

也算回家 「路导」来到鹭岛

文/本报记者 薛尧
图/本报记者 杨进福
昨日上午,新时期电视剧创作与创新·电视剧导演2023厦门论坛在集美海景皇冠假日酒店举行,中广联合会电视剧导演委员会常务理事李路作演讲。作为《人民的名义》《巡回检察组》《人世间》热播剧的导演、总制片人,李路昨日接受本报记者独家专访,讲述他执导《人世间》时的幕后故事,以及他对厦门适合拍摄哪一类“好剧”的思考。

聊幕后 《人世间》所有火车站送别镜头在同一天拍摄,“赚足”了泪水

“当时选择《人世间》这个项目时,小说出版没多久,豆瓣上只有20多人打分,也没获什么奖项。但我们团队第一次开完会后,大家一致选择顶住压力做这个项目,只是因为大家都觉得它有‘力量’。”李路说,《人世间》还没开拍时,有些朋友提出质疑:“这么‘苦难’的剧,年轻人谁爱看啊?”可等这部热播后,数据显示,追剧的“粉丝”中,很多是年轻人,他们还把这部剧推荐给自己的孩子。

剧情跨度50余年的《人世间》,其间难免有着不少生离死别,李路认为,不完才是人间。回想当时的拍摄过程,李路告诉记者,拍摄持续了7个多月,全剧组每天基本上都待在摄影棚里。“印象最深的是,当时我们把全剧所有火车站送别的镜头都安排在同一天拍摄,一天下来全部都是各种离别的戏份,当天纸巾消耗量

也特别大。”但也正是因为全体演职人员沉浸在这种离别的气氛中,最后成片效果特别好,第一集就“赚足”了观众的泪水。

“这部剧中每个角色的选择,都和规划‘作战地图’一样,需要谨慎选择,只要差一个,都会导致成片效果差点意思。”李路花了6个月来衡量每个角色适合哪个演员。“辛柏青(在剧中饰演周秉义)和宋佳(在剧中饰演周蓉)是最后进组的,为此我们也将剧中对应他们角色的戏份的拍摄,往后延迟了一个月左右。”李路回忆道,当时由于辛柏青家中父母身体欠佳,宋佳也有工作尚在进行,虽然已经开机,但李路坚持等他们两位到来。最终,他们二人也被李路的诚意打动,顺利进组,为整部剧拼上最后一块“拼图”。

看厦门 希望在这里住下来 为鹭岛创作一部电视剧

“我还没来厦门拍过戏,但厦门这么漂亮,肯定是要来拍的。”谈到对厦门这座城市的印象,李路笑称,他知道厦门别名叫“鹭岛”,而他也常常被人称为“路导”,当“路导”来到“鹭岛”,也算是回家了。

“选择一个城市拍摄电视剧,代表着这座城市和这个剧本的内核是贴近的,像厦门这样带有大海元素的温馨城市,非常适合拍摄情感、家庭、偶像等主题的电视剧。”李路认为,虽然近年来,有不少电视剧、电影在厦

门取景拍摄,但这座城市还是需要一部能将城市中的风光、人文、建筑等元素融为一体的“好剧”。

“拍摄《人世间》,把长春带火了;拍摄《人民的名义》,把南京带火了;拍摄《巡回检察组》,把青岛带火了。接下来,我很希望能为厦门这座城市创作一部电视剧。”厦门这座海滨花园城市,在李路的印象中是浪漫中带着诗意,他希望能有机会在这里住下来、沉下去,感受这座城市的魅力。

谈未来 将坚持国际视野 讲好更多中国故事

“这个时代给予了我们丰富的艺术素材,也正是如此,让我们这些从业人员一直从事喜爱的工作,对此我们要心怀感恩。”《人世间》拍摄过程中,李路瘦了30多斤,对他而言,真正累的不是身体,而是劳心。

在《人世间》热播的一年多时间里,李路婉拒了各头部平台、公司的百余个优秀剧本,他表示,想放慢脚步,给自己的创作生涯做“减法”。因为他想沉下心来,雕琢出真正符合这个时代的作品,让这些作品在历史长河中更能经得起时间的检验。

“过去几年,我和业内其他的导演,都看到了行业主管部门和协会对影视创作方面的积极扶持和引导,同时也看到了观众审美水平的持续提升,这些给了我们很大的信心。”李路表示,自己在未来的创作中,将坚持国际视野,讲好更多中国故事。

