

对管虎的采访约在2019年6月上海国际电影节期间,作为一部不满足于类型的主流商业片,管虎在《八佰》中表现出“不急于叙事、慢慢写人”的作者性。他说,20岁时拍这个故事,会拍少年梦想、英雄热血。50岁拍,他更关注人物,关注战争中普通人的恐惧、尊严和生命中最辉煌的东西。

专访《八佰》导演管虎： 更关注人物，不止于类型

■文/本报记者 林莉丽

管虎工作照

8月9日,电影《八佰》宣布将于8月14日开启全国部分影院的超前点映,此前影片已经定档8月21日。作为院线复工后上映的首部国产商业大片,《八佰》也是亚洲首部全片使用IMAX摄影机拍摄的电影,实景重现1937年苏州河两岸风貌,堪称中国电影工业化的里程碑之作。采访过程中,管虎导演分享了《八佰》“不止于类型”的创作构思和工业化范式的实现过程。

电影《八佰》取材于1937年淞沪会战末期,“八百壮士”留守四行仓库,顽强抗战四天四夜,坚守上海最后防线的故事。项目前后历经十年筹备,2016年3月20日,华谊兄弟“H计划”第五季片单中《八百启示录》(后更名为《八佰》)发布;2017年9月9日,《八佰》在苏州开机;2018年4月,历时230天的拍摄,影片杀青。

◎ 群像难写见功夫

羊拐、老算盘、老铁、老葫芦、端午、山东兵……《八佰》是群像戏,电影的开篇,各色人物就着四行仓库的黑白光影一个个扑面而来。导演管虎深谙在大银幕的有限时间内塑造群像的艰难,“群像最难写,每个人都要有印象、有转变,是最见功夫的,可这个年龄做这件事,不就是要

给自己一点挑战吗?”

管虎的自我挑战,也是对“开端、高潮、结局”的三段式故事的突围。作为一部不满足于类型的主流商业片,其中的分寸拿捏在于“不反类型,但是有一点跟类型搏斗的意思”。管虎说,“观众习惯了类型片的节奏,看久了,看惯了,着急看故事,可是我们就是不

给。我们慢慢写人,观影经验上会有不适应,这是坏事吗?我们觉得不是坏事!”

电影剧本的创作过程是管虎先沿着创作冲动自己写一稿剧本,然后找人聊天,把剧本走一遍、再改。其间,有听从内心声音的直觉创作,也有理性的审视过程。

群像塑造从普通小人物入手,形态各异的小人物浓缩了当时的社会结构、社会阶层,每个人物都有一定辨识度,《八佰》的宣传过程中,角色的性格被归纳为狼、狗、猫等动物性。“这是一种表演方式,开拍前抓住一个特点,人物就生动、好演了。”

◎ 借普通人的视角重返历史现场

1937年淞沪会战末期,88师524团400余战士奉命驻守苏州河北岸的四行仓库。作为全上海最后的防线,战士们对外称仓库内有800人,在敌人的包围进攻下,誓死抵抗四天四夜。四行仓库与上海公共租界之间,只相隔一条苏州河,因为这条苏州河,战斗经过被租界中的群众和外国人士尽收眼底,战事被全程“直播”。

《八佰》的故事,最打动管虎的是“战争直播”背后的各种可能性,能否顺着普通人的视角重返历史现场,看看四行仓库到底发生了什么?那个日本人久攻不破的“奇迹”,是管虎创作这个故事最初的情感原点。

创作过程也是一个多方观点、资料综合筛选的过程,有专门的资料小组连续两年多持续为创作提供相关的

史料支持。管虎对自己的要求是成为这个领域的研究者,“不是是什么,而是什么都,从ZB-26轻机枪到当时的社会种种,所有的一切,我必须是最了解的人。”

电影是眼见为实的艺术,如何在大银幕上还原一个时代,管虎尝试以写实主义为基础,结合现代电影的表现手法。

据介绍,《八佰》剧组尽力还原了苏州河两岸的风貌,一比一建设四行仓库,管虎称之为电影的底色,“底儿要是真的,要让演员相信这个环境,相信就置身其中。”逼近历史真实的同时,《八佰》也致力于通过现代电影手段与当下观众交流,营造一个有魔幻飞艇、“东方巴黎”的魔幻观礼台。

◎ 十年间三次重启

《八佰》历经十年筹备,期间经历了三次重启:

电影的创作构思和常规拍摄方法碰撞,结论是这个项目不容易实现,停;景要真,实景搭建工程浩大,实现

不了,停;搭建过程中地基塌陷,演员合作作废,停!

“还干不干?”地基塌陷的时候,管虎怀疑过,“这么多人,值得吗?”

