

积极参与抗击疫情 不忘创作抓紧“充电” 田羽生徐磊推荐优秀影片

■文/本报记者 郑中砥

疫情期间,中国电影人在为抗疫发声的同时,也不忘抓紧创作、努力“充电”,从优秀影片中汲取养分,为复工后准备更多优质的电影作品。

本期影人荐片邀请到田羽生(代表作“前任”系列)、徐磊(代表作《平原上的夏洛克》)两位青年导演。他们从各自的兴趣和偏好出发,分享了自己的观影理念。关注全球优质新片、反复观摩经典电影是两位导演共有的观影习惯。除了《寄生虫》、《爱尔兰人》等在各大电影节上获得超高关注的新片之外,《辛德勒的名单》、《放牛班的春天》等影片也经常两位导演反复观看。

在为大家推荐影片的同时,两位导演也从自身创作经验出发,分享了对“讲好中国故事”的理解。田羽生心中早有了“中国故事的好榜样”,徐磊则在生活中发现了讲述真实故事、中国故事的不二法门。

田羽生推荐:《辛德勒的名单》、《放牛班的春天》、《阳光姐妹淘》、《世界上最美的离别》

我们已经有了中国故事的好榜样

田羽生导演为大家推荐了《辛德勒的名单》、《放牛班的春天》。采访当日恰逢3月8日妇女节,田羽生导演还特别为女性观众推荐了《阳光姐妹淘》和《世界上最美的离别》两部讲述女性情感与成长的电影。

《辛德勒的名单》

经典影片总是历久弥新,每次看都能带来不同的收获。《辛德勒的名单》是人物非常有力量、有光芒的一部电影,从一开始,主人公只是以营利为目的,到最后一点点在大时代背景和周围人的影响下,逐渐变成拯救大家的英雄,人物非常饱满。好的电影都是这样,总是能一遍遍带给人感动。

《放牛班的春天》

疫情期间我觉得特别需要看一些充满希望的、阳光的电影来调和心情。《放牛班的春天》就特别明媚,从故事到人物都充满了生命的力量和新的希望。冬天终将过去,春天也必会到来。

《阳光姐妹淘》

谈到女性题材的电影,《阳光姐妹淘》就一下子蹦进我的脑海里。这样一个讲述一群女孩子成长和友谊的电影,当时真的把我看哭了,我完全没想到自己会看哭。故事聚焦一群30多岁的女性,既有非常温暖美好的青春记忆,也有她们当下的现实生活。

《世界上最美的离别》

《阳光姐妹淘》展现的是一群二三十岁的女性,《世界上最美的离别》则关

《辛德勒的名单》
编剧:托马斯·肯尼利
斯蒂文·泽里安
导演:史蒂文·斯皮尔伯格
主演:连姆·尼森
本·金斯利
拉尔夫·费因斯

《放牛班的春天》
编剧:克里斯托夫·巴拉蒂
导演:克里斯托夫·巴拉蒂
主演:杰拉尔·朱诺
狄迪尔·弗拉蒙
雅克·贝汉

《阳光姐妹淘》
编剧:姜炯哲
导演:姜炯哲
主演:沈恩敬
姜素拉
柳好贞

《世界上最美的离别》
编剧:闵奎东
导演:闵奎东
主演:裴宗玉
金甲洙
朴荷善

料,但是我也能感觉到在后半段一定会有感人的场面。比如他跟医护人员之间的关系,包括他与自己照顾过的病人之间的关系……或者是他终于要离开武汉、离开奋斗的岗位,经过了前面的笑声,最终一定会回归到一个严肃的主题上。这是我喜欢的创作方向。”田羽生说,“汤姆·汉克斯演过一部电影叫《幸福终点站》,而这个故事简直就是中国版的《幸福终点站》,而且是真实的。”

