

直击 第26届上海国际电影节

有别以

往 的 生

猛

粗

管虎

新片《

男

羊城晚报记者 李丽 胡广欣

管虎新片《一个男人和一个女人》在刚结束的第26届上海国际电影节上获得金爵奖"最佳摄影"奖项。这是黄渤和倪妮的首次合作,虽然两人此次均未斩获奖项,但他们细腻准确的表演却赢得导演管虎、出品人和总制片人梁静以及上影节观众的普遍点赞。

《一个男人和一个女人》讲述黄渤饰演的男人和倪妮饰演的女人同时飞抵香港,在等待过关的时间里同住在一家酒店。一墙之隔,两个陌生人在短暂的生命交集中,互相倾诉起自身背负的人生压力……

这是一部前所未见的管虎电影。在人们印象中,他的作品都像正在上映的《狗阵》那般生猛粗粝,但《一个男人和一个女人》却主打细腻和微妙的情感。就像黄渤说的,这部电影最难演的就是"不可名状"。

黄渤也参与了这次创作,从创意到演绎都全情投入。他饰演的男人身上,有很多黄渤当下生活甚至过去生活的影子。管虎形容,黄渤把"一部分的自己"投进去了。而首次为的自己"投进去了。而首次与倪妮合作的黄渤,对倪妮的与规赞不绝口,称在挖掘角色内心的可能性方面,自己还得向对方学习。

倪妮到了一个女演员最好的时候

记者:这次《一个男人和一个女人》 和《狗阵》都在上影节期间跟大家见面, 感觉它们真的很不同。

管虎:这次想尝试一点新东西。两部片子确实很不一样,比如《狗阵》话不多,但《一个男人和一个女人》话特别多。(笑)

记者:黄渤过去跟导演合作过很多 电影,比如《斗牛》《杀生》《厨子戏子痞 子》等等,这次感觉有什么不同?

黄渤:以前的合作是"激流",现在可能是"暗流"。这部片子可能不像以往的作品那么汹涌澎湃,但看完之后,那种"暗流"的力量会久久缠绕在你的脑海中。这是我很喜欢的一种感觉。我也觉得我和导演合作了那么多次,应该有一部这样的片子出现了。

记者:有人说,《狗阵》里彭于晏的角色应该让黄渤来演,反而像《一个男人和一个女人》这样的,大家会觉得更适合彭于晏来演。

黄渤:以前导演对演员的用法确实是那样的,但人都会成长,他现在不会只看外部表现,也会看到内心和实质。(笑)所以,这部戏他让我演男人。同时,他也看到了彭于晏身体里的另外一种可能性。

记者:这是你第一次跟倪妮合作, 感受如何?

黄渤:她真的是一个惊喜。我觉得她到了一个女演员最好的时候,所以她能把对于生命和生活的理解跟人物的塑造结合起来。她的表演非常准确和精彩。她能做到一种生理上的直感,不经过那么多处理,不加入太多的技巧,这点很不容易。

她演的女人,有时候是"脆"的,有时候是敏感的,有时候是坚定的。说实话,如果我拿到类似的角色,对角色所产生的可能性,未必能感受和表现得像她这么多。我觉得她有很多地方值得我学习。

记者:演了这么多年戏,这次你觉

得最大的挑战是什么? **黄渤**:最难的是演出一种"不可名 状"的感觉。偏偏你还要用有形的台词 和动作去演出那种感觉,这对我来说是

很大的挑战。 **管虎:**我觉得他没在演,他给我的感觉就跟"演"没太大关系。这是表演的最高境界,他成了他自己了。除了做减法,

他还拿出了自己内心真实的一部分。 记者:片中有一些细节,比如男人 半夜在酒店为霸总小说配音,观众都看 笑了。 **黄渤**:影片确实放进了很多我生活的痕迹,包括我小时候对音乐的梦想,以前做过的配音工作等等。导演没有回避,都把它们加进来了,所以这次我没用太多的技巧,就多用自己生活里总结积累的东西。

记者:在理性和感性之间,这部戏 是如何把握的?

