

《扫黑行动》导演林德禄： 投入自己，做好当下

■文/本报记者 李佳蕾

由林德禄执导的《扫黑行动》已于11月11日上映,取得了相对不错的成绩,票房已突破1亿元。

《扫黑行动》导演林德禄曾执导《反贪风暴》系列影片,该系列影片在内地收获超20亿元票房。这位从1979年就开始创作的导演至今仍充满活力,希望“有机会的话还能够继续在内地进行电影创作,拍摄出观众喜欢、表达自己内心的影片”。

全力而为,顺其自然

当导演被问及是否有将《扫黑行动》做成系列电影时,有着《反贪风暴》系列电影经验的林德禄,抱着“不考虑太多,做好当下,投入自己”的心态去创作《扫黑行动》。

林德禄导演讲了一个故事。一位知名的交响乐团指挥家,有一次记者问他,“你指挥过的作品里面,你最喜欢的是哪一个?”他说:“我现在演奏的就是我最喜欢的。如果不投入自己百分之百的兴趣,我的指挥一定不好。”林德禄觉得这其中的道理与做导演一致,那就是,“我们的每一个作品都要全力而为、全神贯注。”

“电影导演要拍摄出好的作品,因为你的电影作品会影响到你下一部作品,唯有把当前的影片创作好,观众喜欢看,投资人才能够继续找你去看电影。电影导

演其实很简单,没有观众看,你还觉得自己是一位导演吗?你要有作品,才有观众。”

所以在创作《扫黑行动》时,林德禄将自己全身心投入,希望自己能够在当下的创作中尽到最大的努力。“有时候不需要将做系列电影的‘担子’压在身上,顺其自然,你拍得好看,自然就会有人敲你的门让你做导演。”

做一名“厨师”

林德禄导演在影片上映之前就表示,“这部影片跟我过往作品最大的不同,就是这次打击势力更强大、案件更复杂、冲突更激烈、拍摄难度更大,希望用作品致敬一线的扫黑英雄们。”

除了故事背景不一致,很多内地演员参演也是导演新的尝试。不论是周一围、秦海璐,还是曾志伟、吴孟达、张晋霖等演员,都让林德禄导演觉得“合作非常愉快”。

首先,最让导演高兴的是,内地与香港演员合作的效果比他预想的还要好。从演员们的风格来看,没有分别,各个“实力派”融合起来没有困难。其次,这些演员都给了导演很多支持、很大信心。“我们之间会有火花,开机之前都要对稿,有意见就会很直白地交流。”多年的导演经验

也让林德禄深知,“当导演不是高高在上的,导演只是一名‘厨师’,需要将演员、美术、服装、摄影等部门的人员进行‘调配’,最终将影片做成一道‘美味佳肴’送到观众面前。”

很多时候做导演是有一定妥协的,导演与演员会有意见不一致的地方,有些导演会采取“拍两条”的方式,一条根据演员的意见来,一条根据导演的意见来。但林德禄从不这样做,他觉得,“做导演是会有妥协,但是妥协的方式也一定是与演员走同一条路。我们的创作过程不是这边跑一跑,那边做一做,我喜欢与演员沟通,确定一个方案,这需要导演的判断能力,也需要导演能够清楚地表达自己的意图。”

希望继续在内地创作

随着香港回归,两地电影人交流增多,香港导演“北上”拍摄出了《桃姐》、《一代宗师》、《中国合伙人》、《智取威虎山》、《窃听风云》、《十月围城》、《建军大业》、《中国机长》、《湄公河行动》、《红海行动》等多部观众反响热烈、票房成绩亮眼的影片。

“作为一名导演,我很希望自己能够在内地拍戏。”内地有很多资源和机会,具有比较大的优势,“这对于导演来说是非常好的事情”。林德禄说。

现在,林德禄导演最感兴趣的是希区柯克的悬疑片,“他的镜头运用、戏份的处理很有悬念,能够让观众进入他的世界。”尤其令他深刻的是希区柯克在1979年获“美国电影学会终身成就奖”现场的发言,“通过观察我发现,人类并不仅靠谋生生存,人们需要关爱、认可和鼓励,以及时不时的一顿大餐。”这位悬念大师总会绞尽脑汁在各种场合将“观众”带进他的世界。