采访过程中,管虎提到了他中

途的迟疑,也分享了他创作《八佰》的初衷,“艺术上的创新是乐趣横生的事情,成败都不会重复”。电影中,管虎最关注战争中普通人的恐惧和尊严,如何克服

对死亡的恐惧,迎来生命中最辉煌的东西。

事实证明,困难只是一个创作者积蓄再出发的缓冲,2018年4月,历时230天拍摄《八佰》杀青。

◎ 要看到演员的九九八十一面

《八佰》是群戏,每个演员也都跳出既往定位、激发出全新的性格、面相。管虎说,“演员愿意把自己交出来,在人物上投入、突破,这是演员挑战的

快乐,我也乐得如此。”因为跟大部分演员都很熟悉,管虎会挑他们身体中最不被熟悉的部分,将那一面拿出来定格、放大。“优秀的演员不只一面,可能有九

九八十一面,可能他自己不知道,可能他会迟疑质疑,但是演出来效果很棒,发现这些是导演的基本功。”

演员的积极性也很高,相信、承

认,逐渐沉浸其中变成那个人。回溯这段创作过程的时候,管虎会自顾自地问一句,“拍电影是不是就应该这样?”

◎ 理想长度是3个小时

即将上映的《八佰》片长147分钟(叙事节奏较此前版本更加紧凑),是亚洲首部全片使用IMAX摄影机拍摄的电影,1000多个人、每天围着一台

机器,一丝一毫也浪费不得。借助IMAX摄影机的镜头,管虎艺术再现了1937年苏州河南岸的众生相。

尽管如此,创作和呈现依然存在

一个远远不够的落差。抛开市场对电影片长接受的极限,管虎理想的故事讲述空间是三个小时,“我觉得三小时多一点比较合理,现在远远不够,对人

物的描述不够,还停留在大致的一个可能性,比如余皓磊那条线,原本会带出一个阴差阳错进入仓库、弟弟被杀后疯狂复仇的故事。”

◎ 缺席的女性角色

《八佰》是一幅社会风情画,士兵、童子军、赌场老板、教授、大学生分别代表着不同的阶层,镜头扫过绝境中每个人物的变化,

进而逼出人性中最可尊敬的东西。电影中,管虎没有着意描写女性,但却通过类似羊拐妈妈、陈树生妈妈、家信中的妻子等一个

个缺席的在场,补全了这幅1930年代的社会画卷。

“女性角色是社会环境的一部分,相比直接的银幕呈现,我更看重

画面以外的女性,比如羊拐妈妈,她们是普通中国家庭的一员,是母亲、妻子,构成了当时的社会家庭结构。”管虎说。

◎ 透过银幕交流的可能性

创作的闲暇,管虎会和同行们一起聊电影。从上世纪三四十年代的电影一路数下来,数那些经过时间淘洗

最终定格在记忆里的经典,比如《林家铺子》、《本命年》……有记忆犹新的,也有很多慢慢地就想不起来了。

“50年后再谈中国电影,有哪些是值得记忆、值得留存的?”管虎特别看重电影和观众隔空对话的魅力,“那

些有本事穿越时间、透过银幕跟今天的、未来的观众对话的电影,就是创作者不断创新、突破类型圈层的动力。”

◎ 电影是一种生活方式

管虎曾担任2017年上海国际电影节电影项目创投评委委员会主席,在2019年电影节创投手册的卷首语中,刚好有这样一段话:“每个项目都有自己的命运,但无论如何,都

将面对一路荆棘。在规范与自我、产业与个体、需求与表达之间,有多少退让和协商,就需要多少智慧和勇气。”

记者问管虎,作为一个创投导师

他如何理解这段话?对青年创作者又有哪些建议?

管虎说,“一戏一命、一路风雨,谁都不能预料”。他希望年轻人不要有妥协,坚持这些概念,“没有这回事,

电影是一种生活方式,就像魔方有不同侧面换着玩,成败都不要重复,不拧着,逆着自己的内心,我不认为年轻人一定要如何,但要有平衡的心态,有持久力。”

电影《八佰》五城“云首映” 获评“华语战争大片里程碑”

本报讯 8月14日,电影《八佰》全球云首映礼举行,北京、丹东、武汉、深圳、上海5城16影厅同步连线,影片主创兵分两路于北京、丹东“云相聚”。首映礼上,演员纷纷以自拍角色与籍贯的方式开场,感动畅聊观影感受。导演管虎则特别谈起影片一路历程,以“参与《八佰》无上荣光”感谢所有主创。现场观影后,冯小刚、吴京、黄渤、陈思诚、田羽生、尹鸿等众多嘉宾也纷纷发声力赞《八佰》。片中率领八百壮士英勇抗敌的谢晋元之子谢继民更被特别邀请出席活动现场,全场观众起立鼓掌向英雄致敬。

八个月以来我第一次进电影院,就赶上了这场视觉盛宴。”更现场“邀片”管虎要把影片拿回公司研究。田羽生则评价:“无论你怎么期待,《八佰》都能对得起你。技术、艺术提高了中国电影一个档次。”黄渤谈到观影感受时说:“流出的眼泪不止是感动,更是被激荡出来的。中国现在太需要这样振奋人心的电影!”陈思诚更感慨:“电影艺术形式之所以存在,就是因为有这样的电影存在,能让我们在一起感动,在一起共情,一起激荡,一起流泪,这才是电影的力量,所以《八佰》牛,电影不死,中国加油!”

