

《燃冬》导演陈哲艺： 每个角色，都有我的个人投射

■文/白晨 梅紫

电影《燃冬》导演陈哲艺正倚靠在门廊边，低头滑动手机。看见记者来访，他将手机扣在长桌上，露出笑容，走向预先准备好的采访椅。他身着印着“燃冬”两字的白色T恤，头发打理得一丝不苟，目光坚定明亮。

被赞叹状态极佳，他张大嘴，吃惊地说：“我刚飞了十几个小时从澳洲回来。”听说记者是他的影迷，他笑着打趣：“那你要拉二十个朋友买《燃冬》的电影票。”

他的饱满精神似乎来自他对自己近乎苛刻的要求，他讲起“拼命”日常，神采飞扬“我每天只睡四个小时”，他不能容忍作品中的一点瑕疵，“我不理解，怎么会看出来这种错字？”

作为近年备受国际影坛瞩目的亚洲青年导演，新加坡导演陈哲艺的电影履历光鲜。2007年短片《阿嬷》入围戛纳官方短片竞赛，2008年短片《雾》入围柏林电影节短片竞赛。2013年，他的首部影片《爸妈不在家》于戛纳电影节首映，并一举夺得金摄影机奖（最佳处女作），此后陆续将40个国际奖项收入囊中，创下了新加坡电影在国际影坛上的新高。2019年的《热带雨》，2023年的《漂流人生》，再次让陈哲艺站上了多个国际电影节的领奖台。

然而，即便如此，困惑和焦虑依然在陈哲艺的内心纠缠，他想要找到一些更“年轻”的东西。他将镜头对准了三位生活在中国东北小城的“90后”，他们在相遇四天的时间里，彼此治愈。他为这部电影命名为《燃冬》，寓意是“在寒冷的冬天点燃了彼此”。

今年4月，《燃冬》入围第76届戛纳国际电影节“一种关注”单元。周冬雨、刘昊然、屈楚萧三位主演的演绎，令该片在戛纳首映现场赢得了长久的掌声。

8月22日七夕，电影《燃冬》正式上映。

一次捍卫导演身份的电影冒险

2021年，原定的《漂流人生》拍摄计划延期，陈哲艺有了一段空白期。

疫情之下，电影院关闭，他渐渐发现自己的导演身份似乎被“抹掉了”，不可抑制的焦虑在他的心里生长蔓延，他迫切需要电影创作来获取一种身份感。陈哲艺拨通了远在北京的制片人电话，一次捍卫导演身份的冒险之旅，就此开始。

如陈哲艺所言：“《燃冬》是我怀着一颗激动的心开始创作的产物，也是一次激动人心的冒险。”在没有剧本的情况下，陈哲艺谈来了演员。除了女主角周冬雨是二次搭档，两位男主刘昊然、屈楚萧都是首次与陈哲艺合作。“有没有看过特吕弗的《祖与占》？”这是陈哲艺跟三位演员见面时提出的问题。这部影史经典之作是《燃冬》最初的创作来源之一，与《祖与占》相似，《燃冬》也是关于两男一女的电影。“三个人在很短时间里碰撞出很深的情感，虽然相处时间短暂，但在彼此身上都得到了不同程度的治愈”，陈哲艺对三人说，“要不要过来一起玩？”

迫切的拍摄意愿追着陈哲艺，他要在冬天结束前，完成拍摄。他向地图看去，看到了东北，那是中国最冷的地方。

“在中国，只要背景设在东北的电影好像都有一种包袱，我没有有色眼镜或包袱去看中国的北方，对我来说，所有的东西都充满了好奇。”陈哲艺说，“这是我第一次在寒冷的东北拍了一部冬天的电影，但是我不会把它列为东北故事。”他的视角中是两个异乡。

也许是因为陈哲艺从小在热带国家长大，又或者他本身就是试图创作一个有关火热内心的故事。总之，这个“冬天的故事”却意外令人感到温暖，用他的话说，“燃冬”的含义便是“在寒冷的冬天点燃了彼此”。

刘昊然周冬雨屈楚萧 演绎当代年轻人的心理困境

电影中浩丰（刘昊然 饰）、娜娜（周冬雨 饰）、韩萧（屈楚萧 饰），内心深处都有当下年轻人的生存困境，有心理问题的困扰、有对未来的迷茫，也有想要抛开一切的“躺平”。三人短暂相遇，相互治愈，最终与自己和解。

或许，电影中人物内心的困境，某种程度上也是陈哲艺的个人投射。聊到此处，陈哲艺停顿片刻，接着说：“其实我的每部电影，都有我个人的投射。”在《燃冬》里，这种情况更加明显，三个人物身上都有他本人的影子。创作过程中，陈哲艺会常与演员

们探讨角色背景。周冬雨饰演的娜娜是名导游，“她是一个梦想破灭的运动员，18岁被迫退役后，没有一技之长的她，成了导游。”娜娜逃避着家人、朋友，每天面对众多游客，却难掩内心的孤独。

