

丝路电影节大师班： 徐峥享受“命题作文” 《一次别离》导演“限制会激发创作”

■文/本报记者 杜思梦

第七届丝路国际电影节大师班结束“授课”，今年大师班共邀请到伊朗导演阿斯哈·法哈蒂、波兰导演玛高扎塔·施莫夫兹卡、中国演员宋佳及集演员、导演、监制于一身的徐峥。四位中外影人通过主题授课、连线访谈形式，分享创作感悟。

首场大师班“主讲人”徐峥谈及参与执导《我和我的祖国》、《我和我的家乡》时表示，现在很想拍“时代故事”，蛮享受这两次“命题作文”的创作过程。

曾凭《一次别离》、《推销员》、两次站上“奥斯卡最佳外语片”领奖台的伊朗导演阿斯哈·法哈蒂被问到如何在伊朗严苛的限制下创作时淡然表示，“创作的自由非常重要，但有时限制会激发我的创作”。

波兰最受关注的女导演玛高扎塔·施莫夫兹卡与宋佳连线对谈。对于表演，玛高扎塔透露自己会选择“有相当强感染力的演员”。宋佳则认为，职业演员最重要的是在镜头前呈现出导演想要的表演。

◎ 中国演员、导演、监制徐峥：享受“命题作文”

话剧演员徐峥是第十届白玉兰戏剧奖“最佳男主角”；影视演员徐峥是第55届台湾电影金马奖“最佳男主角”；跨界导演，一部《泰囧》把徐峥送上当时中国电影市场最卖座导演之位；担任监制，徐峥把《我不是药神》、《宠爱》等青年导演作品带进同档票房之最。

多重身份，游刃有余，徐峥笑言，全得益于“在片场泡得久”。最近，徐峥接连参与《我和我的祖国》、《我和我的家乡》两个“命题作文”，他发现，相比以往自寻主题的创作，“由大家一起来框定一个主题”的创作经历，其实“还蛮享受”的。徐峥说，接下来，还是想拍跟“人和时代有关的电影”。

在找“人与时代”的故事

拍完《我和我的祖国》、《我和我的家乡》，徐峥对“时代”故事有点儿上瘾。因执导《泰囧》走红，观众对徐峥的所有期待几乎均与“爆笑”有关，徐峥却发现，自己对喜剧的热情正在减少，“可能年龄大了，不像以前那样享受观众的笑声，或者不满足于这样”，他变得更在意“观众离场后的感受是不是有温暖、有感动”。

徐峥悄悄把自己的变化“夹带”进了《港囧》，不料招致了“囧系列”粉丝不满。“观众就想看我在电影里闹一下、折腾一下，但为啥非去探讨什么中年危

◎ 伊朗导演阿斯哈·法哈蒂：自由很重要，但限制激发我创作

2011年，伊朗现实题材电影《一次别离》夺得奥斯卡“最佳外语片”，导演阿斯哈·法哈蒂和伊朗电影在此后的数年里，成为中国电影学术界不衰的话题之一。5年后，阿斯哈·法哈蒂再度凭借《推销员》获得奥斯卡“最佳外语片”领奖台。

很难想象，在制度严苛的伊朗，法哈蒂能够持续拍出剖析社会、针砭时弊的现实题材电影。在由他视频连线授课的电影大师班上，法哈蒂表示，“限制会激发我们的创作，对我个人来说也是这样”。谈及现实题材电影创作，法哈蒂建议导演们，“客观表达，不在电影中评判事件”，至于题材选择，他相信古老的波斯谚语中藏有答案——“从心底讲出的话语才是能真正打动他人的”。

限制激发创作

拥有严苛的社会和审查制度，伊朗电影常被看做“戴着镣铐跳舞”的艺术。然而，在严格的拍摄限制下，伊朗导演法哈蒂却接连奉出多部引发国际关注的现实题材影片。2003年，法哈蒂首部个人电影，以离婚为主题关注伊朗的现实社会的爱情片《尘中之舞》便受到了国际影坛关注。2009年，法哈蒂凭借剧情片《关于伊丽》获得第59届柏林国际电影节银熊奖最佳导演。2012年、2016年，法哈蒂的电影两次获得奥斯卡金像奖最佳外语片奖。