从现实生活中寻找国人共通的情感体验是田羽生一贯的创作方法,而讲好中国故事更是他不懈追求的方向。“在讲述中国故事这件事上,我认为我们已经有了非常优秀的样板,那就是《我不是药神》”,田羽生用“五体投地”来形容自己对《我不是药神》的感受,“这个电影是我喜欢的路子,我自己都没做到过那么好,它的题材和人物结合得太自然、太好了,非常典型。”他将《我不是药神》与《辛德勒的名单》比较,认为两部影片在人物塑造上有诸多共通之处,“《辛德勒的名单》里主人公辛德勒就跟《我不是药神》里徐峥演的角色一样,一开始冲钱去的,前者看到犹太人被屠杀,唤醒内心深处的良知,然后帮助那些犹太人,影片一点点呈现了人物的变化。《我不是药神》、《达拉斯买家俱乐部》等,都是这样,都是一个小人物抱着其他目的进入故事,逐渐在越走越深,不断摒弃原本的私欲,慢慢成长为一个英雄,甚至牺牲个人利益,保护大家。”田羽生直言,“这是一个非常优秀且典型的中国故事的模板,学它就够了。”

徐磊推荐:《X圣治》、《凶暴的男人》、《火车》

不要轻视自己的生活

导演徐磊为大家推荐了日本导演黑泽清执导的《X圣治》、北野武执导的《凶暴的男人》,以及一部韩国悬疑电影《火车》。

《X圣治》

我以前只看过黑泽清导演的《东京奏鸣曲》,以为他是与枝裕和等导演一样,都是拍家庭题材的导演,毕竟日本一直有这样的传统。但最近看了《X圣治》才意识到原来黑泽清是一位拍恐怖片的大师。看完觉得非常好、非常震撼。可能是由于文化上的亲近性,我个人还是更喜欢东方电影。这部电影从故事情节上有一点《七宗罪》的感觉,警察在侦破一个连环凶杀案,但是它又让我觉得故事与现实贴得很近,处处都在营造心理上的恐惧。尤其是影片最后一个镜头留给我的印象挺深的,它营造的恐惧感会延伸到日常生活之中。

《凶暴的男人》

其实北野武所有的电影我都看过,但他这部处女作反而由于各种原因我最近才刚看完。我认为这部电影算是《花火》的前身,从影片中你也会看到北野武第一次当导演很多东西还没到驾轻就熟的地步,但越是这种作品越是不矫饰他的创作意图,这是非常适合做导演分析的电影。一个导演成熟之后,作品都太圆熟了,观众再去分析的时候反而不如这种带有瑕疵的处女作,我们清晰地看到他在哪些地方使劲儿了、在

哪里没控制住……这对分析一位导演确实有很大启发。

《火车》

这部电影整体品质虽然不见得非常惊艳,但片中女演员金敏喜的表演非常惊艳,她在里面的表演让我相信了片中的人物,也突破了观众以往对她的印象,可以说是惊着我了。这部电影的女主人公完全不是我们以往见到的女性角色,也不是洪尚秀式的女主人公,非常悲剧的女性角色。金敏喜的表演让我彻底相信了这个角色,并由此愿意相信这个有点狗血的故事,激起对角色命运的无限同情。

徐磊的长片处女作《平原上的夏洛克》以一个乡村侦探故事将他对于农村社会的思考和观察呈现在银幕上,片中呈现出的人物关系以及农村风貌等都让观众打开了一扇看向乡土中国的窗棂。影片上映后,不少观众和影评人都给出了很高评价,甚至将之称为“中国故事的典型代表”。这些正向肯定,让徐磊更加坚定了自己的信念,“生活是可以拍成电影的,不要轻视自己的生活”。

关注自己熟悉的生活,在影片中呈现自己对生活的观察与思考已经成为徐磊的一种习惯,这也是《平原上的夏洛克》诞生的驱动力,“以前我一直对父辈的价值观和行为方式挺不理解,后来真的开始去看一些书、去和一些农村有文化的人聊天,逐渐发现其实有时候事

实与我们想象的不太一样。农村是一个熟人社会,它的运行法则和生活方式都与城市生活完全不一样,农村的社会结构、传统中国乡土社会下的自我监管机制,这些都吸引我。”徐磊说。

在讲述中国乡土故事的基础上,徐磊有意地在影像美学方面探索更多可能,“熟悉的地方如何入画”是徐磊考虑颇多的一个问题,“北方的农村其实很难拍,没有像南方的得天独厚的地理环境,一进村基本就是大瓦房、大白墙,进门家里基本都一样,出门也就是平原、地貌上没有明显的高低起伏,在这种一览无余的空间下,很难调度,很不好拍”。

