

人世间
A LIFELONG JOURNEY
李路导演作品
根据梁晓声「茅盾文学奖」同名长篇小说《人世间》改编
五十年中国百姓生活史

CCTV 1 综合 IQIYI 爱奇艺

羊城晚报记者 龚卫锋

作为央视的开年剧,改编自中国当代作家梁晓声同名小说的电视剧《人世间》播出后,创下央视一套黄金档电视剧收视率近八年新高。这部讲述三代普通中国人命运变迁的人民史诗,感动了亿万观众。最近,《人世间》在江苏卫视二轮播出,热度同样居高不下,豆瓣评分稳定在8.1分。

关于《人世间》的分量,还有很多注脚:原著长篇小说《人世间》曾以高票获得第十届茅盾文学奖;在《人世间》开机的第一个月,迪士尼就买下了该剧的海外发行权;在近日召开的“从文学到影视——《人世间》”座谈会上,中国作家协会副主席李敬泽称赞它是“人民史诗的力量,人民美学的胜利”……

近日,羊城晚报记者采访了李路导演,雷佳音、黄小蕾、王阳等演员,揭开这部开年爆款剧背后的朴素故事。

A 改编与拍摄 剧本看哭导演

2017年12月,梁晓声创作的长篇小说《人世间》出版,分为上、中、下三卷,篇幅达115万字。故事从20世纪70年代讲到21世纪10年代,以北方某省会城市某平民社区为背景,以周家的生活轨迹为线索,全方位描写了中国社会的巨大变迁,以及十几位普通人跌宕起伏的人生路。2019年8月,《人世间》获得第十届茅盾文学奖。

李路是《人世间》的导演兼制片人,曾因执导《老大的幸福》《人民的名义》《巡回检察组》等剧获得业界认可,尤其擅长拍摄现实主义题材剧。四年前,李路要寻找新的拍摄题材,“让朋友给我找一部伟大的作品”,有人向他推荐了小说《人世间》。李路回忆,自己七年前曾买过一部工人题材小说,找了一圈编剧,没人敢接这份工作,最后到期被收回了版权。直到看完了《人世间》,李路不愿意再错过,马上约梁晓声见面。

李路与梁晓声谈了一下午,彼此交换创作初衷。李路说:“梁晓声有家国情怀、有担当、有悲天悯人的气质。”一拍即合后,梁晓声欣然授权李路拍摄自己的心血之作。

《人世间》的第一编剧,是曾创作《牵手》《中国式离婚》《新结婚时代》等剧的王海鸪,她花了三年时间打磨剧本。原著故事写到2008年,而电视剧则要写到2016年。王海鸪创作了新人物,并延伸剧情。李路回忆,两年前的疫情期间,他回到北京后,看王海鸪写的前十几集剧本,从晚上看到天亮,多次流泪,“我给她发了一条语无伦次的长微信,对剧本大加赞赏。”据说,王海鸪后来每当创作累了,就会把这条微信拿出来读,鼓励自己写下去。

B 角色与解读 故事绝对写实

《人世间》讲述了光字片区的生活,具体围绕周家三兄妹周秉义、周蓉、周秉昆的人生故事展开:父亲周志刚在西南参加“大三线”建设,长子周秉义响应国家号召成为第一批下乡知青,长女周蓉追随诗人丈夫远赴贵州乡村,周家只留下小弟周秉昆与周母相依为命。在50年的岁月里,周家人的命运与时代变迁相交织,周秉义大学毕业后从政,在大刀阔斧的改革中经历途沉浮;周蓉获得博士学位后留校任教,却情路坎坷。周秉昆与美丽又不幸的郑娟相濡以沫,经历下岗阵痛和“下海”挑战,在平凡岁月里扶持邻里亲友共同前进。李路坦言:“剧中的故事绝对写实,无论是事业还是爱情,生活中有太多这样的故事。”

