

电影导演丹尼·博伊尔执导奥运开幕式，融入诸多电影、音乐、戏剧元素；007、憨豆先生等纷纷登场

伦敦碗里藏彩蛋，你找到了吗？

在开幕式第三幕，电影《哈利·波特》中的伏地魔出现在舞台上追赶孩子们。

图/CFP

伦敦奥运会开幕式会是怎样的呢？7月28日之前尽管我们对它有各种想象，当它真正的展现在我们面前时，竟然还是有些傻眼——莎士比亚戏剧《暴风雨》、007邦德先生、哈利·波特里的伏地魔、英国摇滚乐大联欢、憨豆先生……这，真是体育赛事的开幕式吗？不，这明明就是一台质量上乘的舞台剧啊。三个多小时的开幕式在《贫民窟的百万富翁》的导演丹尼·博伊尔的掌控下，俨然成为了一场英伦文化的狂欢Party，戏剧、电影、音乐，处处都有大彩蛋。电视上的镜头一闪而过，没关系，我们来为大家详细解读一番，看看这场奥运开幕式后都有哪些不可错过的东西。

本版采写/新京报记者 陈然 康沛

影视元素 丹尼·博伊尔塞私货

幕前 电影短片开场

还记得北京奥运开幕式的焰火大脚印吗？与张艺谋同样身为电影导演的丹尼·博伊尔这一次采用了自己更为熟悉的影像语言来制造类似“大脚印”的效果。从倒计时开始，这场开幕式就贯穿了影像的元素，“伦敦碗”里大屏幕上的1分钟倒计时，这些由门牌号、价格标、球员服上的号码、公交车牌等等生活画面剪辑而成的倒计时数字，带领观众进入一个创意与狂想的时空。

紧接着而来的两分钟短片有着显著的博伊尔式影像风格：伴随着节奏强烈的音乐，充满律动感的镜头从一块刻着Isles of Wonder(神奇之岛)的石碑出发，然后顺泰晤士河而下，飞越英伦三岛的大地。两分钟的短片信息量超大，镜头从英国乡间进入伦敦这个繁华大都市，大本钟等标志性建筑都在短片中“露了一脸”。有一个镜头是一群曾经参加过奥运会的英国运

动员们，导演用“闪回”的手段加入了他们以往比赛的画面。

高潮 女王成“邦女郎”

除了开头两分钟外，另一段由丹尼·博伊尔亲自执导的影像是由现任“007”丹尼尔·克雷格与英国女王伊丽莎白二世联袂主演的短片，没错，从今以后英女王就成了史上最大牌也最年迈的“邦女郎”。这段影像的拍摄风格干净利落，相较片头显然规矩多了，背景是亨德尔的音乐。据说，英女王的戏份都是一次拍成的，对于这位除了公开讲话连采访都不太露面的高贵女王来说，首次“触电”表演如此不着痕迹，值得肯定。看过短片的一定会对里面那两只卖萌的小狗印象深刻，那两只柯基也是女王的宠物。

此外，在开幕式的第三幕中，小孩子们遭到各种童话书里的恶魔的惊吓，许多与童话电影相关的形象也出现在舞台上，这其中最著名的就是《哈利·波特》系列

■ 登台的大腕

“憨豆先生”意外抢镜

最让人出乎意料的恐怕是全世界都熟悉的英国电视人物形象“憨豆先生”在开幕式上的出场，英国人真的是把他们的幽默发挥到了极致。当著名指挥家西蒙·拉特带领着伦敦交响

乐团(该乐团以演奏许多电影插曲闻名于世)登台演奏电影《烈火战车》里的音乐时，“憨豆先生”竟然赫然在列，并且还担任键盘手，在演出中他呼呼大睡，进入了梦乡。梦里，“憨豆先生”穿越

■ 隐藏的大腕

“贫民窟”导演爱莎翁剧

为什么伦敦奥运会会有如此多的与电影有关的元素，答案当然是：它的总导演是英国著名的电影、戏剧导演丹尼·博伊尔。博伊尔1956年出生于英国曼彻斯特，尽管已凭借《贫民窟的百万富翁》(2009年获得

奥斯卡最佳影片)在世界影坛登顶。这个音乐品位极好的电影导演，还是搞舞台剧出身，真可谓“一专多能”。要知道，他的戏剧特长就是莎翁剧作，你就知道为什么开幕式会以莎士比亚的《暴风雨》开场了吧。

