

《脱缰者也》导演曹保平： 呈现市井生活下的黑色幽默

■文/本报记者 赵丽

近日,第二十七届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元获奖名单正式揭晓,曹保平凭借《脱缰者也》摘得最佳导演奖。

《脱缰者也》是一部带着纯正“津味儿”的黑色幽默犯罪题材电影,也是导演曹保平长期探索的“另一赛道”——从早期作品《光荣的愤怒》到《追凶者也》,再到新片《脱缰者也》,均延续了诙谐荒诞的叙事风格。

曹保平表示,影片融入天津方言与市井幽默,填补了此类题材的地域空白。“天津文化中有许多的诙谐、幽默、高级的元素,这么多年一直没有人拍,我觉得这是一个遗憾,所以我们选择拍这部电影。”

浓郁天津特色呈现幽默荒诞

曹保平是上影节的“老朋友”,他的

多部作品从这个国际化平台脱颖而出:根据小说《乡村行动》改编拍摄的电影《光荣的愤怒》,曾获得“亚洲新人评委会特别奖”;犯罪题材影片《烈日灼心》

曾斩获金爵奖“最佳导演”和“最佳男演员”两项大奖;《追凶者也》则助力刘烨荣获金爵奖“最佳男演员”殊荣。

继电影《追凶者也》后,曹保平时隔八年带来“者也”系列新作,他在荒诞犯罪的基础之上,带来了令人眼前一亮的“津式”黑色幽默。曹保平一直觉得天津幽默的段子“非常逗”,“但一直没人拍天津这个地方的东西,其实天津“怪人”“怪事”特多,那是特逗的一个地方。”《脱缰者也》的剧本具有浓郁的天津地域特色,在拍摄《边水往事》时,曹保平正好接触了天津籍演员郭麒麟,“这个戏天津籍演员出演会更好,郭麒麟身上的特质很符合电影的调性,我们就凑一起把这部戏拍了。”

在曹保平看来,这部戏和一般的喜剧不一样,“它和天津这个城市有很大关系,因为它很容易产生我们想要的幽默诙谐效果。”“我其实很喜欢天津文化,也特别希望天津的风土人情能够被更多人看见。”被曹保平“相中”的郭麒麟,在拍摄中也见识到了不一样的天津,去到了一些平时没去过的地方,“真的很感谢导演,让我看到天津有这么多的地方。”

“亦师亦友”的伯乐提携后辈

《脱缰者也》中的演员都和曹保平不止合作过一次,郭麒麟曾出演曹保

平监制的《边水往事》,齐溪先后出演过曹保平监制的《不虚此行》和《边水往事》,孙安可出演过曹保平执导的《涉过愤怒的海》。

对郭麒麟而言,收到《脱缰者也》邀约的过程“惊喜又浪漫”。“《边水往事》2023年1月杀青,2月8日是我的生日,曹导的制片人给我发了‘生日快乐’祝福。”郭麒麟回忆说,“他随后把《脱缰者也》的剧本发给了我,这也成了我的生日礼物。”在拍摄《边水往事》时,监制曹保平给了新人导演足够大的空间和权利,对郭麒麟更多的是提携和指导,“但在《脱缰者也》现场,我们俩是真刀真枪地开始掰扯了,导演思路特别开阔,整个过程非常有意思。”

片中,郭麒麟扮演的舅舅为了钱绑架了外甥,而齐溪扮演的姐姐“面黑心善”,对弟弟的爱藏在心里。“她把自己当作家里的大家长,因为父亲去世了,她扛下了所有重担,但她不知道如何对自己最亲近的人表达善意和爱意。”从《不虚此行》到《边水往事》,再到《脱缰者也》,有幸遇到导演这样“亦师亦友”的伯乐,齐溪满心感激,“能够在导演的指导下饰演各种不同色彩的人物,对我而言是莫大的荣幸。”

与《涉过愤怒的海》中的沈小琳不同,孙安可在《脱缰者也》中变身性格

果敢的“飒女孩”,她甚至单枪匹马和黑道谈判,而且演出全程蒙着一只眼睛。“她是一位勇敢、有个性的女孩,能诠释如此特别的角色,这样的机会弥足珍贵。”

天津方言很亲切有挑战

《脱缰者也》在延续黑色幽默的同时,将天津话和这座城市的市井气完美融合。市场流行的喜剧片大多是东北喜剧,但郭麒麟认为“东北人的幽默和天津人的幽默是有区别的”,“我们更偏黑色幽默,天津人比较擅长苦中作乐。”片中,郭麒麟最喜欢被天津话环绕着的一场戏,“我去学校

接外甥,天津五大道附近特别热闹,耳边听的全是天津话,我在那儿用天津话肆意地呼喊,觉得特别舒服。”饰演郭麒麟外甥的胡明荃也是土生土长的天津人,用天津话拍戏让他觉得亲切又好玩,“故事里的天津人都特别传神,他们和我身边天津人的说话方式一模一样。”

天津籍演员讲天津话信手拈来,但对齐溪这样的南方人并不容易。“因为天津话是北方语系,我的方言一不小心就跑跑河北、东北去了,然后在河南、山东绕了一圈。”齐溪自嘲是现场“最大的笑话”,“只要我一说天津话,他们就想笑场,我天天和麒麟,和编剧老师一点点地学方言,这个事情真的挺吃力的。”天津话对东北籍演员孙安可“相对简单”,但一只眼睛演戏“阻力更大”,“我要用一只眼睛表达演员的情绪,有的时候特别怕演得不到位,观众看了会觉得差一口气,但好在导演为我们提供了一个轻松、愉悦的创作环境,越演越得心应手。”

