

(上接第11版)

导演许磊推荐:《撞车》《利刃出鞘》《隐形人》《王国》

创作品质的提升来自于创作者对生活的反思和感悟

《撞车》
编剧:保罗·哈吉斯
罗伯特·莫里斯克
导演:保罗·哈吉斯
主演:桑德拉·布洛克
唐·钱德尔
马特·狄龙
布兰登·费舍

《利刃出鞘》
编剧:莱恩·约翰逊
导演:莱恩·约翰逊
主演:丹尼尔·克雷格
安娜·德·阿玛斯
克里斯·埃文斯
杰米·李·柯蒂斯

《隐形人》
编剧:雷·沃纳尔
赫伯特·乔治·威尔斯
导演:雷·沃纳尔
主演:伊丽莎白·莫斯
奥利弗·杰森-科恩
阿尔迪斯·霍吉

《王国》
编剧:金恩熙
导演:金成勋
主演:朱智勋、裴斗娜
柳承龙

导演许磊为大家推荐了《撞车》、《利刃出鞘》、《隐形人》、《王国》四部影视作品。

▶ 《撞车》

这部电影就像是社会的剪刀手,它不仅呈现了穷人富人等不同阶级,还囊括了黑人、白人等人种问题,以及不同民族间的移民问题,法官、警察、罪犯等不同身份的人之间的信任。影片把各个阶层、各个部门都剖析得非常透彻。片中选择的六七个故事都非常经典,每个故事都可以单拿出来做一部优秀的电影,而这部电影又巧妙地将这些故事纳入一部影片,让观众看到了一个社会的不同切面,每个故事之间连接得非常完美。像这样真正有力量的优秀影片,我愿意时不时重温。

▶ 《利刃出鞘》

一个富翁死去,围绕着继承家产的问题,抽丝剥茧,不断反转,最后整个遗产都给了护士。它毫无疑问是一部剧情扎实的优秀商业类型片,有很多值得学习的地方。但是从现实的表达力度上来说,总觉得差点意思。

▶ 《隐形人》

这是一部好莱坞的新片,也引发了很多讨论。女主角的丈夫变身隐形人,所有人都不相信女主角的说辞,但是随着故事发展,大家终于看到了隐形人的存在。故事创意“开了脑洞”,节奏进展非常快,称得上是一部优秀的剧情片,故事讲得也很有现实性。

▶ 《王国》

疫情期间确实看了不少电影,但是印象最深刻的反而是这部名为《王国》的韩剧(又名《李尸朝鲜》)。这是部古装丧尸片,最近朋友圈里很多人在转发,我觉得还挺好看。虽然拍的是丧尸片,但事实上也是源于一种病毒的爆发。剧集的整体水准非常精良,我基本是当成剧情电影在看。

◎ 许磊:创作品质的提升来自于创作者对生活的反思和感悟

处女作《天上的孩子》为青年导演许磊打上了“长镜头”、“现实题材”、“真实事件”等标签,也为他赢得了第42届蒙特利尔国际电影节最佳处女作奖等诸多荣誉。时隔两年,许磊已经拍完两部新作,正在忙碌地进行后期制作。随着作品增多、经验增长,许磊对导演这门手艺也逐渐有了新的认知。

优秀影片应该呈现电影的本质

许磊欣赏美国电影的规范和流畅,也喜欢欧洲电影呈现出的旺盛的生命力。上世纪六七十年代的好莱坞电影新浪潮对许磊的电影审美产生过很大影响,一批独立导演在没有强大资金支持、没有资本绑架的情况下创作出大批具有独特个性和新鲜能量的影片,科恩兄弟、亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多等都是许磊非常喜爱的好莱坞导演,“冈萨雷斯早期的电影《巴别塔》等给我留下了深刻的印象”。

拍摄文艺片“出道”的许磊对电影的本质和生活的真相有着执着的追求,“作为导演我们什么电影都要有所涉猎,但是从个人的艺术偏好上来说,我知道什么样的电影更能让我找到电影的本质”,优秀的欧洲艺术电影无疑是许磊找到电影本质的那把钥匙。

欧洲电影导演中,达内兄弟、克里斯蒂安·蒙吉、迈克尔·哈内克等多次在戛纳获奖的导演都是许磊非常景仰的前辈,《他人之子》、《四月三周两天》、《白丝带》等影片中对人的情感和现实的描摹让这位青年导演深受震撼,“他们的电影对现实和人性的思考都很深入,我认为这种思考无论对商业电影还是艺术片都十分重要,任何电影都逃不脱了现实。”

创作者不应自我阉割

在许磊的处女作《天上的孩子》赢得业内好评之后,有创作者询问许磊在创作中该如何拿捏现实尺度与影像表达之间的关系,以期获得一些有益经验。面对这些问题,许磊的答案非常直接,“在创作中要抛弃外部环境的枷锁,不要自我阉割”,他以伊朗电影和自己的创作经验为例,证明电影审查制度与创作自由之间并非完全冲突,“每个国家都有电影审查制度,但这并不意味着就一定削弱电影表达,伊朗的电影审查制度如此严苛,也依然有《一次别离》和《推销员》这样优秀的现实题材影片。作为创作者,在创作中要辩证地看待问题,不要一味自我审查、自我否定,很多时候我们需要在创作中思考和调整。”