电影里的伏地魔，其他还有库克船长等。而拯救小朋友们的则是《欢乐满人间》仙女玛丽。

幕后 电影片段一闪而过

另一个电影元素密集段落是第四幕。一个普通英国家庭的外墙开始投影出上世纪六七十年代的《加冕街》《弗尔蒂旅馆》等经典英剧的画面。

接下来，许多英国经典电影开始以串烧形式投影出来，这其中有《四个婚礼一个葬礼》《史瑞克》《两小无猜》等片，导演博伊尔自己的《猜火车》也入选了两个镜头，一个是该片著名的片头——伊万·麦奎格奔跑的场景，另一个是他跳入马桶的场景，背景则是不断变换的各个时期的摇滚乐。这整场戏讲的是一个女孩出门去夜店玩，遇到了一个男孩并与他一见钟情的故事，两人没有台词，而是都由电影片段中的经典台词来表现，十分新颖有趣。

“007”丹尼尔·克雷格和英女王一起为开幕式拍短片。

戏剧元素

莎翁剧成开幕式灵感

幕前 《暴风雨》台词拉开帷幕

在开幕式开始之前，总导演丹尼·博伊尔就曾表示整个奥运会开幕式的灵感来自于莎士比亚晚年作品《暴风雨》中的一句台词，并将台词和工业革命相联系，拉开整个开幕式中最重要的一个环节。

最终，开幕式上呈现的工业革命环节，可以说就是一场戏剧演出——在开幕式的第二个幕中，发明了人类历史上第一条真正铁路、还造过蒸汽轮船、桥梁和隧道的英国工程师布鲁纳尔，作为第一次工业革命时期的代表人物出现，饰演布鲁纳尔的角色著名演员肯尼斯·布拉纳朗读了《暴风雨》里那句著名的台词：“不要害怕，这岛上充满了各种声音，使人听了愉快，不会伤害人……当我醒来之后，我简直哭了起来，希望重新做一遍这样的梦。”随后，工业的烟囱取代了田园的炊烟，农民离开赖以生存的土地，成为工人。

■ 隐藏的大腕

《雷神》导演出演 工业革命第一人

饰演英国工业革命重要人物布鲁纳尔的演员，原定为英国戏剧人Mark Rylance，他不仅是家喻户晓的莎剧演员，还曾于1995—2005年间担任莎士比亚环球剧场的首位艺术总监。而后，Mark Rylance因故退出开幕式表演。

该角色改由另一位著名演员、导演肯尼斯·布拉纳担任。肯尼除了参与话剧外，也是电影导演、演员。早年间他曾导演过包括《哈姆雷特》在内的多部莎剧改编电影，所以在开幕式上朗读《暴风雨》的台

幕后 舞台风格搬上开幕式

莎士比亚的《暴风雨》讲述了米兰公爵普洛洛斯·彼罗痴迷魔法，被弟弟安东尼奥伙同那不勒斯王阿隆佐篡夺了王位，普洛洛斯·彼罗带着女儿米兰达流亡荒岛，以魔法征服了岛上的精灵和唯一的居住者——野蛮丑陋的怪物凯列班。剧中的凯列班是个粗鲁未开化的怪物，本性中却“具有想像力与诗的意识”。

开幕式上，从田园风光到工业革命这两个巨大的场景的变换在音乐中展开，完全不跳戏。如果看过导演丹尼·博伊尔执导的舞台剧《弗兰肯斯坦》，你就会发现，这整场戏的质感都与《弗兰肯斯坦》有着很高的相似度。作为一个不折不扣的“技术控”，博伊尔在制造视觉奇观上很有一套。此次开幕式演出中，钢筋浇筑的奥运五环缓缓聚拢，最后腾空而起喷射出灿烂夺目的冷焰火，是整场表演中第一个高潮时刻。

音乐元素

英国流行音乐百科书

幕前 摇滚金曲“大联唱”

整场开幕式的第四部分表面上是个爱情故事，两个英国年轻人在地铁上偶遇，由此一见钟情，之后他们便和朋友一起去家里开Party，但实际上这个环节是导演博伊尔用来展示英国摇滚音乐文化的。

早在几个月前，博伊尔就神秘地透露奥运会开幕式上将用特别的环节展现英国的音乐文化，他果然不负众望，不仅在开幕式的第四部分用一个金曲“大联唱”(以播放歌曲形式)的环节让众多摇滚乐迷重温了旧曲，其实在整个开幕式上用了最大笔墨的也是音乐部分。比较有趣的是，在第四部分，舞台上出现了一个普通的英国民居，民居的墙变成了大屏幕，在演员表演的时候，投影仪上出现了许多英国历史上著名的音乐人，包括去年刚刚去世的女歌手艾米·怀恩豪斯。