除了希区柯克,日本的黑泽明、英国的大卫·里恩都深刻地影响着林德禄,这些导演也让林德禄走上了导演之路。“我没有很强烈的野心去拍摄出特别卖座的影片,希望拍出观众具有共鸣感、观赏性比较强、可以表达自己理念的作品。”

《您好,北京》导演曹茜茜： 希望影片能够在这个冬天温暖人、鼓舞人

■文/本报记者 李佳蕾

由曹茜茜导演执导的《您好,北京》以北京为背景,讲述着三位主人公——创业者、歌手、快递小哥为梦想艰苦奋斗、克服困难的过程。导演表示自己拍摄这部影片的初衷是,“想要拍一部以首都北京为背景的现实题材电影,用光影的力量去激励正在逆境中奋斗的万千中国劳动者们。在面对困难和逆境的同时,能够不怕困难,向阳而生。希望能够在寒冷的冬天,用这部影片温暖人、鼓舞人。”

曹茜茜谈到自己选择现实题材进行创作时表示,她觉得好的故事有很多种表达方法,她本人比较喜欢现实题材,因为这样会和生活非常贴近,能够反映人民、反映各行各业的现实情况。

多年龄段的现实困境

影片区别于传统剧情片以单人物为主体叙事,而是采取了在同一时空中用三个不同身份、不同年龄、不同生活阅历的小人物奋斗拼搏为主体,将三个主人公的故事连接在一起,互相共鸣。

选择三个不同年龄段的主人公去进行表达其实是比较困难的,因为要把三个故事汇总成一个故事,又不能过于简单地处理他们之间的关系。“我们前期设计了多种身份的人物形象,如餐饮老板、脱口秀演员、画家等,最终从中选出更能代表其年龄层、观众喜爱的职业身份,每一个故事都是从现实生活中所汲取的。”

电影中跨年龄段的设计还是想要更多的观众能够在银幕前与人物产生共鸣。不论是刚毕业踏入社会的毕业生,还是需要结婚买房的“打工人”,抑

或是“上有老下有小”的中年人都能或多或少在影片中看到一点自己的影子。曹茜茜表示,在电影有限的时间内,需要选择各个年龄段最有代表性的表达,努力呈现他们可能会在年龄段中遇到的最大难题以及他们是如何解决这个困难的过程。

找到最贴近角色的演员

为了能够找到最适合角色的演员,曹茜茜从海选到最终确定演员经历差不多七八个月的时间。导演表示自己的选择标准非常简单,在科班出身的基础上,哪位演员最适合角色、最投入角色就会启用他。

影片中饰演快递小哥的李斐然除了要经过最开始排练的筛选,剧组还特意联系到圆通快递,让他亲身体验去送了近两个月的快递。同样,饰演歌手的刘鑫不仅要会弹吉他、表演之

外,还要去地下通道,真正的像一名流浪歌手在寒风中唱歌。

“每一个角色其实都有两到三个备选,都要让他们去真正地体验生活。有的能坚持下来,有的坚持不下来。李斐然每天要送一百多单,中午和快递员一起吃馒头,他回到剧组时手、脸、嘴唇都皴了。刘鑫唱到真有人扫码给他钱。我可以感受到他们对这部电影的全身心投入程度,也希望他们真挚的表演能够让全国观众感受到角色的真情流露。”曹茜茜说。

“不怕困难,向阳而生”

人在面对生活困境的时候,有选择“躺平”的,有选择奋斗的,甚至还会有越挫越勇的。《您好,北京》中的三位主人公在面对困境时,因为坚持没有放弃,最后都坚持到了“曙光”来临。

“影片很容易表达放弃等‘下滑’情绪,但这都不是曹茜茜想要创作这部影片的初衷,“我希望这部是一部小、正、大的影片,是能够在这个冬天给大家提气的。能够让大大家不怕困难,向阳而生。”

中国电影基金会副理事长阎晓明肯定了影片的积极意义,“《您好,北京》呈现于疫情背景下,解剖它给人们带来的困境,呈现底层小人物即使遇到辛酸艰苦但并没有怪罪时代,而是充满乐观主义,努力去奋斗的精神形式,是时代的典型记录。”

通过对现实的呈现,曹茜茜导演希望,“在后疫情时代的背景下,让那些迷茫的人、受打击的人相信我们的祖国,大家团结一致,互相帮助,共同面对困难时不要害怕,坚持朝着自己的梦想努力奋斗!”