在专访的最后,李路对《厦门日报》的读者致以最诚挚的问候和祝福,感谢大家对他作品的喜爱,也希望未来能和大家再次相约厦门,共同创作出属于这座城市的影视作品。

《梦华录》呈现古代审美

文/本报记者 黄婉钧
图/本报记者 林铭鸿

昨日,杨阳第一次来到厦门,参加首届中国电视剧大会。在大会配套活动“新时期电视剧创作与创新·电视剧导演2023厦门论坛”“影视剧的创新与机遇主题论坛”中,她分享了自己的导演经历以及对影视剧创新的见解。

人行40年斩获多个大奖 她的观众跨越各个年龄阶层

人行40年,导演杨阳曾斩获多个国内电视剧行业大奖。从上世纪90年代的婚恋剧《牵手》、20余年前的战争剧《记忆的证明》、10年前的医疗剧《心术》到2022年的古装剧《梦华录》,她的观众跨越各个年龄阶层,作品涵盖多个领域,在不同年代都掀起过热烈讨论。

杨阳回忆,1995年拍摄《牛玉琴的树》,是她走到现实主义创作路上的一个标志性事件,也让她感受到爱与生命对创作的意义。“当时到西北的荒漠,看到那样一群祖祖辈辈生活在戈壁滩上的人,在艰难的环境中却带着灿烂的笑容、不灭的希望和感恩的心。那种鲜活的生命令我无数次热泪盈眶。”

在拍出热播剧《牵手》后,有很多情感剧找上杨阳,但她都拒绝了,并用三年的时间完成了《记忆的证明》。“我心里放不下抗战时期被掳往日本的中国劳工的故事。我心中只有一个愿望,就是让世界听到中国年轻人的声音。”播出20多年,这部内容深刻沉重的战争剧,历史剧依然在豆瓣上有9.1分的高分,杨阳认为:“这样的成绩说明,对这片土地的爱把我们和观众紧密地联系在一起。”

福建省非遗茶百戏传承人 被她请来当《梦华录》顾问

随着互联网时代的到来,杨阳开始探索创作一些新的类型剧,例如一播出就备受好评的《梦华录》。

“《梦华录》被很多人认定是古装偶像剧,但我没有学过怎么拍偶像剧。”杨阳说,看到剧本后,打动她的是剧中女性角色携手前行、互帮互助的画面。这个发生在宋代女性身上的故事,让她联想到那些从各地到大城市打拼奋斗的女性。“我把现代人的生活感受带到古装剧里,带大家看宋代‘北漂人’怎样去完成自己的人生使命。”

《梦华录》中对宋代民间生活的呈现也广受赞美,这背后是剧组对文化的考究。例如,在茶文化领域,剧组邀请了福建省非遗茶百戏代表性传承人章志峰作为专家顾问。“我希望这部剧让更多人了解、爱上中国古典文化。以往我们创作常常急于讲故事,其实平心静气讲故事,将古人的审美和生活方式呈现给现代人,也是一种创新。”

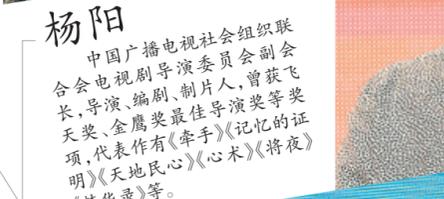
“永远年轻,永远热泪盈眶”是杨阳特别喜欢的一句话。“不断归零,不断学习,努力跟上新时代飞速发展的步伐。我相信,心里有爱就会年轻。作为创作者,对自己的民族和文化有爱,创作就不会枯竭。”

首次来厦门,集美学村独特的建筑风格让杨阳印象深刻。“我对厦门的印象非常好,这里是一个很好的拍摄取景地。”杨阳说,未来有机会将会选择厦门作为取景地,“拍现代戏的可能性比较大。”

李路

国家一级导演,著名影视制作人。代表作有《人世间》《巡回检察组》《人民的名义》《山楂树之恋》《老大的幸福》等。作品曾荣获亚广联特别奖、五个“工程”奖、飞天奖、个人荣获金鹰奖最佳导演等多个权威奖项。

杨阳

中国广播电视社会组织联合会电视剧导演委员会副会长,导演、编剧、制片人,曾获飞天奖、金鹰奖最佳导演奖等奖项,代表作有《牵手》《记忆的证明》《天地民心》《心术》《将夜》《梦华录》等。

刘威

国家一级演员,曾获中国电影金鸡奖最佳男主角、中国电视金鹰奖最佳男主角奖、中国话剧剧院“荣誉艺术家”等奖项。代表作有《唐明皇》《老威的X计划》《十送红军》《白鹿原》《红娘子》《我家有喜》《人活一张脸》《幸福到万家》《生活万岁》等。