导演管虎走心谈拍摄历程

当日观影结束后,全场观众响起了自发而持久的掌声,身在丹东的张译表示:“感谢这个伟大的时代,感谢我们能够生长在这样一个伟大的国家。感谢这么多观众来看我们这部诚心诚意的作品,非常想念《八佰》在一起奋斗的日日夜夜,无论相隔多远,我们的心永远在一起。”

首次观影后欧豪表示:“头一回看自己演的电影看哭了。谢谢,值得!”魏晨也特别感谢导演:“很多次做梦还在拍《八佰》,谢谢虎哥,很开心跟《八佰》的团队一起做了这样一个梦。”而许多年轻演员也在现场表示:“致敬英雄,希望永远和平!”

身为演员兼总制片人的梁静评价导演“还是用他擅长的小人物在大背景下的故事,体现在绝境里的一种生存方式”,并分享了一路百感交集的拍摄历程。制片人王中磊更现场动容:“没有一个首映能让我这样魂牵梦绕。在这里为所有帮助过我们的人鞠个躬。”

导演管虎则在现场表达对整个《八佰》主创的感谢,并表示:“疫情对中国电影冲击这么大,在这个前提下,我们在绝境里描写底层小人物、普通士兵对死亡恐惧瞬间怎么去克服,如何逼出人身体的血泪,如何逼出人性光辉,也希望我们电影在今天能够超越电影以外的意义。”影片的幕后主创们也身着《八佰》统一服装,集体振奋高呼“参与《八佰》,无上荣光”。

冯小刚、吴京、黄渤、陈思诚现场力赞

冯小刚表示:“电影复工的开局先锋是《八佰》是导演和中国观众特殊缘分。只有《八佰》这样的电影,才能担起复兴的责任!”。丹东主场的吴京表示:“我不轻易哭,但是哭了好几回。

谢晋元之子特别亮相全场致敬

影片中谢晋元率领八百壮士,用忠肝义胆建筑了最后一道坚实防线,彰显了民族铁血,鼓舞无数后人。此次的首映礼上,王中磊也隆重介绍了到场的谢晋元之子谢继民先生,全场观众起立鼓掌,以此来向英雄致敬。

腾讯影业联合营销助力《八佰》

《八佰》不仅是中国电影人的一次壮举,也是一次对民族英雄的致敬。礼赞英雄、歌颂民族精神一直都是文艺创作的动人篇章,也是腾讯影业参与这部作品的初衷。据介绍,腾讯影业自2016年开始接触《八佰》项目,作为影片联合出品方,腾讯影业希望发挥互联网平台力量,助力好内容。基于对文化价值的长线思考,腾讯影业沉淀形成了以“时代旋律”为首的六大文化产品系列,《八佰》则是“时代旋律”系列的重要作品之一。

电影《八佰》将于8月21日全国公映,影片由华谊兄弟电影有限公司、北京七印象文化传媒有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、山南光线影业有限公司、华夏电影发行有限责任公司、阿里巴巴影业(北京)有限公司、七印象(佛山)影视传媒有限公司、上海电影(集团)有限公司、中英文创文化有限公司、北京完美影视传媒有限责任公司、北京市文化中心建设发展基金(有限合伙)、河南文化影视集团有限公司、珠江电影集团有限公司、北京云图影视文化传媒有限公司、英雄互娱科技股份有限公司、浙江一响天开影业有限公司、北京无限自在文化传媒股份有限公司、北京伯乐世纪文化传播有限公司、优酷影业有限公司、华鸣星空文化传媒有限公司、北京光线影业有限公司联合出品。(木夕)

《八佰》8月28日 在北美澳大利亚新西兰上映

本报讯 日前,由管虎执导的国产战争片《八佰》释出海外版海报,宣布将于8月28日起在北美、澳大利亚、新西兰等国家和地区公映。

北美主要城市影院由于疫情影响,仍然处于关闭状态。但在加拿大、澳大利亚和新西兰,这部影片将是继《信条》之后,几个月内迎来的第一部院线大片。