为了将农村空间呈现出具有独特美学趣味的影像空间,徐磊在创意之初就列了一张长长的清单,将自己认为最有趣的农村生活中的空间全部列上,虽然并不是每一个空间最终都变成了影像,但是这个过程让徐磊意识到“选取的拍摄空间至少在画面上要能成立,至少要是有个质感、可供调度的影像空间”。恰是这种寻找与故事气质相得益彰的影像空间的思维,最终造就了影片中的多个“魔幻”场景——屋内塑料挡雨布里游动的金鱼、城乡结合处阻挡三轮车的小土坡、树林掩映下的一块西瓜地……

这种感受生活、寻找生活真味的态度,不仅贯穿徐磊的创作,在他的观影偏好中也可见一斑。相较于西方电影大师的作品,导演徐磊更加喜欢日本、伊朗、韩国的电影,“东方电影我能理

解,但西方的一些大师的作品,我反而会有些看不懂,可能是因为我不在那里生活、不了解他们的文化和宗教,有时候会很难去理解他们片中人物的行为动机。”在采访中,徐磊如数家珍地谈起了小津、是枝裕和、北野武等日本知名大导演的作品,“我看过北野武所有的电影,是枝裕和的电影我比较喜欢《比海更深》之前的几部,从《比海更深》之后,似乎就

剧成为承载这些故事的重要形式。一条“东北小伙滞留武汉,意外成为抗疫志愿者”的新闻引发了田羽生的兴趣,“这个故事里没有大是大非,有的只是一个小人物在特殊时代大背景下的命运转折,并且由此折射出他对身边人的情感变化。这可以是非常小的一件事。”更重要的是,田羽生看到了这个故事背后的喜剧元素,“其实这个新闻前半段是非常有喜剧效果的,一个要去长沙的小伙子,阴阳蹭蹭

坐进了武汉返乡的车厢,最终被带去武汉、滞留武汉,这是一个非常典型的喜剧情境”。

众所周知,喜剧是创作难度最高的一种电影类型。一直以来,困扰喜剧电影人的并不是如何使观众发笑,而是如何能够让观众不为自己的笑声感到羞耻。而所有喜剧电影创作者的追求中几乎都包含“笑中带泪”这一条,田羽生也不例外。

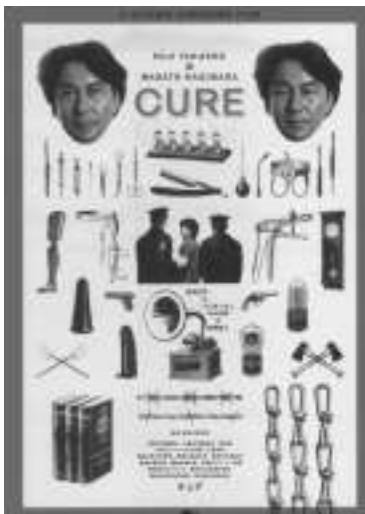
“在那个东北小伙的故事里,有笑

没有那么浓烈了。而对于小津,我反而很喜欢他早期拍的一些喜剧电影,过一段时间就会拿出来再看一遍。”

不仅是这些大导演,徐磊也非常关注日本青年一代导演的创作,冲田修一、石井裕也等也都在他的喜爱名录之内,“日本70后、80后的导演们,我非常欣赏他们的创作状态,我不知道他们国内的电影行业环境如何,但是从他们的

创作来看,这些人没有艺术家包袱也没有市场包袱,创作状态不拧巴,非常松弛,这是我非常欣赏的地方。”

徐磊说自己从来没有刻意追寻过“中国故事”,但是诚实地生活、真实地感受,让他保有着对这片广袤土地的敏锐触角,“生活中你遇到的喜怒哀乐,你每天都会遇到的那些东西,对一个中国人来说是最有共鸣的东西。”

《X圣治》
编剧:黑泽清
导演:黑泽清
主演:役所广司
萩原圣人

《火车》
编剧:宫部美雪
导演:边永娃
主演:李善均
金敏喜

《凶暴的男人》
编剧:北野武 野泽尚
导演:北野武
主演:北野武
川上麻衣子
白龙