

守护少年,守护青春 主创揭秘《少年的你》创作历程

■文/本报记者 郑中砥

11月12日,《少年的你》上映三周,市场成绩突破14亿。一场拒绝校园暴力、关爱少年、关爱未成年人的大讨论从银幕蔓延到整个社会。

在一向以“爱情”为主线,以“小清新”为主调的青春片市场上,曾国祥执导的《少年的你》显得有些另类,冷峻的画面、灰暗的色调、两位“被边缘”的少年……这些与主流青春片完全不同的元素何以共同造就了影片市场效益与社会效益的双丰收?走进《少年的你》背后,从导演曾国祥、监制许月珍到演员周冬雨、易烱千玺、尹昉、周也、黄觉等每一位演职人员的讲述中,或许我们能够找到答案。

不是爱情,别乱演

从拿到小说的第一天起,导演曾国祥和监制许月珍就认定要把这个故事拍出来,“从一开始就非常确定,这绝对不是一个爱情片”,许月珍说。开拍后,监制许月珍经常对两位主演说的一句话成了,“这不是爱情,别乱演”。

一个青春片,两个青春期的少男少女,不是爱情,那到底是什么情感呢?

“我觉得是大爱”,许月珍说,“是你会奋不顾身去守护你的兄弟姐妹那样的大爱。你在一个人身上看到了向往的未来,所以希望去保护她,甚至为她牺牲,其实这也是我们拍这部电影的初衷。”

曾国祥则用“高于爱情”、“守护”道出了这个故事的内核。“爱情有,但是比爱情更多,是高于爱情的,我觉得他们是互相守护对方”。

“守护”构成了整个电影的情感主线。一个是尖子生陈念,一个是小混混刘北山(小北),原本不该有交集的两个人因为校园暴力被联结在一起,小北成为了陈念的守护者。恰如许月珍所说,小北从尖子生陈念身上看到了有希望、有光明的未来,他宁愿牺牲自己也要保护这份未来的希望。这种少年之间独有的情感投射与牺牲,造就了影片区别于其他爱情类青春片的独特属性,这种愿为对方牺牲一切的少年心性成就了影片熠熠生辉的“守护”,也确实实现了曾国祥期待的“高于爱情”。

揭开青春最痛的地方,帮你去抚平它

“在大家印象里大部分青春片都是阳光、美好的。但是我们这部青春片,去揭开青春里痛的部分,帮你去抚平它。”周冬雨说,在她心中,“陈念是一个挺复杂的孩子,她和妈妈生活在城市底层,挣扎着想通过高考来改变命运,虽然外表柔弱但内心强大”。

在影片中,陈念一心想要通过高考改变命运,“我必须考去北京”是她对小北说过的话。对于普通高中生来说,高考可能就是最大的难关,但对于陈念来说,熬过校园欺凌,熬过高考前的两个月才是最难的一关。

在易烱千玺眼中,他饰演的小北就是陈念高考路上的守护者,“他其实也是一个比较温柔的人,他对自己朋友就特别‘野’,对外人冷

冷的,很不好接近。但是对陈念,他遇到陈念之后,跟陈念之间的距离他是刻意在拉近的,就把他比较温柔的一面展现出来。”

陈念和小北的生活之所以会产生交集,来源于魏莱施加于陈念身上的暴力威胁。

在长相甜美乖巧的周也眼中,导演曾国祥选择她饰演魏莱的一大原因在于追求角色心理与外形上的反差,“其实生活里也是这样,不管这个人外表怎么样,和他们的内心世界和真实生活都不太能直接挂钩,魏莱的人生其实也挺悲剧的。魏莱这个女孩外表看起来特别乖巧可爱,但其实她的内心和外表反差特别大。所以在魏莱身上发生的悲剧,更能让人感到惋惜,也能让人深刻思考到底为什么会发生这样的事情。”