剧中,周秉昆领衔的“六小君子”小团体经历了聚散离合、友谊演变。有观众称赞《人世间》是中国版的《请回答1988》。李路表示认同:“我们这部剧和《请回答1988》有同样的功效。上世纪八九十年代,孩子多,物质贫乏,人的情感相对简单,朋友和邻里关系相

宋佳饰周蓉

之后,李路带着主创在拍摄期间再次打磨剧本,“我们白天拍摄,晚上围读剧本,直到关机前一个月才修改完成剧本”。

虽然李路是南京人,但他的童年和青春在东北度过,对作品中东北故事的表达早已心中有数,“难点在于靠细节去吸引观众,但做好细节也是应该的”。剧组在长春的农博园和会展中心搭建了几万平方米的摄影棚,构建剧中主场景——光字片区,用了75000米灯光线,铺了几十卡车的黑土。李路透露,道具库有一万多平方米:“演员身后的挂历,都是上世纪八九十年代的产物,时间一点都不能错。剧中的家具、用具、电风扇的价格、收音机的款式都要符合时代特征。例如,墙皮要做成脱落的霜感,报纸要进行烟熏做旧处理,我们还买了很多具备时代感的插曲。”

《人世间》拍摄历时176天,李路最早去片场,最晚收工,每天睡三四个小时,身体透支:“我是事必躬亲型导演,管群众演员,甚至空镜头,就连B组拍的戏,拍完我看通过了,他们才能继续进行。我们围读剧本之后,我发现戏要调整,就得重写。”

《人世间》吸引观众看了又看 为何能

李路和演员合影

工作还是为人,就两个字——纯粹。向阳而生,随心而去。爱情没有理论依据,但剧里的主人公都有自己的理论。例如,在困难面前,周秉昆和郑娟夫妇之间的同心同德、不离不弃、善始善终、潜移默化,背后是中国五千年不灭的家国构架。”

此外,观众透过周家三代人的经历和故事,重温了半个世纪以来中国走过的道路,理解其中的变化和成就,从而读懂社会变革的内在动力。剧中人物传达了中华优秀传统文化中的“天行健,君子以自强不息”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”等思想理念,改革开放中的解放思想、锐意进取,以及中国人对美好生活的向往追求。李路说:“我们当下看似社会结构、家庭结构发生了变化,但本质上的情感没变。”

关于剧中李素华、郑娟、周蓉、乔春燕等女性角色,李路也十分欣赏:“她们是黑土地上坚韧、坚强的东北女性,身上有中国传统女性的传统美德,有对家庭、友谊的担当和付出。”

C 选角与表演 合适就是标尺

《人世间》的演员阵容可谓是一清一色的演技派,饰演周母李素华的萨日娜,饰演周父周志刚的丁勇岱,周秉义、周蓉、周秉昆三兄妹分别由辛柏青、宋佳、雷佳音饰演,集齐飞天奖、白玉兰奖、金鹰奖等表演奖项“大满贯”的殷桃饰演周秉昆的妻子郑娟。

谈及选角,李路说:“这些年,我基本保留了导演、制片人的选角权力,主要标尺就是合适。我们不是一部流量戏,不需要从流量角度考虑选角。《人世间》的演员众多,大的演员、小的演员都合适,非常难得。”

李路坦言,剧中演员都是他逐个敲定的,例如,他提前一年去上海,约定了宋佳;他去找了雷佳音的班主任,让腾讯影业、新丽传媒等出品方都去找雷佳音聊合作。“辛柏青、宋佳、雷佳音、殷桃这四大主演我之前都不熟。这部剧拍摄了一个月,小宋佳和辛柏青由于档期问题都还没进组。当时我告诉自己,‘一切都是注定好的,不要着急,没有问题’,最终他们都来了。通过这次合作,大家成了很好的朋友。”

《人世间》播出期间,演员凭借精湛演技带着相关话题频频登上热搜榜。其中,雷佳音继去年的《功勋》于敏单元之后,用精湛演技将周秉昆恪守本心、兢兢业业的底层小人物形象诠释得入木三分。李路表示,雷佳音就是所有主创心中的周秉昆,“雷佳音从形象到气