刘昊然饰演的浩丰也有着陈哲艺的影子。电影中有一个片段，浩丰拿起一块冰块对着灯光，冰融化的水滴在他脸上，他难以自持，放声痛哭。

这一情景来自于陈哲艺的真实经历，“那一刻我有一种无比的孤独感”，他回忆起自己拿着冰块流泪的情景，“在有那么多能量的地方感受到无比的孤独，一刹那我就开始流泪，越流越多。”当被问到那一刻的困境时，陈哲艺思考片刻，遗憾地摇了摇头：“想不起来了，只是那一刻的感触很深刻。”

屈楚萧饰演的韩萧是个惯于“躺平”的年轻人，一成不变的生活使他迷茫。“躺平”这个词对陈哲艺很新鲜，“我在网上读到年轻人的文章，他们会在一块儿聊‘躺平’。我对他们好奇，试图去了解。”

陈哲艺不太理解“躺平”这件事，他一直努力向上，用他的话说，“我是一个拼了老命、每天睡四个小时的人”。但今年传出加拿大34岁的天才导演泽维尔·多兰宣布退出电影界时，也曾有那么一刻，“躺平”的念头闪过他的思绪。

他已经拍了十年电影，他不能确定自己很努力在做的事情有多少人能看到。为了拍电影，他牺牲了太多陪伴家人时间。他想起，有段时间待在家里，每天7点起床，8点带孩子上课，有种特别的满足感。

他有时也会怀疑，这样忙碌的工作“是不是值得？”，陈哲艺低下头，喃喃道，“会不会到最后，还是（被评价为）一个‘小众文艺片’？”

不过，电影中，陈哲艺还是不肯让韩萧继续“躺平”，他让韩萧骑着摩托车，离开了那个安逸的小城，“我相信他应该试着探索，挖掘生命的可能性。去好好去看世界。”

“拍情感， 我可能拍得会比诺兰好”

在陈哲艺的电影中，常有东方式美学意蕴的体现，就连《漂流人生》的制片人都不住地说：“你怎么把一部英语片拍成了小津安二郎。”

“我有一颗非常东方的心和东方的灵魂，在我的创作中很喜欢留白，留白本身就是一个东方美学。”陈哲艺说，那是自己心里面的东西，很难被抹掉。但他也有担心，观众习惯直白，他花心思设计的东西，能被观众注意到吗？

“其实我每次拍电影都是在掏心掏肺地拍，有些导演他可能拍的是剧情对白，但我拍的是情感，甚至我拍一个空镜，都必须要有情感、有情绪。”陈哲艺描述起《燃冬》中一个镜头，树枝被冰包裹着，日光洒在上面，冰块开始滴水，微微冒着气。那是电影即将结束的一个镜头，似乎也在诠释着“燃冬”的真正含义。

构建人物关系和情感时，陈哲艺也冠以复杂性和流动性，给观众留下想象空间。《燃冬》中的三位主人公的关系也没有被爱情或友情所局限，“很多时候，我们成年人的情感没有那么单一，我觉得没有所谓的纯友情、纯爱情。”

在陈哲艺的镜头里，你还会看到生活的细节，每一个画面生动饱满。陈哲艺颇为自豪：“可能我就是有一种敏锐的观察力吧。”但他随即又表示，对细腻的细节却令自己痛苦，“拍电影对我来说是一件很痛的事情，我是一个不愿意妥协、不愿意放过自己的人。”

既然文艺片拍得“很痛”，但当被问到是否会考虑转型拍类型片时，陈哲艺又“反悔”了：“我不确定我懂得拍类型片，但是我懂得拍情感。拍情感，我可能拍得会比诺兰好。”

话毕，采访间的媒体和工作人员，为他鼓起了掌。

《坚如磐石》发布“较真”导演特辑

本报讯 由张艺谋执导，雷佳音、张国立、于和伟、周冬雨领衔主演，孙艺洲、李乃文、许亚军、田雨、何政军、徐子力、林博洋、陈童主演的电影《坚如磐石》将于9月28日上映。

近日，该片发布“较真”导演特辑，张艺谋坦陈《坚如磐石》创作基础，“剧本扎实，人物扎实，才能把形式做的更狠”，集结老中青三代实力演员，用心诠释复杂人物，力争带给观众最精彩的沉浸式观影体验。

为追求最极致的真实观感，张艺谋也从各个方面精益求精，处处“较真”，堪称“较真”天花板。对化妆“较真”，剧组全员素颜出演，“拒绝过分雕琢”，也为演员提供了更大的表演自由度，连从业几十年的陈道明都表示“这是演戏以来第一次的体验”；对细节“较真”，“拒绝似是而非”；大到置景中的砖墙搭建，张艺谋都仔细确认；对表演“较真”，张