阎建钢

知名导演,现任中广联合会电视剧导演委员会副会长兼秘书长,中央戏剧学院研究所导演,第21届上海电视节评委会主席,百合奖、华鼎奖评委。代表作有《秦皇》《为奴隶的母亲》《中国地》《人生之路》等。

演员要用演技滋养剧本

国家一级演员刘威

前不久,由路遥原著小说《人生》改编的《人生之路》热播,国家一级演员刘威饰演的是女主刘巧珍的父亲刘立本,不少网友观看后直呼“一秒就将一个倔强精明的农村老头演活了!”事实上,这已经是刘威第二次演绎路遥的文学作品,上一部是《平凡的世界》,同样也是饰演父亲角色,呈现的是坚强善良朴实的形象。

昨日,刘威现身首届中国电视剧大会的重要配套活动——2023中国电视剧编剧行业峰会现场,与业界知名导演、编剧以及平台方代表齐聚鹭岛,再次谈及他的两部作品,并分享创作心得。

《平凡的世界》和《人生之路》的故事背景都是在黄土高原,具有鲜明的地域特色。吉林人刘威,在剧中则是操着一口流利的陕北话。之所以被网友评论“演什么像什么”,正是在于刘威对细节的把控和处理。比如,为了讲好陕北话,他剧组外都乐于钻研西北文化,苦练方言。

“拍摄的时候,我都随身携带原著,遇到瓶颈时,我就会回到原著中寻找灵感。”刘威回忆说,为拍好每一部戏,他在戏前戏后都会和编剧多沟通交流。在他看来,想要更好诠释角色,演员要先学会看剧本,把剧本读透,而每一次与编剧深入交流,就是读透剧本的过程。

细数刘威这两年出演的电视剧,《幸福到万家》《风吹半夏》《人生之路》……都是改编于文学作品,极具现实主义色彩。文学作品的影视化,已经成为当下影视行业发展创作的现象和趋势,并且成功出圈的作品不在少数。

现场嘉宾普遍认为,无论是文学作品影视化改编,还是影视作品文学化,重点在于剧本创作,影视作品拍得好与否,往往是内容取胜。对此,刘威也有自己独到的见解,他说,“好的剧本像是一粒种子,演员要甘愿化作一滴雨露,用真诚的演技滋养剧本,而好的剧本也会反过来成就演员。”

刘威的一番发言打动了《梦华录》的编剧张巍,她接过去话筒说,“威哥是从业40年的老戏骨,他尊重编剧,也尊重剧本作品,他是我现在最想合作的演员。”话落,现场响起了阵阵掌声。

不断突破 更新表达手段

《人生之路》导演阎建钢

在昨日的新时期电视剧创作与创新·电视剧导演2023厦门论坛上,导演阎建钢抛出了他本次演讲的主题:“新”。

阎建钢说,我们现在面临一个新时代、新世界,也面临一些新科技、新发现,自然也面临着一片新生活。如果不在“新”字上下功夫,导演的创作就跟不上这个时代,也得不到广大观众的认可。阎建钢从新的世界观、价值观、人生观以及新技术在当下影视剧创作中的重要作用等方面,进行了深度阐述。

“在影视剧创作中,当平行宇宙理论被大家接受,当物理发现呈现越来越高水平的时候,就一定会对当下世界观产生影响。”阎建钢说,这些变化也会影响影视剧的创作思维和创作理念。另一方面,新的变化也为导演提供了新的视野和新的方法路径。

阎建钢表示,导演现在与将来所要面对的受众群体是一群“新人类”,这就需要焕新的价值观。在拍摄《人生之路》时,阎建钢深有感触:“新时代带来新需求,现在的年轻人和世界的关系不再是简单的现实关系。”阎建钢说,很多交流在虚拟时空里就能完成,比如,观众对影视剧的评价通过弹幕就可以反馈,这就是新生活方式带来的观影新方式。

“我们面临一个科技飞速发展的时代。”阎建钢举例说,多年前拍摄《秦始皇》时,剧组要请1000个群众演员,拉来1000匹马,不够的时候连羊都拉过来。但现在有的场景在摄影棚里用数字技术即可完成合成。所以,如何适应、使用数字技术,更新导演的表达手段,也是一种思维的转变以及创作意识的改变。

阎建钢说,我们当下面临新世界、新时代、新人类、新生活,需要有突破自身的革新魄力。用崭新的世界观、焕新的价值观、创新的精神和自省的意识来面对新时代、新时期,这既是对导演提出的新挑战,也是每一位导演对得起时代、对得起观众、对得起职业的必修课。