

近些年现实题材电影表演艺术创作分析

■文/员晓明

近年来,中国电影精品迭出,涌现出一大批口碑与票房双丰收的精品佳作。《长津湖》、《我和我的祖国》、《流浪地球》、《红海行动》、《八佰》等影片,丰富了重大题材电影的艺术表达,展现了健全的电影工业能力,获得观众的高度评价。以小切口关注现实题材的《我不是药神》、《少年的你》、《我是路人甲》、《我的姐姐》到《奇迹·笨小孩》、《人生大事》等,凭借精良的制作,真实情感的叙事,在创作上有所突破,赢得了广泛赞誉。这类电影把焦点对准生活中的众生百态,聚焦平凡人的真情实感,在银幕上呈现出了一部部真实、浓烈具有情感张力的故事。

相对于高概念、大制作电影,现实题材影片关注叙事和情感的真实性,更加倚重演员表演带来的戏剧张力、传递的真挚情感。某种意义上,演员的表演是现实题材电影成功的关键,是营造现实氛围、呈现情感浓度、展现人生故事的不可或缺的部分。观察近年来现实题材影片演员表演创作,对演员表演真实性、连贯性的要求越来越高,表演的层次、维度越来越丰富,更加注重人物心理情感与观众的连接与共鸣。这也反映出当下观众对电影情感体验要求的提升,对电影艺术审美要求的提高。

表演纯度不断提升

表演创作的任务是演员在假定的情境中创造真实的人物,并将其真切、鲜活地呈现于观众面前。近年来,国产现实题材影片呈现出对生活的映照、对人的关注等创作特性给演员表演的准确性提出了更高要求。演员在创造这类角色时,更要对自己的表演进行提纯,做到准确、利落、恰到好处,传递信息准确,人物逻辑有序,情绪转折流畅,力求使银幕影像与现实生活共振,产生深入人心的力量。

影片《隐入尘烟》中身患隐疾的曹贵英残缺的身体、蹒跚佝偻的体态、低垂的眼神、无一不述说着这个人物的苦难命运。然而看似孱弱柔顺的外表之下隐藏着却是坚强主见不服从的朴素坚强之心。面对门内沉默寡言的陌生的相亲和对象马有铁,门外的贵英畏缩无力却又坦然接受,“能对驴子好的人,一定是一个善良的人”;看着丈夫几次三番被抽血被欺负,贵英会勇敢的替丈夫发声;她也会在寒冷的夜晚怀揣热水,一瘸一拐地走到村口去迎接丈夫。孱弱、木讷的表面渗透出情感的温度,外在造型的贴合与内在塑造的精准到位共同呈现出真实、细腻、感人的形象。

干净利落地表现真实可信的人物,不仅在于人物前后行为语言模式的一致性,更在于传达出角色在不同情境下的动态发展变化过程。在影片《人生大事》中,被小文涂鸦的骨灰盒意外获得丧主感激时,莫三妹的态度由崩溃到紧张再到惊讶、理解和温柔,观众能清晰捕捉到莫三妹对小文态度的多层转化,感受到其心里对小文的接纳。当小文父亲询问小文是愿意在家还是愿意跟他们走,莫三妹的眼神中既有不确定的慌乱和游移,又带有不舍和期望,面对小文的坚定选择这种情感又霎时转化为释然和欣慰,短短几秒钟,一个外表不修边幅和内敛温柔倔强,带着复杂过往的人物跃然于眼前,赋予了观众对人物更多的想象空间。在这类创作中,演员不仅要外

在精准到位,还有具备连贯、稳定的内在逻辑,使自己的行为动作与规定情境和人物性格达成契合,准确流畅的表现变化,以稳定的节奏演绎呈现出真实可信的人物,进而使表演具有丝丝入扣的真实感。

