

爱乐之城 La La Land (2016)

导演: [达米恩·查泽雷](#)

编剧: [达米恩·查泽雷](#)

主演: [瑞恩·高斯林](#) / [艾玛·斯通](#) / [约翰·传奇](#) / [罗丝玛丽·德薇特](#) / [芬·维特洛克](#) / [更多...](#)

类型: 剧情 / 爱情 / 歌舞

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2017-02-14(中国大陆) / 2016-08-31(威尼斯电影节) / 2016-12-25(美国)

片长: 128 分钟

又名: 星声梦里人(港) / 乐来越爱你(台) / 爵士情缘 / 啦啦之地

影评：

在纯粹的梦想面前，任何善意的非善意的揣测和同情都自惭形秽

影片结束，放映室灯光亮起，我坐在自己的座位上久久没有起身。

La La Land，是我近几年看过的、最打动我的片子。介于别的影评已经从不同角度（Chazelle 独特的歌舞片风格、对好莱坞歌舞片黄金时代的致敬、写给洛杉矶的情书、高司令和 Emma 的神级演绎、触动人心的原声带等）专业地评价过导演、演员功力之厚，影片蕴含之深、情怀之重，我就仅写写自己作为一个被打动的观众的，关于梦想，关于艺术的所思二三吧。

看完之后心情非常复杂。硬要捋一捋，我觉得甜蜜而又悲伤，悲伤但却甜蜜，能够简短地总结这部电影给我的情感体验。

片名《La La Land》妙极。这个词是英语里的一个常用语。韦氏词典 define "La La Land" as the following: "an euphoric dreamlike mental state detached from the harsher realities of life", 即一种极乐的、在梦境中一般的、脱离残酷现实的精神状态。在我看来这个看似可爱无心的词，极准确、简练地形容了影片里的故事，同时也总结了该片想要向观众传达的一个讯息。另外，La La Land 也是影片故事所在地 LA 洛杉矶的别名。洛杉矶，the city of stars, 无数年轻人来好莱坞寻梦、无数人的梦想在这里破灭，然而永远有人在寻梦，有人年轻着，这个城市的星光永远不会昏暗，似乎永远都那么美好。

而我之所以喜欢这部片子，也正是因为它实在美好得无可救药，浪漫得一塌糊涂。事业不如意的年轻女演员和穷困潦倒的音乐家坠入爱河，一起追梦的故事其实已经被前人讲了很多次。然而 31 岁的导演 Chazalle 仍不厌其烦地再次向观众讲述这样一个故事，这样的固执让

我 感 动 。 回 顾 他 之 前 的 作 品 Whiplash 爆 裂 鼓 手
<https://movie.douban.com/subject/25773932/> 故事也相对类似。但 Whiplash 是更为愤怒的，孤注一掷的，饱浸汗水泪水甚至血水的，而 La La Land 相比之下，则是透明的，瑰丽的，干净的，如梦似幻的。

这个梦想的国度，是紫蓝色霞霁下的 Lovely night，是黄昏望不见尽头的码头，是洒落了星光的璀璨银河，是你开心了就放肆地唱啊跳啊，音乐永不停止的 dreamland, neverland。举目望去，一切颜色都是亮的、纯的，空气似乎都是甜的。

你说现实生活中存在这样纯粹的美好么？我们都知道那个答案。

这部电影妙就妙在，我们没有人愿意去问这个问题。

USA Today（今日美国，美国发行量第二大的国民报纸）评价这部电影用了一句话，我觉得很贴切 - "Cynicism's not welcome in 'La La Land' " / 现实的冷言冷语、愤世嫉俗在 La La Land 里是不受欢迎的。它美好得如一个童话，虽然没有最后男女主人公 Happily ever after 的结局，它仍然是一个童话。它对一切的怀疑、顾虑都是免疫的。即使我们知道它是虚幻的，也不忍心戳破。

我们愿意去相信。

在那些追梦的年华里，我们是幸福的，快乐的。

导演给了我们一个 La La land, 一个 safe space. 它充满善意。这一点让我无比感动，感恩。所有的梦想一下子都变得值得追求的，值得被人尊敬。

影片里有很多让我泪流的时刻。当 Sebastian 唱着 City of Stars, are you shining just for me?(星光璀璨的城市啊，你只为我闪耀吗？) 当 Mia 唱起 Here's to the ones that dream. (为了那些勇于做梦的人们)。当 Sebastian 对试镜完的 Mia 说"You gotta give it all you have." (你必须全力以赴) 当影片最后台上台下的两人对望，时过境迁，沧海桑田。。。