演得好不好自己是能感觉出来的

“细腻”、“亲切”是与曾国祥合作过的演员对他的共同评价。“他是个特别细腻的导演,他特别会挖掘人很细腻很深的状态”,片中饰演郑警官的尹昉如是说。尹昉直言他此前拍戏一直是“凭着自己的感觉在演戏”,觉得自己进入“瓶颈期”,《少年的你》中,许月珍找到一些专业的心理咨询师去分析角色心理、人物状态,帮助演员走进角色内心;而在现场,曾国祥更是循循善诱地指导演员的表演细节、表演状态。在这种交流合作中,尹昉觉得,“我在表演上的瓶颈一定是被突破的。”

再次与曾国祥合作,周冬雨已经多了“金马影后”的头衔,这座来自《七月与安生》的奖杯被她称为“属于整个团队,尤其是属于曾国祥导演”。这次出演《少年的你》陈念一角,周

冬雨直言:“因为还是《七月与安生》的团队,特别亲切,许月珍和导演曾国祥,我们之间是那种亦师亦友的状态,他们特别了解我,这也是其中的一点。”

谈到陈念,周冬雨说这是她接过“最难的一个角色”,“很难想象有人在真实地承受着这些,如果说以前是听导演的话后就演出来了,这个角色就是需要自己消化的部分比较多。每场戏演得好不好自己是能感觉出来的,可能我本人与陈念相差太大了,后来我试着用这个角色的思维去理解故事,就会容易很多。”

找到角色,理解角色,成为角色。每一个优秀演员在一部影片中都要经历这样的阶段,对于首次“触电”的新人演员易烱千玺来说,这个过程要更难一些。

开拍之前,易烱千玺做了一些如练习摩托车、练出肌肉线条等基础准备工作,但是真正到开拍,困难仍然接连不断,“这部戏对我来说,其实非常非常难”,易烱千玺说,“小北这个人跟我的反差非常大,是那种比较野、比较痞的角色,所以我找状态的时候会找着找着把自己收得很紧。因为找状态就是要注意各种细节,各方面,当你很多点都注意到的时候,你不自觉得已经很紧了”,面对这样不自觉得很紧的时候,易烱千玺也曾沮丧。但随着导演的讲解,对角色理解的不断加深,易烱千玺觉得自己“能感受到小北那个能量场在,后期的每次入戏,都觉得挺轻松的”。

团队品牌源自对细节的执著

在访谈中,所有演员都谈到了“团队”与

“热爱”。周冬雨说出演陈念的一大原因在于还是《七月与安生》的原班人马;易烱千玺说剧本和角色很吸引人,再加上是曾国祥导演的团队,就毫不犹豫地来了;尹昉说他看过《七月与安生》,觉得曾国祥是一个很好的导演,特别会拍人,很想跟他合作;黄觉说知道是曾国祥导演的戏就直接来了;饰演陈念妈妈的吴越评价曾国祥对人的情感理解非常丰富,而许月珍对剧本的热爱也深深打动了她……

事实上,优秀团队的品牌效应不仅能够吸引优秀演员,对观众来说,这种团队品牌效应更加显著。在影院访谈中,“《七月与安生》导演班底”、“周冬雨”、“易烱千玺银幕处女作”等是观众不断提及的观影关键词。“14亿+”背后,是优秀品质与诸多正向品牌效应叠加的结果。

正向品牌效应的积累非朝夕之功,而是来源于制作团队对细节的一贯执著。作为没有内地高考经验的香港导演,曾国祥在《少年的你》中,为了还原出高三备考和高考的真实氛围收集了大量资料,“我们做了很多资料的收集,看了很多关于高考的纪录片,跟一些老师、学生聊天。我真的希望能还原大家以前高考的那些日子,那种氛围是怎么样的。我觉得作为一个在香港长大的人,要更加确保这些是平常生活里可以经常看到的,不能让大家觉得拍得不接地气。”

访谈中,尹昉提到一个细节,“我中间离组后来又回来,发现很多人都剃了寸头,原来是因为剧情需要,冬雨和千玺都剃了寸头,于是很多剧组工作人员都跟着一起剃,这个就特别少年。大家一起形成一股有向心力的东西。”

