

包揽最佳男女演员银熊奖,导演王小帅解析幕后 《地久天长》不是电影 是扑面而来的生活

由王小帅执导,王景春、咏梅领衔主演,齐溪、王源、杜江、艾丽娅、徐程、李菁菁等主演的电影《地久天长》上周五开始在全国公映。在今年柏林国际电影节上,该片主演王景春、咏梅包揽了最佳男女演员银熊奖,创造了华语片的历史。

影片时间跨度长达30年,涉及改革开放、计划生育、下岗潮、出国潮等重大社会变化,主要讲述两个患难友爱的家庭因为一次意外而产生裂痕,其中一家离开家乡搬到遥远的南方,相隔三十年后再度聚首的故事。记者采访了该片导演王小帅,听他详细解说了影片创作幕后的故事。

剧情跨越30年

将碎片嵌回到时代记忆之中

从《青红》到《我11》再到《闯入者》,王小帅完成了他的“三线建设”三部曲,而《地久天长》算是他创作视角的一个变化,之前的三线视角属于王小帅的个人经验,但是《地久天长》从一个更广阔的视角去呈现改革开放30年来中国人的情感。这个叙事没有带入王小帅的个人经历,“我觉得这样的题材和故事是不需要的,相反是应该有共情才好,这样一种命运、家庭的转变跟这个社会的起伏是千千万万的家庭中都存在的,有更广阔的共性和感同身受的感情。”

之所以会选择这么长时间跨度的宏大叙事,导演王小帅认为这与自己的年龄变化有一定关系,“这个东西是需要时间的,年纪轻轻的你就想有这个跨度,那是不可能的,因为你还没有经历过很多事情,对很多事情还没有切身体会,所以等到现在来构思这个片子的时候,就有很多东西生发出来了。”

影片的故事时间跨度30年,电影在叙事过程中打乱了线性时间叙事,用一种碎片化方式拼贴出这30年两家人的情感命运。整个叙事中,导演运用了大量留白,没有字幕提示。并且,导演在镜头的剪辑上全部是硬切,不像有些电影会用渐显、渐隐等方式,还有字幕提示,让观众感觉到时间的流逝。导演认为这是很传统的方法,而他是想把整个记忆像碎片一样直接嵌进来,“你只要看进去,进入到几个人物之间的故事和命运,就不会纠结于到底发生在哪一天。”

影片故事跨越30年,片长近三小时,随着时间的推移一点点累积感动。

电影时长近三小时

导演剪辑版可以再长出一个小时

王小帅起初在创作剧本时,是从一个起点一步步往前推,按照时间线搭建的结构。但写完发现是一部长篇巨著,能拍一部电视剧了,电影两个小时的时长很难承载。并且想要拍的场景其实很多都不存在了,需要搭景,成本就增加了,这就不得不在剧本结构上做调整,故事重写,把两家人的重要命运节点放进去,“这样做的话就三个小时了”。

王小帅觉得,这三个小时里囊括了两家人几十年的跨度,人物情感很饱满充实,已经是最精简的版本了,他认为电影完全可以再长出一小时,观众都不会觉得疲倦。他甚至想尝试着把之前剪掉的内容再放回来,出一个导演剪辑版。现在国内放映的版本是175分钟,王小帅说,“考虑到国内观众的观影经验,个别镜头剪得稍微紧凑了一点。”

影片在“双城”选景

重新搭建包头和连江的场景

《地久天长》的拍摄地主要在两个城市,一个是内蒙古的包头市,一个是东南沿海的福建连江。电影中王景春和咏梅饰演的夫妇最初在包头生活,因为儿子溺水去世之后,便搬到了福建连江。两个地域相差几千公里远,导演想表达这对夫妇在面对生活发生巨变之后流浪的心情。

电影中几位主人公的背景都是工人阶级,在中国多年的变革中,从过去的“铁饭碗”到后来的“下岗”,变化和影响相对比较大。而中国有重工工厂的,东北、西北偏多,包头有钢铁厂等重工业基地,是一个比较合适的选择。而福建连江当地的方言,外地人完全听不懂,比英语、法语还难,比较适合片中夫妇作为逃避过去,重新开始新生活的