殷桃饰郑娟

质,人畜无害。他能把人性的闪光和质朴集合到一起,基本功扎实,角色塑造性非常强”。李路也见识到了殷桃的厉害:“她很多年前就把电视剧的奖项拿了个遍。她很认真,剧本上密密麻麻写满了创作手记。同时,她塑造人物的能力也很强,虽然身为重庆人演东北女孩突破挺大,但完成度很好。”

配角的演技也获得了观众认可。李路举例道,郑娟弟弟郑光明身上有很多表演难点,他是养母捡来的孤儿,是瞎子,是非常懂事的小大人,身上有包袱,但小演员韩昊霖的脸部表情和台词都十分到位,“妈”“姐”一喊,哭戏真是揪心”。观众对韩昊霖并不陌生,此前其经典角色是《庆余年》里的“小范闲”,没想到几年之后,又通过《人世间》记住了他。

此外,陈道明担纲了剧中旁白的配音工作。李路看重陈道明声音的高度,冷峻、干净又有韵味。李路坦言:“由于我们是朋友,请他过来帮忙不难,没有费周折就答应。”

D 出圈与传播 不要低估观众

《人世间》的首播创下央视收视新高,该剧在江苏卫视二轮播出时的收视率同样抢眼,剧中相关话题持续登上微博热搜榜。对于该剧的火爆,李路坦言播出成绩在主创预估范围内,但还需要长尾效应才能实现真正意义上破圈,“我很高兴90后、00后真正喜欢看他们父辈、爷爷辈的生活”。

如何吸引年轻观众看重厚的、有深度的电视剧?李路觉得,现实主义题材剧的受众群一

定是全域、全年龄段:“我们做电视剧只靠好品质,没有刻意去吸引特定圈层做过工作。拍戏之前,我会跟我孩子聊聊,吸收一些年轻人的思想,但我们不会开研讨会讨论如何专门吸引哪群人。扎实的内容会让各个年龄段的、心智健全的、有才华的、渴望了解历史的观众来看,会打破年龄界限。我们不要低估年轻一代,只要拍得够诚恳、够好看,他们就会喜欢、会关注。观众是聪明的,有审美能力的。”

E 出海与视野 讲述毛茸茸的生活

“国剧出海”是近年来老生常谈的话题,该剧的不少出品方曾广泛参与推动国产剧在海外播出。例如,新丽传媒曾通过迪士尼海外发行网络,将热播剧《我的前半生》《流金岁月》等发行到更多国家和地区,同时安排国产剧在迪士尼自有流媒体平台上播出。《人世间》开拍仅一个月,就被迪士尼预购了海外独家发行版权。李路说:“当时,我在片场告诉所有主创,每个镜头、每句台词都要有国际视野。我们最起码要从国际表述的角度更好把握拍摄关,思考外国人如何看待我们这50年的变迁。”

李路解释:“我们现在所说的国际视野,就是剧集的品质要一流,讲述的故事要平实、真

“六小君子”在精神上、情感上相互扶持

快问快答 雷佳音饰演周秉昆 我真的挺像那时的人

Q:进组前做了哪些功课?
A:虽然确实没经历过那个年代,但我真的挺像那时的人。去年过年,我看完了《人世间》三本小说。而且从大年初一开始,我白天去电影院支持票房,晚上回家开始看剧本。我打听到这部剧戏到进组之前,每天都在看资料、看原著、思考。我爸和周秉昆一样大,都是20世纪50年代生人。所以很多故事里的事,我会找我爸那辈人求证。我也会调动记忆,小时候经常听父母讲那个年代的事。比如婚姻,我大舅和我爸是部队战友,因为哥俩儿处得好,就把妹妹介绍给我爸了,她就成了我妈;比如工作,我亲眼见证了父母经历过的改革浪潮,我妈下岗了……院子里的叔叔、大爷、邻居都是这部剧的原型。