■ 登台的大腕

保罗带领万人合唱老歌

现场音乐部分，最大牌的当属前披头士成员保罗·麦卡特尼带来的《The End》和《Hey Jude》。可想而知，这首披头士的老歌让

幕后 86首音乐依次登场

3个多小时演出中，英国人展现了他们引以为傲的20世纪流行音乐文化，其中披头士、绿洲、David Bowie等人均有不止一首歌上榜，性手枪的《God Save the queen》和The Clash的《London Calling》等歌更出现多次。早前英媒体就爆出了开幕式用到的86首音乐的名单，在网络上引发了热议，音乐也被认为是本届奥运会开幕式最值得期待的部分。

其实，导演博伊尔极好的音乐口味早就在他过往诸多影片中得到过印证，这其中最为著名的当然要数1996年的《猜火车》，那部讲述苏格兰一群颓废青年生活现状的电影，至今都是同类作品中的经典。电影的两张原声大碟含金量十足，汇集了Iggy Pop、Lou Reed、David Bowie等摇滚歌手的作品。

■ 登台的大腕

保罗带领万人合唱老歌

开幕式变成了演唱会似的万人合唱，场面蔚为壮观，让人看得真想抹眼角。也应了那句歌词，“把一首悲伤的歌，唱得很欢乐”。

■ 隐藏的大腕

Underworld乐队当参谋

与导演博伊尔一起负责此次开幕式音乐部分的是英国电子乐队Underworld，该乐队组成军于上世纪80年代，是导演博伊尔的长期合作伙伴，电影《猜火车》中他们贡献了一曲代表作《Born Slippy》，随后的《标心者》《海滩》《太阳

浩劫》，以及舞台剧《弗兰肯斯坦》，都能见到Underworld与博伊尔默契合作的身影。Underworld担任音乐总监，被导演博伊尔称为“拼图的最后一块”。

开幕式第三幕，为儿童医院的孩子和医生的舞蹈伴奏的乐队就是Underworld!

憨豆先生出现在开幕式上让人意外。

保罗·麦卡特尼带领万人合唱《Hey Jude》。

■ 闭幕式上听什么

1 比数量！奏响4100首乐曲

8月12日，伦敦奥运会闭幕式将在伦敦东区的斯特拉特福德奥林匹克体育场举行，奥运会圣火将交予2016年奥运会举办方巴西里约热内卢。据悉，闭幕式上将有一段长达75分钟的闭幕交响曲，名为“英国之声”，这段集锦演出将汇聚英国各地和各个时代的特色音乐，讲述一个“绚烂多彩而又感人至深的故事”，有4100首乐曲被收入其中。

而闭幕式的参演艺人名单尚未正式公布，但据英国媒体称，年初捧得六座格莱美奖杯、现在身怀六甲的英国流行天后Adele将“极有可能在闭幕式上献唱”，而Take That、Paul McCartney、George Michael、Elton John等老牌歌手都在媒体露出的名单中。

2 玩重组！辣妹合体再献唱

另一组大家最想在闭幕式上看到的艺人是辣妹组合。贝克汉姆在开幕式上护送火炬，成为焦点人物之一，而他的太太维多利亚这次也极有可能为伦敦出力，和自己曾经的四个队友“合体”，一起演唱辣妹组合的名曲《Wanna Be》。不过这个消息也尚未被完全证实，虽然维多利亚的发言人已证实了这个消息，觉得“奥运会对维多利亚来说是一个难得的机会”，而她们在两个月前已开始商量表演内容。

由于成员们都已年近四十，所以不太可能像以前那样边唱边劲歌热舞。但英国媒体也爆出五位辣妹私下一直不和，特别是维多利亚和“疯狂辣妹”梅兰妮·B，后者曾经公开评价维多利亚“已经失去了辣妹精神”，还多次爆出耍大牌的传闻。

3 当爸爸！罗比已确定缺席

目前可以确定的是，在闭幕式上看不到英国流行音乐天王级人物罗比·威廉姆斯了。这位史上赢得全英音乐奖最多的创作歌手原计划在闭幕式上演唱自己的多首金曲，但由于他妻子的预产期就在闭幕式期间，罗比放弃了参与闭幕演出的机会。

为配合闭幕式，伦敦海德公园将另有一场庆典演出，Blur、New Order以及The Specials等艺人将开启属于2012奥运会的最后一场狂欢。

■ 生财有道

开幕式上的音乐让乐迷们激动，而那些熟悉的旋律也让人有一次搜集齐全的欲望。前日，开幕式的原声大碟《奇迹之岛：伦敦2012奥运会开幕式音乐》的数字版已经面世，包括The Beatles、The Rolling Stones、David Bowie、Blur、Oasis、Radiohead、Coldplay，以及阿黛尔·艾米·怀恩豪斯等乐队和歌手的作品。而闭幕式的原声大碟《英伦交响曲：伦敦2012奥运会闭幕式音乐》，则将于闭幕式后发售。