地方。本来原剧本中故事发生地还有海南,现在成片中精简掉了,只留下齐溪饰演的茉莉的一句台词:“知道你们去过海南,后来又到这,以为你们还会换地方,没想到一待就待下来了。”

片中包头和连江的场景绝大部分都是美术重新搭建的。包头的场景中,美术组会找一些废弃结构的房子,又重新在里面做了一些细节和搭出所有布置。而在连江场景中,本来剧组可以借用现实的场景,因为那个地方几十年来变化不是很大,但是王小帅觉得要到老百姓家里拍这么重场的戏,也不太好调度,所以,片中海边的小作坊、家都是重新搭建出来的。导演王小帅说,这已经不是一部电影了,这就是生活,我们带过来的就是扑面而来的生活。

情感戏触碰内心深处

导演反复强调“演员千万别哭”

《地久天长》在柏林电影节首映时,1000多人大厅安安静静,电影放到多年之后,王景春和咏梅给儿子上坟那场戏,老两口在墓地拔草、焚香、烧纸,然后坐在坟边喝水剥橘子……突然,观众群里有人一下就泣不成声了。

王小帅和同事之前在剪片的时候,被这种情感触碰之后也会有这种反应,但他以为是自己太投入,给其他观众放映的时候没有这种预想。他不喜欢煽情,在他之前的电影里,有些戏演员明明马上要哭出来,观众的情绪也马上被煽到了,他却剪掉了,“我不想让你哭,不想煽情,我的本意也不是说这是一个很煽情的片子。”

王小帅知道,两家人20年后在医院重聚的那场戏,对观众来说可能是个泪点。在拍摄前,他反复强调“演员千万别哭”。在王小帅看来,按照生活常

态,20年不见的老朋友,见面时不会上来就哭的。有可能在聊天喝酒时触碰到某个点才会引起情感共鸣,才会哭。但特效团队给演员做的老年妆太逼真,再加上每个演员都经历了前面的故事,每次拍都忍不住哭,“后来我也不想劝他们了,他们要激动了你是劝不住的。”

刚刚生子的夫妇生活幸福。

演员年轻的模样大多使用了特效化妆。

新闻 1+1

选王源出演 并非出于商业考虑

片中饰演王景春和咏梅继子刘星的王源,王小帅说选择王源的初衷并非出于商业考虑,而是因为合适。电影中刘星这个角色的年龄大概在16岁左右,而王源去见王小帅的时候,也是16岁,年龄上比较合适。第一次见面,王小帅本来以为王源会太过水嫩,结果一看到他,“透出男孩子的那个劲儿,再加上那时候他脸上有几颗青春痘,我觉得这就是真实的,最好的。”

王源在片场很主动,会跟其他演员在表演上有交流。但每次他想去和导演交流时,导演都会避开,因为导演觉得,王源第一次接到这么重要的角色,内心肯定是惶恐的,“我希望他能保持住自己本真的样子。如果给他多一些信息,他就会去想,照着你的想法去构思,就不准确了,这样他第一次出来已经不是白纸了。”

王小帅刻意让王源发挥自然本真的表演。

延伸阅读

影片还有两种备选结局

王景春接到养子打来的电话,养子带着女朋友回到老家,电影以一家三口在电话中的聊天结尾。在观众看来,这种结尾方式是大团圆结局,但在王小帅看来,他们是一个非血缘关系组成的家庭,这个家庭其实是令人心酸的,是对生活发出探究和真正的疑问,是微笑着流泪的团圆。

在最初的剧本中,王小帅还设想其他版本的结局,比如,老两口又回到他们原先住的老房子,两人围着桌子吃饭,递个馒头。还有一个版本,在现在成片的结局之后,夫妻二人回到他们原先住的筒子楼,咏梅在楼道里做饭,恍惚间她的孩子回来了,然后她又恍惚了一下,对王景春说刚才做了个梦。王景春问,梦到什么了?咏梅说忘了。

晚综