

编剧岳小军、冉甲男推荐优秀影片 编剧要深耕类型片创作

■文/本报记者 郑中砥

本期我们邀请到了编剧岳小军(代表作《疯狂的石头》、《黄金大劫案》)和冉甲男(代表作《画皮2》、《宠爱》、“封神三部曲”)为大家推荐他们心中的优秀影片。两位职业编剧从剧作角度为大家推荐了诸多轻松愉快的商业类型片如《史密斯夫妇》、《穿普拉达的女王》、《公主日记》、《重返十七岁》等,更从各自的从业经验出发,提出了对当前类型片创作的看法。岳小军认为创作者需要找准自身优势,选定某一类型片领域深耕。冉甲男则从当前的电影市场出发,认为在以恐怖片为代表的诸多类型创作上仍然缺少代表性影片,观众对优质类型片充满渴望。

编剧岳小军荐片:《悲惨世界》、《婚姻故事》、《绅士们》、《斯大林之死》 创作者需要找准类型深耕

编剧岳小军从自己最近的观影片目中选出了《悲惨世界》、《婚姻故事》、《绅士们》、《斯大林之死》四部风格迥异的影片推荐给广大观众。

►《悲惨世界》

这部《悲惨世界》是去年参加戛纳主竞赛的一部法国影片。电影拍得很原始,里面的人物很饱满、很生动,有那种原始的冲动性。虽然在文本层面还有些欠缺,但是片中的人物表演非常生活化、非常精彩。那些演员都是非职业演员,是从当地的街区找来的市民。导演大概也生活在那里,他对那个地区的人物非常了解,对那些执法人员的表现也都非常准确。从这部电影里能看到一个真实的巴黎。

►《婚姻故事》

疫情期间大家居家为主,可能对夫妻关系、亲子关系也都有了新的体会,这个时候看《婚姻故事》非常应景。

影片讲的是两个艺术家之间的关系,一个导演和一个话剧演员。我认为这个故事可能来自本片导演或者是编剧的生活体验,它呈现出的情感关系更片面化,反而有点像是个例。从某种程度上看,这部电影对婚姻关系的呈现太单一了,当然情感的普遍性确实存在,但是片中男女主人公为了各自独立发展而分道扬镳,可能

并不具有更广泛的普适性。因为情感生活包含的内容广泛且复杂,是非常多方面、非常综合的因素,这部电影的包容性可能稍差一些。

►《绅士们》

在当前的大环境下,非常需要看一些轻松的商业片,但目前还没发现特别惊艳的该类影片。如果非要说,盖·里奇的新片《绅士们》可以勉强拿来满足一下对商业类型片的需求,但不得不说,整体上这个片子对各个角色的表现都太单薄了,完全达不到商业性的考量,我还是比较失望。最近没见过什么好的商业类型片出现,我也非常期待能看到一部优秀的类型片。

►《斯大林之死》

喜剧片也成为了最近的观影刚需,前两天看的这部《斯大林之死》,是一部政治讽刺喜剧,各种反讽,喜剧效果很足。用非常戏谑、漫画式的手法讲述斯大林去世之后政治高层人物的各种反应。很巧妙地通过一个音乐会把所有人物关系和整个故事都带了出来。影片呈现了每个人的心理活动、对当时环境的妥协等,每一个小人物都活灵活现,不是特别沉重,还算比较有喜剧效果。

《悲惨世界》
编剧:拉吉·利
亚历克西斯·曼蒂
吉奥达诺·戈德里尼
导演:拉吉·利
主演:达米安·勃纳尔
亚历克西斯·曼蒂

《婚姻故事》
编剧:诺亚·鲍姆巴赫
导演:诺亚·鲍姆巴赫
主演:亚当·德赖弗
斯嘉丽·约翰逊

《绅士们》
编剧:盖·里奇
伊凡·阿特金森
马恩·戴维斯
导演:盖·里奇
主演:马修·麦康纳
查理·汉纳姆
亨利·戈尔丁

《斯大林之死》
编剧:阿尔曼多·伊安努奇
大卫·施奈德/伊恩·马丁
彼得·费洛斯特
法比安·努利
蒂埃里·罗宾
导演:阿尔曼多·伊安努奇
主演:安德丽娅·赖斯伯勒
詹森·艾萨克
欧嘉·柯瑞兰寇

◎ 岳小军谈创作:创作者需要找准类型深耕

喜剧电影是编剧岳小军职业生涯的创作主旋律,从《疯狂的石头》、《疯狂的赛车》到《黄金大劫案》、《心花路放》……在“宁氏喜剧”背后,岳小军是那个编故事“手艺人”。

细心的观众会发现,岳小军不仅编故事,而且还时不时地在一些影片中客串“有性格的小人物”。他是《疯狂的石头》里盗窃团伙成员小军,是《黄金大劫案》里的老木,也是《未择之路》里人狠话不多的大耳朵。岳小军称表演并非自己的主业,“实在是找不到别人,没办法

我才上”,而每一次,由于对人物和作品的深度理解,岳小军都演活了那些小人物,“这个行业里头的各个工种都是互相渗透、互相学习、共同提高的关系。了解演员和表演,对剧作和导演其实都有很大帮助。”

岳小军很喜欢日本电影,黑泽明、成濑巳喜男、今村昌平等都是他仰慕的大导演,《七武士》、《鳗鱼》、《楳节考》等影片中呈现的东方思维方式让他受益匪浅,也潜移默化地影响着此后的剧本创作,“我一直觉得东西方文化之间有很