导演功力最终比拼的是对生活的感悟

在拥有三部长片拍摄经验之后,许磊对“导演功力”的认知有了新的升级,这一次他把视听语言归为导演的基本功,而最终真正决定影片高度的重要因素是导演对生活的体察和感悟。

“一个合格的导演,首先得在逻辑、镜头、摄影、灯光各方面都有基础全面的掌握。拍不同类型的片子,要用不同类型的方案。这是导演的基本功,但是这些东西不会让你有质的提升。当导演有质的提升的时候,是他对于生活的感悟和观察有了新的升华和总结,是他反思和沉淀下来的东西。有了这些意识再去搞创作、拍电影,

哪怕一个过场戏都会拍得非常有意义和价值,而不只是在表面模仿某些大师的运镜。”

同一场戏,拍出真实感、呈现反思、彰显人性,是许磊衡量导演水准的重要准则。而要达到这一标准,许磊认为要依靠剧作和演员表演,“只有优秀的剧作和恰当地指导演员表演,才能完全呈现出导演想要的东西,别的方面我觉得都是其他部门甚至是资金可以解决的,但唯独这两个东西,钱买不来。”

在许磊看来,如果说把握剧作是导演前期关注的焦点,那么指导演员表演则是导演现场最重要的工作,“优秀的导演都是一直在现场指导表演,而不是会去管些杂七杂八的事情。因为只有演员的表演才能呈现导演想表达的主题,这个非常重要。特效可以在后期花钱、花时间,但是如果演员表演不到位,那是后期无法补救的。”

剪辑是提升完成度的最后一道门槛

当一部电影完成拍摄,剪辑台成为了提升电影完成度的最后一道关卡,“当你把整个故事拍完,每场戏的剪辑就成为最重要的事情,其他所有的混音、调色、音乐等都是在剪辑的基础上进行的优化,它们不影响核心。”

许磊认为一部影片的完成度与这部影片的工业化水准是两码事,“历史上很多优秀影片单从工业标准的角度来看可能都不够达标,但是这些影片仍然是导演完成度极高的优秀作品。”他以金基德的《圣殇》为例,“金导演用佳能5D2拍出的《圣

殇》,画质上压根就不是4K,更谈不上工业标准,但这并不影响影片本身的艺术品质。”

“电影的主题和演员的表演,还有影片剧作传达给人们的力量,我觉得真正的电影完成度是来自这些方面,而不是来自一些所谓的标准。当然在这些都做扎实之后,电影标准越高肯定是越好,但是我们要知道主次,一旦主次努力的方向错了,拍出来电影可能就会比较尴尬。可能就只剩下一个大片的样子,而完全没有真正的电影意义和气质。”

从处女作中一心追求的一场戏一个长镜头到如今将这些视听层面的形式后置,许磊回望当时,“可能每个刚开始拍的导演都会更追求一些形式上的极致,放现在可能不会再那么拍了。”同时,他也透露手持摄影、长镜头与影片投资之间的关联,“一场戏拍一条,预先设计好之后,这一条可能就没有瑕疵,但如果是多镜头拍摄,每个镜头都要不停地布光、走位,后期也要花大量时间去剪辑。更重要的是,我们没钱请群演,拍摄场景里的人群在不断流动,一旦分切镜头,主角背后流动的人群必然发生变化,后期剪辑可能会穿帮。”

在《天上的孩子》之后,许磊的新片《青玉》正在后期剪辑,这部由韩国导演金基德编剧并监制的电影带给许磊新的创作经验,“金导的剧本很扎实,我要做的就是牢牢抓住主题,在台词和气质上让整个影片更加本土化。”疫情期间,许磊的新剧本也在筹备之中,“我想呈现的内容更多,希望能够像《撞车》一样,呈现整个社会各个阶层的不同切面。”

《撞车》剧照

《利刃出鞘》剧照

《隐形人》剧照

《王国》剧照

CCTV-6电影频道收视排行榜

统计期限(2020年4月3日--2020年4月9日)

排名	片名/栏目	收视率%	收视份额%
1	故事片《九纹龙史进之大破瓦罐寺》	1.73	6.97
2	故事片《广东十虎铁桥三之王者归来》	1.37	5.33
3	故事片《百万巨鳄》	1.27	4.89
4	故事片《九纹龙史进之除恶史家村》	0.99	5.12
5	故事片《广东十虎铁桥三之王者荣威》	0.95	4.64
6	动作90分《奇门遁甲》	0.94	4.66
7	故事片《天刃》	0.93	4.89
7	频道出品《惊沙》	0.92	4.68
9	天气预报	0.81	3.74
10	故事片《我和我的祖国》	0.80	3.75
11	焦点访谈	0.80	3.59
12	光影星播客	0.77	3.01