中小学教师影评联盟 正式成立

本报讯 近日,由北京师范大学中国艺术教育研究中心创立、北京青年基金联合主办的公益影评项目“中小学教师影评联盟”在兰州横店影城正式成立。

来自全国教育一线的五十余位中小学教师参加了启动仪式,并成为“中小学教师影评联盟”首批成员。启动仪式首先由北京师范大学中国艺术教育研究中心主任、教育部戏剧与影视学类专业教学委员会主任周星教授致辞。周星表示,“中小学教师影评联盟”旨在通过邀请中小学一线教师参与影评,引导并推荐全国中小学生学习适宜观摩的优秀影片,进一步发挥优秀影视作品的育人功能,切实推进并落实教育部、中共中央宣传部联合印发的《关于加强中小学影视教育的指导意见》,助力完成在3-5年内基本实现中小学影视教育普及的目标和使命,真正让中小学生在书香中筑梦未来,在光影中见证时代。

北京青年基金执行副主任、北京青年影展执行秘书长周雪女士发言,她表示北京青年基金将立足于北京青年影展这一影视平台,携手北京师范大学中国艺术教育研究中心,共同推进中小学影视教育发展,切实助力中小学教师影评联盟的发展与成长。中小学影视教育的重要性已不容忽视,在充分借助中小学一线教师教学实践的同时,真正发挥基金自身优势,有效增进影人、学者和教师间的合作与交流。

来自甘肃省庆阳市镇原县西街镇原中学的苟强老师作为“中小学教师影评联盟”的首批成员代表进行发言,他表示在新的时代背景下,作为奋斗在一线的中学老师深切感受到影视与教育结合的教育方式在中小学校教学过程中的必要性和紧迫性,因而,影评联盟的成立又为此搭建了坚实的交流与交流平台。

启动仪式后,首批中小学教师影评联盟成员共同观摩了影片《少年的你》。观影结束后现场开展了中小学教师影评联盟第一次评分活动,后续北京师范大学中国艺术教育研究中心将发布此次调研结果。

(影子)

中小学影视师资人才 第二期培训班举办

本报讯 近日,由北京师范大学中国艺术教育研究中心主办,西北师范大学传媒学院(新闻与传播学院)合办的中小学影视教育师资人才培养项目第二期培训班开班仪式,在西北师范大学教师发展中心二楼报告厅拉开帷幕。

开班仪式由西北师范大学传媒学院(新闻学院)党委书记王德祥主持。北京师范大学艺术与传媒学院博士生导师、教育部高校戏剧与影视学类专业教学指导委员会主任、北京师范大学中国艺术教育研究中心主任周星,西北师范大学党委书记姚志宏,甘肃省教育厅体艺处处长高彩玲,西北师范大学传媒学院院长、博士生导师、教授、作家徐兆寿,西北师范大学传媒学院等全国院校的学者嘉宾及从事中小学影视教育的中小学优秀教师代表参加了会议。

培训班将邀请中国艺术研究院电影电视艺术研究所所长、研究员、博士研究生导师丁亚平,中国文联电影艺术中心主任、研究员(二级教授)、博士生导师饶曙光,南京大学亚洲影视与传媒研究中心主任、南京大学戏剧影视艺术系教授、博士生导师周安华,北京大学艺术学院教授、博士生导师、北京大学影视戏剧研究中心主任陈旭光,北京师范大学艺术与传媒学院教授、北京师范大学亚洲与华语电影研究中心执行主任、博士生导师张燕等专家为学员授课并为西北师大师生举办专题学术讲座。

徐兆寿表示,如果过去的文明可以称之为文字书写文明,那么影视艺术便代表了新的文明形态,即影视视听文明。这是更为方便、快捷、大众的传播方式。这是今天偏远的西北地区能够与世界沟通、学习的最好最快的传播方式,它能够缩短西北地区与整个世界的距离。过去,影视教育还只是存在在大学里,现在,我们要把这种教育普遍地播撒在中小学,这是了不起的一项教育壮举。

周星表示,此次项目的初衷是培训好老师,中小学影视教育师资人才培训项目第一期培训对象为高校教师,第二期培训对象为中小学教师和高校教师各半,项目整体呈阶梯性和多样性,推动中小学影视教育向前发展。

