专访《解密》导演陈思诚:

我在塑造作品的时候也在重塑自己

■文/本报记者 赵丽

由陈思诚编剧、导演,刘昊然、约翰 库萨克领衔主演的电影《解密》将于8月3日正式上映。该片根据茅盾文学奖获奖者 麦家的同名小说改编,讲述了极具数学天赋的容金珍,从作为遗腹子被藏于容家深宅,后被表亲"小黎黎"校长收养教育,并在大学遇到同为数学天才的教师希伊斯激发天赋,最后因郑某赏识进入701,投身于祖国隐蔽机关从事密码破译事业的完整 人生旅程

陈思诚第一次读到麦家《解密》的原著是在大学刚毕业时,这本书给他印象最深的就是使用了采访体的写作方式,内容也很打动他。20年后,陈思诚将它改编成了电影,并提炼出"每个人都是独特的密码,这一生就是解密的过程"。这一核心主题,"这是我自己对那个年代的感受,被命运驱使的个体在时代中跌宕起伏的一生。"

今年是陈思诚拍电影的第十年。无论是导演、编剧、参演的《北京爱情故事》《唐人街探案》系列,还是监制的《误杀》系列、《消失的她》《三大队》等,都证明了陈思诚在商业探索方面的成功。

《解密》是"一部主创们燃烧自己去创作的电影",而陈思诚导演在这部电影中付出了作为一个创作者最大的努力。在创作这部电影的过程中,他试图"打碎"自己、重塑自己,同时他更加认识到,"电影的实践性很重要"。

成功最简单的模式就是 "将心比心"

《中国电影报》: 您在《解密》当中运用了很多梦境去参与叙事,有很多天马行空的想象,我个人比较喜欢金珍最后走到希伊斯的梦境里,跟他的老师坐在红色沙滩上对弈的画面,跟前面希伊斯的梦境有一个呼应,您当时是怎么样去设想这些情节的?

陈思诚:我认为最容易击败我们的就是最了解我们的人。其实这个梦对于希伊斯、金珍来讲都特别重要。电影前面埋了一个线索,是小黎黎第一次见金珍的时候让金珍给他释梦,当时金珍对小黎黎是拒绝的态度,说"我只给自己解"。因为金珍这样的性格,他一定不会轻易地去走近别人,接受别人。

当希伊斯对他说,能不能帮我解梦的时候,他一下拿出笔记本。从这里,可以看出对金珍来说他们俩的关系已经非常信任和亲近了,金珍对希伊斯是开放、甚至是完全接受的态度。而同样,希伊斯给他讲的这个梦是希伊斯内心深处的困境,梦里有一个不可名状的巨大海洋生物搁浅在沙滩上,最后金珍用一些所谓的对变化、时光的流逝害怕给他解释了一

在后期双方隔空对弈时,希伊斯 又利用这个梦里的一些东西去困住 金珍,他给金珍寄了一张唱片,唱片 里有一个海象,海象就是那个巨大的 海洋生物,那是金珍眼中的一个线 索,其实却是个干扰项,就像希伊斯 在教金珍下国际象棋时偷了他一颗 被吃掉的棋一样。

这些"天才"的博弈中,细微末节都会存在于他们记忆的某一部分,用

一个相近的事物去诱导,就会产生干扰效果。最后金珍走进希伊斯的梦里,看清了海象的真面目,那不仅是希伊斯的梦,也同样是他的梦。他们不仅是在专业领域,包括精神上都是高度一致的。

其实我不想把梦讲得特别明确, 这样会失去了观影的意味和乐趣,我 希望每个人都能有属于自己的解析, 不必制定标准答案。

《中国电影报》:您怎么评价这次

陈思诚:我一直跟他说要打碎自己。如果你是一个容器,你就得把原有的水都倒干净,打碎再重塑放进去。金珍这样的角色对于演员来讲非常难得,值得去拼尽全力。刘昊然这次很不容易,他1米85的个子,最后减重到不足120斤。拍摄容金珍结局的那场戏,他几乎三天三夜没怎么睡觉,也没吃什么东西,镜头前呈现出了让所有人能直观感受到的,一个天才油尽灯枯的状态。这次昊然完成得非常好,演员们都给予了我很多惊喜

《中国电影报》:如何去看待您和观众的关系?

陈思诚:我觉得观众就是一个个

的个体,时代是由个体组成的。而电影是时代的一个注脚。

我特别认同一位德国哲学家提出的概念,"互联网到底给人类带来了什么?其实带来的更多是信息,但信息是不具备意义的。"讲述才有意义。就如我们现在回看50年前的电影比50年前的碎片化信息更有意义。互联网的信息被堆砌、叠加,反而难以探寻真相,但电影的讲述是具备意义的,因为它不仅有故事的传统性、经典性,还有时代性和当下性。每一个故事都是此刻的人在讲述给

此刻的观众,天然具备很强烈的时代性。所以,我本身就是观众,我相信我和大部分观众所关心的事情是一样的

《中国电影报》: 您执导或者监制的电影, 客观上来说, 确实获得了很大的商业上的成功, 您有没有抓到这种商业片可以复制的模式?