大差异,有时候中国需要表达的东西跟国外可能不太一样,因为不同社会有各自不同的问题在里面。”

多年的从业经验让岳小军深谙编剧与导演的相处之道,他直言“导演是电影的第一生产力”,在类型电影的创作中,编剧尚且有规章制度可循,而一旦进入作者电影甚至是实验电影的范畴,则完全需要来自我意识出发,难以用统一标准衡量,这时候导演的判断力就成为重要准绳。“一个职业编剧最终要为导演服务”,岳小军说,而编剧写完剧本才仅仅

是第一步,“剧本只是一个产品的图纸,最后要施工就一定要跟导演商量”。

脱离类型电影范畴的创作,也就脱离了类型化的评价体系,但不论是类型片还是作者电影,岳小军认为都需要观众的反馈,“不管是商业片还是艺术片,都需要收到观众的反馈,不管是观众的笑声、眼泪这样比较浅层的情绪反馈,还是带给观众更深的内心思考。”

人物、主题、故事核是岳小军心中最重要的三个创作方面,“抓到一个项目,不管是多线叙事还是中规中矩的类型

片,我认为都要首先考量人物,看这个人物在当时的情境下有没有典型性,要先把人物做透了。其次就是要关注主题表达,在主题下寻找准确的切入点。”在具体创作过程中,主题有时会发生变异、走向另一个方向,但岳小军认为这些变化都很正常,“我们也不希望一上来就死死扣住主题,主题还是需要与文本更相容、更紧密,如果稍微变化主题能够与故事中的角色变得更加‘相濡以沫’,那是最好。”故事核则密切关联着如何让故事变得更精彩、更与众不同、更能吸引观众,

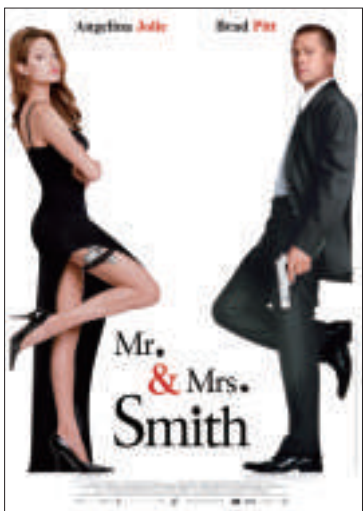
“所以做类型片或者衡量类型片优劣的时候,一般我会从人物、主题、故事核这三个方面入手。”岳小军说。

在当前的电影市场上,不少创作者都意识到类型创作的重要性,并开始在自己擅长的类型领域内不断深耕。岳小军认为这是明智之举,“一个人的能力会有局限性,如果是所有片种、所有类型都做,反而可能会各个片种都不占好。没有明确的方向、没有准确的思考,东一榔头西一棒槌,反而不太会产生明显效果。”

编剧冉甲男荐片:《有话好好说》、《史密斯夫妇》、《穿普拉达的女王》、《七月与安生》、《重返十七岁》 我们需要从类型片做起

《有话好好说》
编剧:述平
导演:张艺谋
主演:姜文
李保田
翟颖

《史密斯夫妇》
编剧:西蒙·金伯格
导演:道格·里曼
主演:布拉德·皮特
安吉丽娜·朱莉

编剧冉甲男为大家推荐了《有话好好说》、《史密斯夫妇》、《穿普拉达的女王》、《七月与安生》、《重返十七岁》。

►《有话好好说》

我认为《有话好好说》在电影史上是被低估的一部电影,这个片子太棒了,非常值得学习,简直没有缺点!有时候看到这种程度的电影,你心里不会再想“我也要写成这样”,反而想的是“我写不出这样的片子”,太牛了。

影片中的人物关系做得非常妙,姜文和李保田的关系可谓神来之笔,尤其是二人关系的反转,这些都刻画得非常生动。而且影片的拍摄手法、表现形式很先锋、很现代,很多桥段也成为了经典。故事最后,李保田饰演的小知识分子的爆发,那场戏的表演堪称典范。

对于那个时代来说,这么一部娱乐片可能显得太先锋了,它领先观众太多,当时的市场还没有准备好接纳这样的电影,如果放在当下的电影市场,我猜票房一定会“爆”。整个片子看上去都非常松弛,观众看着完全不会觉得累。

►《史密斯夫妇》

《史密斯夫妇》的类型非常清晰,全片没有废话,节奏非常明快。而且影片中有动作戏、谍战戏,还有这对夫妻之间的情感戏,两人情感关系的变化等都设计得非常精妙。影片的节奏把握得也非常好,爱情戏与谍战、动作戏互相穿插,有张有弛,观众全程会觉得沉浸其中却又不会觉得很累。

我尤其关注影片中与众不同的人物关系,这部影片中史密斯夫妇二人的关系非常独特,二人做了多年夫妻,忽然有天发现了对方隐藏的敌对间谍身份,俩人霹雳兵乓一顿大战,但最后还是发现了彼此心中的情感,重新认识了对方并重归于好,获得比之前更加美好而紧密的夫妻关系,这种变化也包含着生活的隐喻。

动作片是非常解压的一种电影类型,这部片子也给了动作场面,包括大的爆破场面和打场面等,非常爽。在备受疫情困扰的当下,我觉得观众需要这样能够解压的电影。

(下转第10版)

2019
新版新闻记者证
全新登场

新闻记者证
PRESS CARD

国家新闻出版署依法统一印制并核发
持证采访 守法遵规
一本一号 无一重复