大师班上，有被问到伊朗导演如何在伊朗严苛的限制下创作时，法哈蒂回应，“我觉得，限制会激发我们的创作”。法哈蒂并不否认伊朗电影由于受到某些限制的影响，电影创作下降，他也同样认同“艺术创作需要自由”，但他同时表示，限制也会激发创意，“波斯有句谚语，意

机，烦不烦？这是观众想说的话，我替他们说了”，徐峥把这次经历当成“教训”告诫青年导演，“做商业IP，还是要遵守跟观众和市场的约定，续集的核心元素一定要保留”。

从某种意义上讲，《我和我的祖国》里的“夺冠”、《我和我的家乡》里的“最后一课”的创作经历，让徐峥推开了一扇新的大门。

第一次尝试“限定主题”创作。徐峥反而觉得比以前自己“找主题”轻松很多，《夺冠》里，他加入了自己小时候在上海弄堂里的生活记忆，“女排三连冠时候弄堂里的生活是我从小经历过的，我有感觉”，《最后一课》里，他感受到了离人对家乡的情感。谈起整个创作过程，徐峥的总结是“我还蛮享受的”。

连续拍完两部具有时代印记的电影，徐峥对未来的创作有了新的规划，“我发现市场上这类电影不多，我自己的规划是，希望找到和人、和时代有关的故事”，徐峥解释说，具体而言就是“关于整个时代比较真实的，有现实质感的，有情感情怀的，人与时代交织的故事”。

想给青年导演开“表演培训班”

大师课授课现场，徐峥回顾从演员跨界导演的经历，称最大感受是想给导演们开个“表演培训班”，直呼“导演得知道演员是怎么工作的，否则，你再骂都没用。”

不在电影里夹杂个人评判

作为当代现实题材电影“大师”，法哈蒂认为，所谓现实题材电影，就是用人们的生活去表达现实，关注人们生活这个最重要的现实。他说，现实题材电影需要在电影中传达的现实不仅是人们的日常生活，而是超越日常生活的，能够表现日常问题和社会冲突和矛盾。

由于现实题材的复杂性，法哈蒂认为，现实题材电影的创作需要拥有多个层次表达，这也造成了现实题材影片“剧作更难，耗时更长”，法哈蒂透露，他也会花费大量时间磨剧本，直到剧本接近完美，拍摄时，他不会再去改剧本。

谈及现实题材电影的创作技巧，法哈蒂现场支招：“回顾生活，在生活中找到可以用于电影创作的片段，拼接片段，进行艺术化戏剧化创作，直到逐渐形成故事结构。”

法哈蒂同时透露，自己在电影作品中反映社会问题和事件时，只选择表达，不会对事件或问题进行评判，也不对故事中的人物行为进行评判，他的准则是“创作不偏向某一群体或者某一社会阶层，尽量让他们处于平等地位”，因为“评判是由观众进行的，导演在电影中无需评判”。

从内心传达故事

“创意的源泉从何而来？”现场，创意问题是法哈蒂被问到最多的话题。

法哈蒂认为，灵感有时来自于日常生活，“生活中，很多事是重复性，可能对于其他人来说，并不那么有吸引力，但有

而当年徐峥从演员跨界导演，多少也与此有关。徐峥回忆，那时候，到了拍摄现场才发现“场景、服装、造型，哪儿哪儿都不对。你演什么？你是演不出来的。”徐峥无奈“吐槽”说，“表演需要空间，需要土壤，所有准备工作、周边营造必须处在比较对的环境里，才能谈得上表演。”

反复的“不靠谱儿”遭遇最终把徐峥逼上了导演之路，“我在演员层面的要求变得越来越多，就带给我一种不满足，我说，要不还是自己来吧。”