管虎:这次我是哄着黄渤和倪妮, 让他们拿出80%的感性,只剩20%的设计。这样,你就会得到很多突如其来的惊喜,这都是在演员最舒服的状态下才会有的。

超越了男女之情,更多的是关于人的故事

记者:导演是怎么理解片中女性部分的?

梁静:这个问题我来回答。管虎和 黄湖想做这个片子,也是出于他们对家 庭里的女人的一种理解。可能他们到 了一定的年龄,开始感受到了女人所承 担的东西。当他们告诉我这个出发点 的时候,我是有点小感动的。我觉得这 部电影会让很多女人感受到,男人对女 人是理解的。

黄渤:现代人的身份都没有那么明确,什么男人负责这些,女人负责那些。比如梁静现在是一个公司的老板,是很多片子的制片人,同时她也是一个母亲和一个女儿。所以,虽然片子是

《一个男人和一个女人》,但你也可以把"男"和"女"去掉,就是"人"。

记者:有一部经典的法国电影也叫 《一个男人和一个女人》,两部电影有关 系吗?

管虎:克洛德·勒卢什是我特别尊敬的导演。他的《一个男人和一个女人》特指一种情感关系,而我们的《一个男人和一个女人》是超越男女之间的情感关系的,它更多是关于人的故事。实际上关于片名,我们想过很久。渤哥出过一个主意叫《他和她》,但后来我们讨论完觉得,这个名字对很多观众来说不是太明确,最终还是决定叫《一个男人和一个女人》。

孩子的长大和亲人的离去,每个人都躲不开

记者:这次的电影让大家看到了一个不一样的管虎。导演怎么看待自己

的内心世界? 管虎:大家可能看着我这个人人高 马大,是一个直男,其实并不是。我内 心有很多敏感、脆弱甚至软弱的地方,

只不过一直没机会给大家看到。(笑) 记者:片中人物的人生困境,你们也会有吗? **黄渤**:每个个体和每个家庭,都面临着各式各样的问题。我们的困惑不一定就是电影里那些,但大多数不会差太远。比如我们都要面对孩子的长大,需要在自己都很迷茫的时候,给孩子的疑惑找出一些答案。亲人的老去甚至离开,是每个人到了这个人生阶段都躲不开的。没有标准答案,比如我只能有空的时候就赶紧回家看看。

《星星在等我们》入围第26届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元

导演张大磊:开拍后不许看剧本

羊城晚报记者 李丽 胡广欣

对大众来说,《星星在等我们》或许是人围第26届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元的4部影片中最没"星光"的。但是,业内人士和影迷却不敢小觑它,因为该片导演张大磊此前曾凭《八月》《蓝色列车》《平原上的摩西》《下午过去了一半》等长片和短片作品人围的味量影节、东京国际电影节、平超国际电影展等。在本届上海国际电影节上,除了《星星在等我们》人围主竞赛单元,张大磊执导的短片《我们为何要做梦》得到了"最佳真人短片"提名。

《星星在等我们》讲述的是西北人老张面对生活和事业困境,想要开着皮卡车到沙漠去给自己一个交代的故事。一路上他遇到了一些奇怪的人,他们陌生、神秘又似曾相识。接下来发生的一切都让他感到恍惚,难分现实与梦境。最终这些理想者们挤在破皮卡车里,驶入夜色中,驶向各自的理想之地

张大磊透露,老张这个角色有原型 人物:"曾有朋友找我拍一位陕西企业 家的故事。但我觉得,真实的人物最好 就让他以真实的形式存在,电影还是应 该多一些创作的空间。"最终,张大磊结 合了原型人物,塑造出电影里那一批 "很笨拙地坚持梦想"的人。与此同时, 这部电影也放入了他之前作品《蓝色列 车》里的人物。张大磊透露,《蓝色列 车》的人物今后也会在他未来的电影里 出现,"仿佛他们就生活在电影空间里 一样,比如这次跟老张相遇,大家一起 同行"。