陈思诚:将心比心。不管是拍电影也好,还是炒菜也好,无外乎就是把自己放到顾客或者体验者的身份上。但我们不能仅是体验者,又要超越体验者一点点。电影创作也一样,我创作电影时觉得自己就是观众,我跟大部分观众站在一起,我也相信这个世界之所以还没有坍塌,是因为善良、温暖还是占主流。从观众的角度出发,我觉得就是创作者要努力更接近真相和本质一点点。

"当下心无旁骛地付出了, 这是最重要的"

《中国电影报》: 影片最后, 您在 镜子里面看到的金珍那一幕是想表 现什么?

陈思诚:其实就是一个创作者跟 人物的一种交汇和表达。他不是我 跟刘昊然的交汇,而是创作者跟角色 之间的时空交汇,戏里我们创作故 事,而戏外谁又知道我们所存在的世 界就是真实的呢?

《中国电影报》:《解密》这部电影成为您个人导演生涯怎样的注脚?

陈思诚:我最近有一种特别强烈 的感受,就是我在塑造作品的时候, 其实也在重塑自己。

这部电影拍下来,让我更加爱电影,让我更知道认真投入地干一件事,是这么的淋漓酣畅,人生就应该

这么义无反顾地去做自己想做的事情。

《中国电影报》:这些年,您在这种大制作上作了很多工业化的探索, 您这个探索的初心是什么?

陈思诚:我认为电影的实践性更重要。对于我个人来讲,我关注的是,这个作品,我是否有什么遗憾。如果没有遗憾的话,至少在此时此刻此情此景下,在我尚能付出的条件下,我心无旁骛地付出了、竭尽全力了。我觉得这是最重要的。所以,我现在的创作观点就是,不用想太多,怎么样最好就怎么去做!

《中国电影报》: 影片当中,多次 提到了"国"的意义,《解密》也是讲这 样一位无名英雄,可能很多人都不太 理解,为什么这些人会穷尽一生去做 这么一件事?

陈思诚:对于我而言还是那句话,世界上只有一种真正的英雄主义,那就是认清了生活的真相后还依旧热爱它。

这个世界大多数的成功都是理想主义在推动,不管它是给未来的人类带来更大的幸福,或是让更多人过得更好。回顾那些牺牲的人,那些真正意义上的一寸山河一寸血、十万青年十万军,真正为国家、为社稷奉献的人,他们都是被极强的理想主义推动。文明之所以能走到现在,也是因为每一个个体集聚的理想主义光芒在证师

我通过创作更加走近这些人。 他们的理想主义绝对不只是空谷幽 兰、不是悬浮的,我更愿意寻本溯 源,"他们的理想主义是靠什么在 支撑?跟他的个人经历,跟他一呼 一吸之间的关系到底在哪?"我想 从他们生活的状态里去追寻那些蛛 丝马迹。

陕西省电影工作通气会在安康召开

本报讯 7月 25 日,陕西省电影工作通气会在安康召开,学习传达全国电影局长会议精神,研究讨论陕西省电影行业工作情况,安排部署下半年重点工作。中共陕西省委宣传部副部长单舒平出席会议并讲话。

单舒平表示,今年上半年以来,陕西电影工作按照"抓好精品、壮大主体、优化环境、促进发展"的工作思路,创作生产佳片叠出,电影市场快速复苏,公共服务优化提升,发展环境不断提升,发展势头稳中向好。全省各地市相关部门和行业要深刻领会、认真落实习近平总书记关于电影工作的重要指示批示精神,明确电影工作的方向导向、根本立场、价值取向等重要原则,不断推动新时代电影事业繁荣发展。

会议要求狠抓工作落实,充分挖 掘释放电影消费潜力,高度重视全省 电影市场消费提振活动,适应分线发

行等新业态,继续抓好城市影院建设 鼓励创新经营发展模式,规范电影市 场秩序,促进全省电影市场健康持续 发展。要凝心聚力创作精品佳作,围 绕庆祝新中国成立75周年这个主题 主线,创作推出一批高质量标志性的 电影作品,立足本省中小成本电影创 作优势,挖掘行业系统资源支持电影 创作的有效途径,鼓励中小成本与大 制作同步繁荣、多样化发展,在"引进 来""走出去"上下功夫,共同为振兴陕 西电影作出贡献。要提质增效抓好电 影公益服务,切实落实属地责任,强化 监督检查,加快改善农村地区的观影 条件,积极支持农村院线发展,推动 "公益+商业"的放映模式,充分调动版 权方的积极性,更好满足群众精神文