Q:如何看待周秉昆式的人物?
A:我看文本的时候,最直观的感受是大哥很聪明,姐姐很自由,老三留家里。拍之前,我陷入了一个误区,后来逐渐才把自己捋清楚——周秉昆不是愚笨,他只是话少。周秉昆的哥哥和姐姐是超时代的,而周秉昆是那个时代多数人的样子,“老疙瘩”(指家中最小的孩子)就会留在家照顾父母。这个人物写得很朴实。

Q:如何看待周秉昆式的人物?
A:我看文本的时候,最直观的感受是大哥很聪明,姐姐很自由,老三留家里。拍之前,我陷入了一个误区,后来逐渐才把自己捋清楚——周秉昆不是愚笨,他只是话少。周秉昆的哥哥和姐姐是超时代的,而周秉昆是那个时代多数人的样子,“老疙瘩”(指家中最小的孩子)就会留在家照顾父母。这个人物写得很朴实。

王阳饰演蔡晓光 红不红这事不会困扰我

好,影响双方角色表达;真正开拍之后,我们对于戏的理解、商量戏的状态都很默契,戏很顺。

Q:你经常演戏都是“戏红人不红”,但《人世间》中,观众称赞蔡晓光是“人间理想”,有感受到自己最近走红吗?
A:作为演员,能不能跟着戏火,得看天时地利人和。但做演员最重要的是要认清自己的职业。我不是明星或偶像,定义王阳的是“演员”这两个字。我能被更多人认识更好,但哪怕别人说你从来没红过,或是你戏红人不红,我也没有这方面的困扰。我已经到这个年龄段了,欣然享受现在每天经历的工作、生活,挺幸福的。

Q:你和宋佳在这部戏里有很多对手戏,合作感受如何?
A:我和宋佳是老乡,在上戏读书时只差了一届,是师哥师妹的关系。我们从毕业一直到合作这部戏之前,中间没有太多交集,《人世间》是我们第一次真正合作。宋佳的能力和气质加持了周蓉这个角色。开机之前,我有些压力,怕自己演得不够

Q:你经常演戏都是“戏红人不红”,但《人世间》中,观众称赞蔡晓光是“人间理想”,有感受到自己最近走红吗?
A:作为演员,能不能跟着戏火,得看天时地利人和。但做演员最重要的是要认清自己的职业。我不是明星或偶像,定义王阳的是“演员”这两个字。我能被更多人认识更好,但哪怕别人说你从来没红过,或是你戏红人不红,我也没有这方面的困扰。我已经到这个年龄段了,欣然享受现在每天经历的工作、生活,挺幸福的。

黄小蕾饰演乔春燕 感谢我的大学室友和闺蜜

Q:作为地道重庆妹子,如何把东北大虎妞的形象演绎得活灵活现?
A:我得感谢我的大学室友和闺蜜。我从上大学开始,身边就有很多东北朋友。我刚进大学时普通话说得不好,结果跟她们学了一嘴东北话。工作之后,我也会遇到很多东北朋友,之前参加过一档综艺,和宋小宝、沈腾一起拍了三年;后来又参加另一档综艺,跟小沈阳录了半年节目。我之前也在东北拍过好几部戏,例如《闯关东》《情系北大荒》《倔强的萝卜》等,这些点滴让我感受到了东北文化。

Q:观众都说春燕有“杜牛症”,私底下你也是这样的人吗?
A:我也是有杜牛症的,连我老公也这么

说。最好笑的是,我打完曹德宝大嘴巴子之后,我老公朋友还跟他说,“你惹黄小蕾生气了,她在家里会不会大嘴巴子抽你啊?”然后我老公说,“她敢!”特别有趣。我和春燕在年轻追求爱情时的状态蛮像的,但我比春燕要幸福很多,家庭比较和美。此外,我和春燕在重感情这方面挺像的,我跟我的发小到现在都联系紧密,每次回家都会组织大家聚会。我还是气氛担当。