《星星在等我们》男主人公老张的 扮演者梁景东,原本是业内知名的美术 设计师,曾为贾樟柯作品《小武》《任逍 遥》《三峡好人》《风流一代》担任美术设 计,但也是从贾樟柯的《站台》开始,他 "兼职"当演员。张大磊的前两部作品 《蓝色列车》《平原上的摩西》,他也都以 演员身份参与拍摄。他说,像张大磊这 样纯粹的电影热爱者,拥有一种"磁铁 般"的吸引力。

梁景东透露,因为《星星在等我们》 是在沙漠里拍的,这给了他一个解开心 结的机会:"我记得6年前我的一个学 生在沙漠里驾车,不到30岁的年轻生 命,就那样停止了。我很久都无法释怀。这次面对沙漠,我默默对这个学生说,我过来了,我要亲身体验一下你当时到底发生了怎样的事。"梁景东说,当他在沙漠中开车的时候,他觉得自己像在跟那个学生相处,两人一起找出生命疑问的答案,"拍完这部电影之后,我突然发现自己已经放下了"。

女主角黄丽丽说,影片虽然才拍摄 20天,但整个过程很快乐,"甚至有一 点忘记了我们在拍电影,就像我们这几 个人生活在一起了"。她自省,以前自 己对人生有点较真,但拍完这部电影之 后,觉得"好像人笨一点、慢一点,也一 样可以过得很好"。

《星星在等我们》是张大磊继《八月》《蓝色列车》之后编剧执导的第三部长片,也是文牧野、毕赣联合发起的"没有名字"计划亮相的首部作品。主创们透露,文牧野、毕赣很尊重他们创作的独立性,而"放手"的风格也同样体现在张大磊对演员的把控上。他会让演员在开拍前读几遍剧本,开拍之后就让他们把剧本扔了,不许再看,用感受和体验而不是思考去塑造角色。

《星星在等我们》海报

《我生活的两个世界》: **吉泽亮演绎边打手语边说话**

羊城晚报记者 胡广欣 李丽

《我生活的两个世界》海报

第26届上海国际电影节主竞赛单元人围影片《我生活的两个世界》是导演吴美保时隔9年的长片新作,由日本演员吉泽亮主演。两人出席影片的映后交流和媒体见面会,闭幕式上,他们与饰演听障母亲的忍足亚希子一同踏上红毯。

《我生活的两个世界》聚焦 CODA 人士(Child of Deaf Adults,即出生在听障家庭、听力正常的孩子)。影片延续 了吴美保润物细无声的风格,呈现了 CODA 人士五十岚大(吉泽亮饰)对听障父母从嫌弃到理解的过程。吉泽亮 在片中有大量无对白的手语表演,对他而言是一次全新的尝试。

吉泽亮: 原来手语的世界如此复杂

吉泽亮是日本演艺圈炙手可热的青年演员,在中国也具备相当的人气,主演过《假面骑士》《银魂》《王者天下》《齐木楠雄的灾难》等多部作品,2021年主演大河剧《直冲青天》。吉泽亮现身映后交流时,全场发出惊喜的欢呼。他先用普通话向大家打招呼,还透露了他与中国的一段缘分:《王者天下》在宁波象山影视城取景,"当时承蒙中国的照顾,谢谢你们"。

吉泽亮过往拍摄商业片居多,与此次《我生活的两个世界》风格有所不同。导演吴美保表示非常相信吉泽亮的能力:"我制作这部影片的最大动力就来自能与吉泽亮先生合作。我看了他以往的很多作品,非常相信他有这个能力。"

吉泽亮在正式拍摄的两个月前找了老师学习手语,也与现实中的CODA人士交流,尽量贴近角色。这次拍摄体验让他收获良多:"我从老师和CODA

人士那里得知,听障人士和CODA人士 使用的手语是不一样的。原来手语的 世界如此复杂。"