眼泪中我想起好多人好多事。

我想起大一的时候，我 cohort 里的一个男生，专业是爵士钢琴 - 就是影片中男主角的专攻，多巧。我们当时觉得他很疯狂，交着那么贵的学费，住在全美开销最大的城市，学没有多少人再去听的爵士。我们擅自地为他的目盲感动惋惜。可我忘不了他谈到爵士时眼里的光。

我想起我大二实习的现代舞团的团长 Alison 和她的舞蹈演员们。他们没有一个人手头是富裕的。每一次办演出，不仅是我这个实习生，连团长都要到街上去发传单，只希望有更多的人能够看到他们的作品。而这样的一群人，穿梭在纽约的大大小的排练室，创造出了一个又一个作品。在美国大选结果出来的第二天，我看到他们自发地组织了一场在联合广场的公开 art installation. 在他们的脸书艺术家召集令上，他们说“No make up or high legs required, only your soul” 我忘不了她们对艺术、生活的真挚。

我想起我的踢踏舞老师。他半开玩笑地劝我们，如果你们想过得舒坦，千万不要把踢踏舞作为自己的事业，因为这赚不了任何的钱。可当我问他要是不跳踢踏舞，他想从事什么工作，他看着我的眼睛，说“I can't think of anything else that I want to do” 我想不到其他我想做的事情

我想起前男友刚决定放弃原本的专业，转去学习歌剧的时候，他在自己的主页上写下这么一句充满理想主义光辉的话，“有人问我学唱歌以后没钱吃饭怎么办，我说，我没想好，那就先饿着再说吧”

我想起一次和他一起出去吃饭。餐厅里有个卖唱的歌手。他唱的并不十分的好，但是唱的很认真。前男友听得很入神。我说，我觉得自己不太敢正视这些卖艺的人们，觉得他们好可怜，用一首又一首也许没有人在听的歌去换取极微薄的收入。我也不喜欢看迪士尼的表演，是因为我总会去想，在人前欢笑、舞蹈的背后他们到底有多辛酸呢？我承认自己善意的“怜悯”、揣测也许带有些许 condescending 的味道。前男友听了之后认真地跟我说，不要“同情”他们，你有什么“资格”同情他们呢？这是人家所选择的职业、生活，也许回报并不多，然后 at the end of the day 你又怎么知道他们不是快乐的呢？他们不比我们快乐呢？他的想法充满善意，

然而无疑过于理想化、naive。但我那一刻还是被感动了，而且自惭形秽。

我想起我和前男友分开的时候。已经是歌剧演员的他抱着我说，我选择的这条路太难走，我无暇顾及其他，必须全力以赴，对不起。我流着泪点头说，嗯，没关系，我懂。

Here's to the fools that dream.追梦的路是很难走的。真正实现梦想的人们少而又少。但谁又能高高在上地说这些坚持做梦的人们是傻瓜呢？

在纯粹的梦想面前，任何善意的非善意的揣测和同情都自惭形秽。

在做梦的人们，请你们一定不要放弃。

我想起小时候的自己。最小的时候我想要成为一个舞蹈家。可惜先天软度不够，跳了十年，我放弃了。我不觉得可惜，因为身体条件确实不够。但我记得那些个在练功房挥汗如雨的日子，那些压腿压得哭哑了嗓子也仍然坚持的日子，那些在一遍又一遍的拍子、音乐中跳跃、旋转的日子，那些辗转在各地的演出场所表演的日子，那些纯粹得因为热爱而热爱的日子。

我想起我曾经想成为一个播音员。从小学、初中到高中，我一直在学校有自己的广播节目，也是校内外大大小小活动的主持，还代表中国去过外国访问演出，被大使接见。看着我长大的叔叔阿姨似乎都认定我将来要去电视台主持个什么节目。可我是什么时候放下了话筒的呢？

我想起稍大了些我想做一个话剧演员。我喜欢刻画一个又一个的角色，喜欢在漆黑的剧场里，我站在舞台的镁光灯下声音一直传到最后一排观众耳朵里的感觉。申请大学的时候，有几所学校我申请的都是戏剧专业，也居然被录了。可我为什么没有去呢？

我的梦在哪里呢？它们都去哪儿呢？我是什么时候把它们弄丢了？我要怎么把它们找回来呢？我用它们换了些什么？它们现在又是什么呢？

王尔德说，我们都生活在阴沟里，但我们中的一些人却在仰望星空。

我们其实都有过梦想，只是有些人变换了，有些人放弃了，而有些人一直坚持着。

你能去可怜他们，说他们不是快乐的么？

影片最后在酒吧里各自实现了梦想但早已天各一方的二人，在目光相汇的那一刻，分明是微笑着的。

I trace it all back, to that

多年之后当我回顾，我想起

Her, and the snow, and the Seine

她，那雪，那塞纳河

Smiling through it

笑对着人生种种

She said

她说

She'd do it, Again

倘若有来世，愿再从头来过

我想起立鼓掌。