艺谋坚持自然的展现是最好的表演状态，不虚假的表演才最贴近观众的生活。够“较真”才够真实，够真实，才是生活。

处处“较真”才有精细，不断地打磨与沉淀也让大家对电影《坚如磐石》的期待日渐高涨，宣布定档当日微博抖音四话题词接连上榜，话题播放量超一亿，不少网友表示“四年的期待终于等到了”“能不能赶紧到国庆”。而所有的“较真”也正是张艺谋对电影的热爱，对观众的诚意，从

2019年开机到2023年官宣定档，四年打磨，张艺谋导演的“较真”从未停下，只因对电影的爱始终坚如磐石。正如张国立说的那样，“张艺谋导演是一个有追求的人，对电影的热爱，热爱两个字都不能概括”。

该片由张艺谋执导，雷佳音、张国立、于和伟、周冬雨领衔主演，孙艺洲、李乃文、许亚军、田雨、何政军、徐子力、林博洋、陈童主演，陈道明、陈冲、王迅友情出演。（影子）

导演诺兰“空降”《奥本海默》中国首映： 电影大部分画面是实拍

本报讯 8月22日，导演克里斯托弗·诺兰携新作《奥本海默》亮相中国首映现场，6年后，再次与中国影迷见面，分享电影拍摄和制作的台前幕后。诺兰透露，电影中爆炸等震撼画面大多是实拍，为此剧组做了许多“爆炸实验”，希望观众能够获得真实而震撼的观影体验。

诺兰曾获得11项奥斯卡奖和36项提名，其新作《奥本海默》和《原子弹之父》罗伯特·奥本海默主导制造出世界上第一颗原子弹故事，该片已在全球收获了超过7亿美元。影片将于8月30日登陆中国内地大银幕。

首映礼现场，影片放映结束，观众席响起了持久的掌声。诺兰亮相为中国现场观众解读影片。谈及创作初衷，诺兰表示，在电影《信条》创作时，就提到过奥本海默的故事。而他当时就被这个故事所着迷。诺兰表示，当时参加“三一核试验”的科学家知

道，这一实验可能会毁灭世界，即时这一风险趋近于零，他们还是按下了核试验的按钮。“那一刻，我们这个世界，再也回不去了”，诺兰说，应该让更多人知道这件事。

影片展现了海量的信息，包括奥本海默自身和他身边复杂的人物关系。不过，诺兰表示，观众看片前无需了解奥本海默的故事，“但如果看完以后，你对奥本海默感兴趣了，可以上网去查他的故事。”诺兰说。

拍摄《奥本海默》时，诺兰再次使用IMAX胶片摄影机拍摄。电影中，许多爆炸的画面，十分震撼。不过，令人颇感意外的是，这些画面大多是实拍，“我们用黑火药等做了很多试验，模拟爆炸，我们的拍摄还是更多采用模拟的方式拍摄，希望展现出更真实更震撼的场面。”诺兰说。

《奥本海默》由环球影业出品，克里斯托弗·诺兰执导，基里安·墨菲、艾米莉·布朗特、马特·达蒙、小罗伯特·唐尼等主演。（杜思梦）

《湄公河巨兽》导演徐阿晴： 希望探索国产怪兽电影的创作之路

本报讯 由中泰两国专业制作团队联手打造的泰式巨兽灾难电影《湄公河巨兽》于8月17日在北京举行影片全球首映礼。该片讲述在泰国北部的汶干府，一个潜伏在湄公河中的巨型生物突然觉醒并袭击附近居民。面对兽性大发的湄公河巨兽，人们只能冒着夏季的暴雨，与警方团结起来，利用有限的资源决一死战的惊悚故事。

导演徐阿晴同主创团队与影迷互动交流拍摄挑战与创作心得。不少媒体及观众都在看完电影后表示《湄公河巨兽》“成功营造出泰式巨兽电影的惊悚氛围”“特效细节出色，让人代入感很强，后劲儿也很大”。

首映礼现场，面对观众的赞叹，导演徐阿晴首先揭秘怪兽拍摄“为了让影片更具灾难现场的不可控感，我们采用了物理特效和电脑特效相结合的制作方法，从而让怪兽的袭击变得更加真实”。其次，她特别回忆自己在拍摄之初面临的种种困难与挑战，既有在语言和文化上的障

碍，也有要面对潮湿天气和暴雨季节的挑战。采访中，导演徐阿晴表示，“国产怪兽电影比较少，我们想做这方面的探索。”虽是女导演，但她对“怪兽电影”很感兴趣，而恰恰是女导演，她力求在情感、细节的处理上更细腻。徐阿晴透露，为了保证观众期待的“灾难+怪兽”视效，她尝试组建了一个由来自世界各国专业影人深度合作国际团队，摄影师来自美国

和中国，怪兽建模师则联系并邀请到《人猿星球》系列影片的怪兽建模师Jordu Scheel，特效总监则是参与漫威作品的泰裔美国人，演员阵容更是来自中国、泰国两国有着跨国电影经验的表演艺术家。“为了让影片更具灾难现场的不可控感，我们采用了物理特效和电脑特效相结合的制作方法，从而让怪兽的袭击变得更加真实”。影片于8月22日正式上映。（赵雨 李霆钧）