徐峥发现，现在许多导演，尤其是青年导演对表演不太了解，致使在现场一些导演根本不知道演员的问题出在了哪里，只会骂。

徐峥直言，很想给导演们开个“表演培训班”，带着导演去做表演练习。在他看来，导演对表演的了解必须达到切身的理解，要知道演员是怎么工作的，必须站到演员的立场上告诉演员他的问题是什么，才能帮助演员达到自己的要求，否则“你再骂都没用”，哪怕“一个龙套，一个群众演员，他演成什么样，作为导演都应该知道原因是什么。”徐峥说。

我当监制是为导演服务的

除了担纲导演、演员，最近，徐峥还为青年导演做监制。

2018年，徐峥监制的现实题材电影

能就是有意义的事了。

至于法哈蒂本人如何捕捉创作灵感，法哈蒂介绍，他的很多创意都是突然出现在脑海中，而他不过是从内心传达了这些故事。他相信波斯谚语所言：“我们从心底讲出的话语，才是能真正打动他人的话语。”

◎ 波兰导演玛高扎塔·施莫夫兹卡：喜欢“有感染力”的演员

玛高扎塔是当今最受关注的波兰导演之一。1999年，玛高扎塔从执导纪录片开启导演生涯；2015年，凭借黑色喜剧《身体》获得柏林国际电影节最佳导演奖；2018年，又因剧情电影《面目》获得柏林国际电影节评审团大奖。

大师课上，玛高扎塔透露，自己通过感受判断演员，会选择与“有感染力”的女演员合作。

◎ 中国演员宋佳：职业演员要适应不同导演

2013年，因在电影《萧红》中对萧红这一角色的出色诠释，宋佳捧起了中国电影金鸡奖“最佳女主角”的奖杯。

从影近20年，宋佳在与吴宇森、霍建起、刘伟强、张一白、姜文、徐皓峰、邱礼涛、文牧野等风格迥异的导演的合作中，逐渐呈现出多样化的表现能力，塑造出多元的银幕形象。

在宋佳看来，作为职业演员最重要的是在镜头前呈现出导演想要的表演。

不同导演，方式不同

宋佳属于戏路宽的演员。她有时

《我不是药神》创造了31亿元人民币的票房成绩，2019年底，徐峥监制的爱情电影《宠爱》以6.83亿票房佳绩笑傲元旦新年档。徐峥透露，他对监制的定位是，团队工作和服务工作。

“现在市场把青年导演搞得很焦虑”，徐峥说，电影是个长流程工作，青年导演喜欢这个行业是凭借兴趣来的，但现实是导演除了创作，还要面对投资、市场、发行等各种问题，如果处理不好，青年导演往往陷入“委屈”，觉得自己的作品得不到公正对待，被逼到“焦虑”。

“这个时候，年轻导演就需要一个监制帮他”，徐峥认为，监制不是一个人的工作，而是一个团队的工作。监制应该去了解导演诉求，缓解导演压力，为导演提供的是全流程安排服务，“电影这个行业也是全产业链的东西，从有创意就开始了，剧作导向、故事定位、确定档期就一起来了，齐头并进，在做电影的过程中当宣传就介入了，和发行聊合在一起。所以监制的工作是帮助导演对全流程的东西进行梳理建议。”

对于导演与监制的关系，徐峥说，监制是为导演的目标做服务，是个服务的工作。至于什么类型的影片需要监制？徐峥建议，商业片、艺术片都要监制，毕竟无论商业还是艺术，电影的流程是一致的。

节，在这个过程中，寻找能够打动她的部分。尤其对女演员而言，过往作品中展现出的“感染力”有时直接影响到玛高扎塔的决定，“我非常看重她们在别的电影中演得怎么样、大概的感觉和风格，看看她是不是有相当强的感染力。”

关注演员“感染力”