表演维度更加丰富

近年来,现实题材电影作品往往更多地关注社会边缘人物,注重呈现人物的复杂性和多层次,这也是现实题材影片完整诠释人物、映照社会现实的重要方式。演员需要在保持人物连贯一致的基础上,具备多维度表达信息的能力,让观众通过表演创作体会到现实的力量感。在有限的时间和空间容量下,演员在镜头前的表演需尽可能传递更丰富的信息,呈现出表演的质感。这非常考验演员对角色的深度认知、对剧本全方位的理解程度,以及对人物身份、生活经历、社会关系、心理细节等诸多层面的综合感受,演员对此理解得越深刻,其表演也就走得越远。

在影片《万里归途》中,外交官宗大伟被迫与叛军首领玩俄罗斯轮盘,而司机的生命则是他的筹码,面对凶险的形势,宗大伟的脸上充满了无奈和无法抑制的恐惧,他蹒跚着慢慢靠近手枪,情绪也随之愈发强烈,直到停下脚步他未能伸手拿起手枪,而是恐惧地紧闭上了双眼,微微颤抖的眼皮和头部的细微动作传达着人物此时此刻的濒临崩溃的情绪和极度的恐惧,而稍显快速的扭过头说明着这一时刻人物的放弃。这都是演员通过精心设计赋予角色的丰富质感。

恰当的节奏对表演的准确性至关重要,生活的每一瞬间、人的每一种心境都有不同的速度节奏,人物的行动节奏变化渗透着其内在情感的变化,表达着情感的层次。电影表演考验的是演员在情感情绪以及行为动作的衔接点上的设计和转换,实现以节奏带动表演、以节奏润滑变化。则来自于演员对角色深度认知基础之上所演绎

出的人物心理、情感及行为的发展与变化。

优秀的演员应在有限的时间内创造无限的角色,并且始终让角色保持鲜活,这也是演员表演创作能够使角色更加丰富、有质感的重要方法。表演从来不是单一、平面的。角色的真实意图、潜意识心理通过演员复杂、多样的表演进行展现。好的演员总能做到“四两拨千金”,在表演中绝不会用蛮力,看似云淡风轻的演绎却能表达出千言万语的信息。这是演员和角色之间的合而为一,演员自身的特质与角色交相呼应,把自己身上的特质代入角色,为角色增添真实色彩。

情感联结更加真挚

对生活点滴的敏锐观察,对社会现实和人物命运的深刻思考和呈现,是现实题材影片引人入胜的关键所在。近年来,现实题材影片逐渐摒弃了华而不实的表达和一波三折的情绪,逐步以“走心”的方式推进故事,演绎社会现实。现实题材影片不仅需要故事具备打动人的力量,更需要演员的表演情感真挚且诚恳,去呈现人物情感,联结观众情感,营造情感张力。

演员表演的重要意义之一就是与观众建立起情感上的连接,将自己感受到的、真实的情感传达给观众。观众一旦接受了这种情感,开始下意识地角色展开想象,开始将自己的情感投注进角色。这个角色便立住了,使人印象深刻,直击灵魂。讲述85岁母亲独自照顾65岁阿尔茨海默病女儿故事影片《妈妈》中,通篇没有过多激烈的桥段,但深沉、浓烈的情感始终沉淀在表层之下,母亲为女儿喂饭、推着女儿出门、想尽办法碎碎开锁、为被污蔑为小偷的女儿出头……众多看起来平淡无奇的行动质朴、真诚,展示出母亲面对生命无常坦然接受却又坚韧优雅的人生态度,蓬勃的生命力呼之欲出,就像音乐中的复调那样,为整部影片铺陈了浓浓的情感底色,展示出母女之间无尽的爱。好的表演不一定要有非常大的情绪起伏和情感爆发。现实题材影片也不再倾向于将强烈的戏剧冲突呈现于观众,而是需要演员通过复杂的心理感受诉诸于感官表现。那么,演员表达情绪情感必须要有足够的心理支撑和心理过程,并以此为基础,通过外在表情动作传递足够丰富、足够一致的信息,才会令观众产生情绪情感的爆点和余韵。