『5G数智新时代元宇宙发展论坛』厦门举行 赋能影视产业摄制虚拟化、生产数字化、体验沉浸化

时很进步、很开明,也是很开放的政策。比如规定养狗、遛狗必须要拴绳,不能在海边换泳衣等等这些在一百年前就已经开始制定了。所以我们走进历史国际社区,我们希望它成为一处世界遗产讲好中国的故事,反复的摸索进行环境的整治。”单霁翔说。

论坛上,单霁翔专家团队、河南卫视与咪咕公司共同启动成立“中国传统文化咪咕研究院”,携手探索元宇宙场景下优秀传统文化的创新表达,为中国优秀传统文化发展赋能。单霁翔表示,“通过中国传统文化咪咕研究院对文化遗产的正能量价值传递,我们会讲好中国故事,更好传播中华优秀传统文化。”

中国移动咪咕公司总经理刘昕也在致辞中表示,继今年7月厦门市人民政府和咪咕公司达成战略合作后,双方积极推进厦门元宇宙建设,在投洽会期间创意打造了世界文化遗产鼓浪屿的首个元宇宙AR夜景秀。作为金鸡百花电影节连续四年的官方合作伙伴,咪咕坚持将“5G+4K+XR”等领先技术与电影文化相结合,为探索电影文旅产业数智化转型共寻方向。咪咕将在冬奥冰雪元宇宙、鼓浪屿元宇宙等成功案例的基础上,立足元宇宙第一岛“鼓浪屿元宇宙”新场景,结合金鸡百花电影节特色文旅IP,打造全球首个元宇宙电影节。

XR影视元宇宙工厂,“做导演要有‘算法’”

纵观2022年,中国电影产业生态产业发展有何特点?由每日经济新闻和万达影视集团大数据中心联合出品的《2022强影之路》电影产业白皮书给出答案。这是《强影之路》第三次在金鸡奖发布,也是中国移动咪咕公司第二次作为独家特约合作伙伴,见证这一时刻。白皮书从6个维度的观察,6大趋势的判断,进而由推全产业链的数智化升级。得益于在影视领域的深入探索,中国移动咪咕在论坛上发布影视行业元宇宙解决方案——“基于算力与云渲染的XR影视元宇宙工厂”。

咪咕公司数字化解决方案部总经理孙翔云介绍说,XR影视元宇宙工厂具有算力与云渲染平台、XR虚拟影棚、影视数智人、元宇宙XR制作能力、超高清裸眼3D制作能力、创意策划能力、沉浸式观影现场以及宣发八大能力,“将能够更好地赋能影视产业向摄制虚拟化,生产数字化,以及体验沉浸化转型。”

影视人才必须是有想法又懂算法的复合型人才

在论坛的圆桌对话环节,中国电影家协会电影制作工委会长江海洋首先发言,“过去拍电影,作为导演来说,我们只说你要想法,你的想法好不好?你有什么好想法?从今往后,我想还要加上一个‘算法’,那就是高科技技术。面对今天的形势,换了一个时代,换了一种方法,能够给电影导演可用的武器、可用的资源,大大地丰富了未来电影的创作。”

江海洋介绍说,2019年上影集团出品的《攀登者》,自己当时是厂里派去的监制,“这部电影用传统的拍摄方法是不成立的,肯定完不成,甚至是没法拍的。接了任务后,(当年)9月20日必须交片,因为是庆祝新中国成立70周年的三部重点献礼片之一。片中,90%的内容是攀登珠穆朗玛峰,但摄制组不可能去珠穆朗玛峰拍戏。”

“我们是在天津的一个采石场里搭建拍摄,可以说珠穆朗玛峰我们一天都没有去,但是诸位看这部电影时,可能绝对没有想到,一个90%的内容都是写珠穆朗玛峰的电影,居然不在珠穆朗玛峰地区拍摄?!这件事情给我震动非常非常大。”江海洋在发言最后强调,无论科技、金融如何发展,再新的技术也要靠人想出来,最后也要靠人去执行。“所以培养人才是任何时代义不容辞的责任,今天的影视人才必须是同时既有想法,又必须懂算法的复合型人才。”(姬政鹏)