西北师范大学党委书记姚志宏表示,西北师范大学作为师范类教育的百年老校,为落实两部委文件精神,开展影视教育师资培训,更是责无旁贷。希望传媒学院做好各项服务保障工作,为培训专家和学院提供一个良好的培训环境,确保培训班取得成效。

开幕式结束后,培训班培训开始。本期培训班由教育部高等学校戏剧与影视学类专业教学指导委员会支持,北京师范大学中国艺术教育研究中心主办,西北师范大学承办,于2019年11月7日-11月11日在西北师范大学举办。本期共录取学员50名,来自全国23个省市区大中小学教师。其中高校教师18名,中小学教师24名,教育部门专员及幼儿教师等7人。

(影子)

凡影对话《找到你》制片人陈洁: 找到“国民演员”与“主流玩家”合作

本报讯 近日,“凡影沙龙”特邀制片人陈洁,与凡影创始合伙人及研究中心负责人李湛一起,分享《找到你》背后的故事,以及她对女性现实主义题材作品的创作方法论。

以职场妈妈的消费者心态 寻找项目

作为一位需要兼顾事业与家庭的女性制片人,陈洁觉得似乎没有什么电影能够表现她的心声,“行业中生产的人其实也是消费者”。陈洁正是抱着消费者的心态去寻找项目,进而对《找到你》的故事一见倾心。

她从一个深谙中国市场与观众的韩国朋友手中拿到了《找到你》的剧本,并经过本土化改编,最终《找到你》不仅保留了原本的悬疑元素,更在人性的交错、女性的沟通乃至社会阶层的跨越上完成了更深层次的情感表达和视觉呈现。

与此同时,凡影样片试映会的反馈让她坚信这部作品的确有创造争论点的潜力,也就是说,影片有着更多的商业机会。因为“主流作品不能只满足核心观众,需要外延和增量”,“有争论,才有扩散的可能”,凡影的观众试映

陈洁(右一)与李湛

评价恰好符合她的预期。

以制片人和经纪人双重身份 找到姚晨和马伊琍

陈洁作为壹心娱乐创始合伙人,既是制片人又是经纪人的双重身份,让她更了解也

更关心女演员的生存状态。她认为,中国有很多优秀的女演员,发展空间却极为有限,特别是成熟女演员缺少展现自己能力的机会。

为《找到你》挑选演员时,陈洁有着很高的标准:不仅考虑演员的形象及其过往作品的表现,还要考虑演员塑造这个角色能否带来反差

和惊喜。影片中,姚晨在开头塑造了一个传统社会认知中成功女性的强势形象,与结尾形成强烈的反差;马伊琍饰演的底层人物更是让观众体验到了一种真实感,极具感染力。在她们的演绎下,片中角色实现了成长。

对于制片人来说,姚晨和马伊琍是非常理想的选择,她们拥有很高的“国民度”,过往的角色也得到了观众的正向评价。但开拍之前,陈洁依然花了很多时间来做说服工作。“每一个演员都是一个独立品牌”,作为经纪人的她特别理解成熟女演员在选择角色时的慎重,因为这不仅是在挑战演员自身,也是在挑战喜欢这个演员的观众。

她甚至为了说服马伊琍突破过往形象扮演片中的保姆,写了一封长信,说明这个角色对于演员的意义。

是制片人也是纽带: 找到合作团队

除了选择主创时的审慎,在影片初剪完毕,挑选合作伙伴时,陈洁毫不妥协地列出了三大条件:理解这部女性现实主义题材作品,有运作此类影片的成功经验,还要是行业的“主流玩家”,拥有市场议价能力。

面对自己列出的长名单,陈洁幸运地找到了合作伙伴华谊兄弟。尽管作为核心发起人,她在主创名单上的排序一再退后,“我个人无所谓,一切以项目为中心”。这位女性制片人,最关注的始终是作品本身传递给观众的情感,以及同路人跟自己一样的初心。

(易语)