 喜欢 一般 不喜欢

科技桥 非常喜欢 喜欢 一般 不喜欢

捐赠 非常喜欢 喜欢 一般 不喜欢

专栏 非常喜欢 喜欢 一般 不喜欢

5. 本期您最喜欢的栏目/文章是：_____

6. 您在杂志内容、设计、印刷等方面的其他意见或建议：

_____
_____
_____

姓名 _____ 入学年份 _____ 系别 _____

工作单位 _____ 职务 _____

联系电话 _____ 手机 _____

E-mail _____

通讯地址 _____ 邮编 _____

问卷填好后请寄回编辑部：北京市海淀区清华科技园创新大厦A座1210，邮编：100084 或传真至010-62797336，或发邮件至txl@tsinghua.org.cn参与问卷调查。