影片讲述了五十岚大从刚出生到28岁的故事,吉泽亮从主人公的15岁开始演起。以30岁的年龄出演中学生,吉泽亮坦言是一个挑战:"我经常被导演说声音太低沉了,不像一个15岁的少年。导演跟我一起研究怎样让我的声音听起来更像中学生。"

令吉泽亮印象最深的一幕是,五十 岚大考高中失败后对母亲发火:"他当 时非常情绪化,一边打手语一边说话。 我在排练的时候有点不解,询问了 CODA人士后,确认了他们在情绪激动 的时候的确会一边打手语一边说话。

吴美保:同时感受有声 和无声两个世界非常美妙

吴美保导演是颇受瞩目的影坛新星,她的上一部长片《只在那里发光》(2014)曾代表日本参与奥斯卡最佳外语片的角逐。为何时隔9年才再次推出长片新作?吴美保坦言是为了育儿:"我现在有两个孩子,大儿子刚好9岁。虽然这9年我也拍了一些短片和广告,但始终无法兼顾长片拍摄和照顾孩子。因为我拍长片的时候,习惯24小时都沉浸在工作中。现在孩子长大了,是我重新回归长片拍摄的好时机。"

影片根据作家五十岚大的自传式散文改编。吴美保说,故事里听障父母和健全孩子之间的感情触动了她,由此决定将其改编为电影。亲子关系是《我生活的两个世界》很重要的一环。五十岚大从小就习惯于为听障母亲担任"翻译",但他渐渐无法忍受周围的异样目光,和母亲之间也产生了隔阂;终于在20岁那年,他逃离家乡,到了东京发展……

筹备电影期间,吴美保认识了许多 CODA 人士,了解到他们独特的世界观:"他们在有声和无声的两个世界中穿梭着生活。我或许永远都无法真正理解他们的感受,但我认为能同时感受这两个世界是一件非常美妙的事情。所以我希望把这两个世界呈现给观众。"

与2021年的奥斯卡最佳影片《健听女孩》一样,《我生活的两个世界》中的听障人士角色都由听障人士出演。吴美保认为,这种做法能让更多人关注这个群体。她说:"通过这部电影的拍摄,我对很多听障人士的世界有了更深入的学习和了解。对他们而言,听不见并非一种残疾或者不自由。他们有自己的语言,那就是手语。"

吉泽亮表示,跟听障人士对戏的过程中逐渐掌握了与他们沟通的技巧: "比如'没关系'这句手语,到底是'没关系。'还是'没关系?',要靠表情来理解。在拍摄过程中,这对我来说也是挑战之一。"

人生就像捧着瓷罐爬山,每个人都小心翼翼

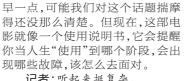
记者:这部电影的创作初衷是什么?

管虎:我和渤哥到了这个年龄,有了一些感受,想把这些感受放到电影里。我们还放进了很多身边的真材实料的故事。

身边的具材实料的故事。 记者:影片里男人和女人被困在 一个酒店,他们的人生也处在各自的 困境。为什么想拍这样的命题?

黄渤:我前阵子还在跟导演说,每个人的一辈子都像捧着一个大瓷罐子往山顶爬。谁敢保证走到最后,这个大瓷罐子不会磕碰几下,甚至摔个稀碎? 所以每个人都小心翼翼。这部电影的故事,就好比两个人气喘吁吁爬到半山腰的时候,相遇了,一起坐下来喘口气。

在这个人生阶段拍一部这样的电影,确实是一种刻意为之。再

记者: 听起来挺复杂。 黄渤: 这部电影对我来说既简 单又复杂。它简单到了就是一个男 人和一个女人的故事,但它也复杂 到了一段人生或者一个世界。最简 单的东西,往往也是最复杂的

单的东西,往往也是最复杂的。 梁静:我们最终想表达的是, 大家遇到生活中的重压时,不是非得马上解决,而是先接受一切发生的可能性,再慢慢找方法去解决。 中年人的崩溃往往在一瞬间,这个崩溃我相信每个人都会遇到。但 无论遇到任何困境,我们都要积极面对。

《一个男人和一个女人》主打细腻情感