玛高扎塔善于处理情感、情绪表现，她的电影镜头有着北欧特有的干净冷硬，又不乏女性的柔和细腻。

这令玛高扎塔在为电影选择角时，更关注人带来的感受，“我不会说很多，而会看一些微妙的东西”，玛高扎塔透露，她会观察演员面部表情和表演细

素颜出镜，有时浓妆艳抹，她时而独立傲骨，时而可悲可怜，她有时清纯可人，有时泼辣性感，她上得了山场、下得了水场、做得了土匪，她也有敢爱敢恨、为爱殉情的刚烈，似乎不一样的导演，能从宋佳的表演中挖掘出不一样的惊喜。这些年，宋佳多变的表演风格得到了业界肯定。2007年，宋佳凭借《好奇害死猫》中大胆性感的表演提名第26届中国电影金鸡奖“最佳女配角”，2012年，宋佳因《悬崖》中收放自如的表演提名第18届上海电视节白玉兰奖“最佳女主角”，2013年，出演《萧红》的宋佳荣登中国电影金鸡奖“最佳女主角”。

(上接第1版)

西北大学西安电影学院揭幕

为贯彻落实习近平总书记关于推进电影事业发展的重要讲话精神，西北大学、陕文投集团、西影集团将进一步发挥西部电影的资源优势，创新影视人才培养模式，合作共建西北大学西安电影学院，努力打造国际化、专业化、产教深度融合的国内一流影视学院。当晚，闭幕式当晚，西北大学西安电影学院举行了揭幕仪式。

下一届电影节福州举行

作为本届电影节青年大使，周冬雨将群联闽交交流环节，周冬雨表示，很荣幸担任本届电影节大使，“丝绸之路国际电影节既年轻，又厚重。希望凭借我的微薄之力，让更多人关注电影节”。

现场，陕西省委常委、省委宣传部部长牛一兵将电影节节旗交到福建省委常委、省委宣传部部长邢善萍手中。明年第八届丝绸之路国际电影节将在福建福州举行。

◎ 第七届丝绸之路国际电影节期间达成合作意向影视项目一览(排名不分先后)

► 重大项目：

爱奇艺丝路影视基地
爱奇艺文创中心
西安曲江连山丝路股权投资基金
唐人街电影小镇
时代拓灵项目

► 院线合作项目：

西安飞尚影城有限公司合作项目
周至水街文化旅游管理集团合作项目
西安米格影城有限公司合作项目
北京合力创作影业股份有限公司合作项目
陕西鸣达鑫雨科技发展有限公司合作项目

► 电影投资项目：

电影《请回到1999》
电影《大航海》及《大洪水》
电影《高手不具名》
电影《朱鹮之恋》
电影《永远的记忆》
电影《树上有个好地方2之美术老师的放羊班》
电影《东渡东渡》
电影《炎黄大帝》
电影《吼秦腔》
电影《梦见周公》
电影《勇敢者》
电影《扶眉战役》
纪录电影《中国功夫》
《战魂》系列主题电影合作拍摄
影视文化产业风险管理及完片担保项目

► 旅游电影及影视剧投资项目：

丝路旅游中国电影合作体
西影视频与移动影院平台战略合作
动画片项目《启鱼国学剧场》
电视剧项目《找到她》
电视剧项目《薄荷之夏》
电视剧项目《扬帆远航》

大师课现场，宋佳分享表演经验说，作为职业演员，最重要的是需要在镜头前呈现出导演想要的表演，并去找到适合这部影片气质的表演方式。宋佳透露，自己与不同导演合作时，方式各有不同，“比如拍姜文的电影，演员表演可以非常即兴，非常爽；而徐皓峰导演的电影都在他脑子里了，哪怕怎么拿一支烟，都是设计好的。”因此“演员要适应导演的不同风格和要求。”

顺从内心，打动自己

回顾从影历程，宋佳笑言：“是我选

择了演员，不是演员选择了我”。当年，学民乐的宋佳，第一次听说可以去考“戏剧学院”，还以为是要去给戏曲伴奏”。宋佳透露，直到师姐给她详细解释了“戏剧不是戏曲，而是舞台表演”，宋佳说，“听完之后，就像脑子里有一个灯突然亮了”，就这么误打误撞入了行。谈及从影以来的心路历程，宋佳总结道，“顺从内心、打动自己”。11月6日，宋佳领衔主演，黄渤监制，李霄峰导演的新作《风平浪静》将登陆全国影院，与观众见面。