《长夜将尽》：“新人”组合诠释现实寓言

本报讯 由青年导演王通执导的影片《长夜将尽》近日摘得第二十七届

上海国际电影节金爵奖主竞赛单元评委会大奖,主演万茜获得最佳女演

员奖。这是导演王通的处女作,融合养老、爱情与犯罪题材,冷峻剖析人性与道德。日前,《长夜将尽》举行剧组见面会,导演王通与领衔主演万茜、监制与领衔主演饶晓志、特别出演屈楚萧亮相。

影片以罪案为壳,剖开养老问题中的道德复杂性:动物园饲养员马德勇爱上父亲的保姆叶晓霖,却在追求过程中察觉她行为诡异。与此同时,接二连三的老人死亡命案将线索悄然指向这个温柔陷阱。叶晓霖以温柔假面潜入老人家中行凶,却在与马德勇的情感纠葛里暴露了人性的裂缝。

《长夜将尽》是王通的长片首作。从短片转战长片,他认为不仅是创作体量上的区别,“而且短片可能更多聚焦某个瞬间或某个故事点,但是长

片需要考虑整个剧情节,以及人物情感的起伏。”王通说,在毕业之后的将近10年里,他对社会和当下有了更多想法、困惑和思考,希望找到一个合适的载体,呈现这些观察,于是选择了这个偏现实主义的故事。

影片的监制与领衔主演饶晓志饰演男主角马德勇。在饶晓志看来,马德勇是个虚张声势、一事无成的无名之辈,在家庭和社会中都找不到位置,身上带着一种悲剧色彩,以及与格格不入的状态。“他只是假装自己孔武有力,其实内心充满了自卑和不确定——对未来生活的不确定。所以他碰到叶晓霖,才会觉得焕发了春天,但实际上并不是。很多小人物都在不断误会的生活中前进。”

在剧本尚未完全成熟的时候,饰

演叶晓霖的万茜就被这个题材和主题打动了。“剧本本身聚焦了老龄化社会的问题,导演又以一个很特别的女性角色入手,讲述了一个现实题材的寓言,我很喜欢。”万茜认为,叶晓霖表面上是一名普通且专业的护工,为此她还特意去养老院学习和体验。“其实她身上还有另外一层东西,那是一种暗潮涌动的攻击性,在这种攻击性和她身上普通的气质之间,要怎么拿捏尺度,是让我们反复沟通的一个点。”

10年前,万茜出演了饶晓志导演的第一部电影《你好,疯子!》,如今两人变成对手演员,共同出演王通导演的长片首作《长夜将尽》,奇妙的缘分让三个人都非常感恩彼此。

这是饶晓志首次担纲电影主演,

并贡献了自己表演的高光。事实上,最早他是以监制的身份加入《长夜将尽》剧组的,但在前期剧本打磨过程中,饶晓志越来越融入马德勇这个角色。导演王通说:“我们开会聊起一些细节的时候,志哥都是声情并茂的。我突然觉得马德勇别人演不了了,饶晓志已经‘附体’了,万茜也提议请他演。”

最终,各种契机促成了饶晓志的出演。“第一次听到的时候我肯定是拒绝的,我很担心拖后腿。但我一直有做演员的梦想,甚至我做这行的初衷都是想做一个演员。我跟很多新导演合作过,也可以说是我帮助了一些新导演,但是这次这位新导演也帮助了我,实现了我的梦想。”饶晓志说。(影子)

《比如父子》：以轻盈的方式诠释中式情感

本报讯 由青年导演仇晟执导的科幻电影《比如父子》获得第二十七届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元艺术贡献奖,这是仇晟在《生命之歌》荣获金爵奖最佳真人短片殊荣后,时隔四年携科幻长片再度回归上影节。影片延续了富有东方意境的个人叙事风格,以科幻题材切入,将镜头转向中式家庭关系的深层情感。

片中,主角邹桥在父亲去世后,基于其拳击经历和个性特征,利用人工智能技术创造了一个“AI拳手”,试图通过

数字重构实现与亡父的跨时空对话。这个故事正是来自导演仇晟的真实经历,15岁那年,他刚结束中考,突然接到父亲过世的消息。“我被带到殡仪馆,家人塞给我一张悼词。这份悼词对我来说过于沉重,我上台念了一句后便泣不成声,家人替我念完了悼词,这也成为我一直以来的遗憾。”20年后,仇晟选择用科幻电影说出未完的爱,“《生命之歌》用钢琴曲表达基因信息,《比如父子》用一副眼镜表达父子间的隔空对话,我希望以轻盈的方式创作科幻电

影,诠释中式情感。”

《比如父子》中,宋洋饰演的父亲邹建堂和孙宁饰演的儿子邹桥,上演了一段亲密又对抗的父子关系。宋洋称自己特别能理解“父亲为什么羞于表达自己的情感”,“他们觉得表达情感是一种脆弱的体现,他们像一座沉默的大山,矗立在那里一动不动,那时候的父亲就是这样的状态。但爱在他们心里是无限大的。”

孙宁对这样的父子关系也特别有感触:“一个17岁的少年在最敏感的时

候失去了父亲,如同一座大山在你最脆弱的时候倒塌了,你不知道他去哪了,他有可能就消失了,然后一直在水面上漂流。”片中的父亲被复活成AI拳手,拳台成了父子隔空对话的舞台,拳击则成了父子关系的隐喻。在第一次拿到剧本时,孙宁就被一场AI拳赛吸引了。“我看到文本就被‘击中’了,这种感觉特别美妙。影片在某种程度上要把特别的情感释放出来,它既沉重又轻盈,像山又像水。”

(影子)