回顾近些年国产优秀现实题材影片,保持开放姿态,刻画社会心理,展现人类情感,不仅赢得了良好的口碑,在票房上也取得了不错的成绩。与此同时,演员的表演也呈现出表演形态更加成熟、表演技法更加丰富、表演效果更加出众的突出特征。电影始终是心智的艺术,人类的存在和人类情感表达是电影中永恒的东西。电影演员应当始终以最准确、最深刻、最丰满的表现诠释角色,丝丝入扣地演绎出真实可信、具备生活质感、充满艺术张力的银幕形象,给观众带来艺术审美的真实感、满足感、愉悦感。

(作者单位:中国艺术研究院电影电视艺术研究所)

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

欧洲的时间观与存在感

■文/左衡

近期全国艺术电影放映联盟推出了两部影片,从出品时间来看,它们来得略迟。但从历史时间来看,这次迟到却又造成了一个奇特的观察距离。考虑到艺联的忠实观众大多有很充分的阅片量和相当出色的电影感受力,不妨大胆说说我的一种发现,供同好参照:看这两部影片,能帮助我们考察一下欧洲对时间和存在的某些自我意识。

小小的乔,小小的寓言

先看未来向。
科幻题材影片《小小乔》的剧情,简言之,是英国某植物集团的科研机构用基因技术开发出一种可以使人快活的花卉,已到了即将全球推出、轰动人间的最后阶段。其核心生物工程师爱丽丝离婚后和她青春期的儿子小小乔一起生活,她将此花命名为“小小乔”。但她不得不注意到,小小乔可爱得——要命……

第一次看《小小乔》还是在2019年初夏戛纳电影节上。看完遍体森寒,还心不甘回来,再见到爱丽丝的幻想。不料,这一去就再难回头。安娜很快意识到,甚至她的家人,都很可能随时会失去。那个安全的地方,总是在远方、更远方。

时隔多年,米迪斯成为一位儿童插画家,她把这段经历写成了小说。那早就不知所终的粉兔子,在故事里将再次遭落。米迪斯故事的轻盈,带着亲历者特有的心有余悸,孩子只能把注意力集中到一件小玩具上,转移开对庞大危险灾难的恐惧。她很清楚,这种转移随时可能被战争斩断,能保持转移,其实意味着脆弱游丝的安全毕竟还在。

改编影片的紧张,则来自承平日久人们对不堪过往的好奇与惊异——原来在战火的边缘,还曾有过这样惊险、却又终于温暖的故事呵……这里发生了焦点和重心的另一次转移。不得不说,这次转移做得很巧妙,从而成功地让观众沉浸到安娜一家逃亡生活的各种细节中去,沉浸到家人的亲情温暖中去。这也是导演卡罗莉内·林克最擅长的事情。而这次的偏移又导致战争的恶变得抽象,且是已成定论。这就消解了历史对现实的警示价值。

藉由安娜一家的逃亡路线,我们也大致得到一张欧洲安全系数地图。德国身处风暴中心,瑞士虽号称中立但其实靠不住,法国很想靠得住,但最后也撑不住了。英国伦敦远离欧洲,成了他们最终的归宿。这个“别有用心”的解读可能有助于我们对欧洲当下社会境况、文化心理的前因后果有另一角度的了解。

影片的视听语言可谓赏心悦目,大量流畅的移动运镜结合场面调度、服化道细节,在在呈现出一种电影修为的自信,以至于文化富足的自得自豪。或许恰恰是主创过于自信了,又总让我生出一丝疑虑和不安:叙事口吻中是否有一份小布尔乔亚艺术家身份的傲娇、炫耀?战争造就故事,但大多数普通人不会为了追求故事的传奇性而在劫后余生中搜趣趣味呵。

一只粉兔子的存在可以是重要的。但这种重要,是海德格尔式的存在主义悲情,还是萨特式的人道主义情怀?差别就大了。

一不小心,又把影片看成欧洲思想史了。不过,文艺作为社会思潮的表征,原本就具备这种功能,这并不特别奇怪。假如这两则观影笔记激起了观众考察的兴趣或驳斥的激情,那正好符合了艺联的气质。