会上,西安市、咸阳市代表电影管 理部门以及部分院线影院作了交流发 言。 (姬政鵬)

陈思诚新作《解密》北京首映口碑获好评

本报讯 日前,电影《解密》举办 "一起造梦吧"北京首映礼,接连二十 几场的放映下来,场场观众均掌声不 停,给出非常高的口碑评价:"没见过 这样的陈思诚作品""视听、故事双重 震撼""沉浸式做了一场梦""真正值得 走进电影院观看的作品"。原著作者 麦家,编剧兼导演陈思诚,演员刘昊 然、陈道明、俞飞鸿、任璐遥、陈雨锶、 王雨甜、朱珠等主创来到现场,与观众 热情分享电影《解密》的创作故事。原 著作者麦家对自己的作品被这么多富 有诗意又有创造力的电影人认真对 待,感到荣幸。陈思诚导演坦言,这部 电影是台前幕后的众多艺术家共同拼 尽全力的一次创作,希望观众能从中 感受到这份赤诚。刘昊然表示,此次 饰演容金珍是先把自己打碎再重塑, 有内到外贴近角色,才是对作品的

周润发、张译、姚晨、大鹏、魏晨、张子贤等诸多嘉到场支持。张译表

示,《解密》是一部盛宴,集结了科学精神和艺术气息,更盛赞刘昊然是"史诗级的表演"。魏晨坦言,观影过程非常震撼,超出期待。张子贤则表示"希望大家都来看电影"。大鹏直呼"这是一部不太一样的中国电影"。《刺杀小说家》的监制王红卫充分肯定了陈思诚此次通过《解密》突破自我,勇于破译电影的密码。周润发给予《解密》高度评价:"看到一部真正走向国际的电影。"

电影《解密》由上海华人影业有限公司、上海壹同影视制作有限公司、天 津猫眼微影文化传媒有限公司、上海 华人影业有限公司北京分公司、上海 海票票影视文化有限公司、北京乐开 花影业有限公司、寰亚泽新影业(上海) 有限公司出品,被列为上海文化发展 基金会市重大文艺创作资助项目,该 片在7月27日、28日的限时点映中收 获票房超4000万元,影片将于8月3 日正式上映。 (赵丽 姬政鹏)

助力非遗女书传承传播纪录电影《密语者》超前点映开启

本报讯近日,由湖南大象伙伴影视出品,咪咕视讯、优酷人文、上海至久影视传媒、深圳此念文化、广东普萌文化科技、广州行人文化联合出品,大象点映团队负责宣发的纪录电影《密语者》先后在长沙和北京举行全国首映礼,并于7月27日开启全国范围的超前点映,影片将于8月31日全国公映。

《密语者》是中国首部女书题材纪录电影。女书在湖南江永县传承,是世界上唯一的女性文字,也是国家级非物质文化遗产。20世纪50年代,女书发掘于湖南永州市江永县,称"江永女书";"2002年,女书被列入中国档案文献遗产名录;2006年,"江永女书"被列入第一批国家级非物质性文化遗产;2023年,女书题材纪录电影《密语者》入围第95届奥斯卡最佳纪录长片短名单,获媒体盛赞。

《密语者》并未采用历史科普纪录片的常规做法,而是主要讲述了两位与女书密切相关的当代中国女性面对社会固存的规训与传统观念,寻求自我突破、独立与成长的故事。

首映活动中,总策划、出品人汪涵、 导演冯都、影片主角胡欣、吴思慕、监制 秦晓字等主创亮相和观众互动交流。

汪涵表示:"这部电影最大的作用 是让社会让公众了解还有'女书',我 们把有传承价值的东西变得有了传播 价值,拜托各位能让更多人了解在湖 南、在永州、在江永,有一群了不起伟 大的女性,用她们的智慧、隐忍、挣扎一起创造了一种文字。"冯都讲述了自己创作《密语者》的初衷:"2017年的时候我女儿3岁,当时我觉得自己在人生的十字路口,这时我就想到了女书,我决定要做这部纪录片,不用历史的方式,而是讲当下女性的故事。"

两位主角胡欣、思慕则分别同观 众分享她们对女书的更多感悟。胡欣 回应电影中自己提起的一句话"当我 强大了,女书也就重生了":"我觉得不 管在任何时候,女书能让年轻人喜欢, 让她们可以利用它去做有用的东西, 这就是女书的'重生'。"思慕回忆影片 拍摄时的个人经历,表示"还是像我在 电影里面说的,女书是一盏灯":"我当 时突然听到一个声音,似乎是来自女 书,她告诉我不要再走回头路,不要再 回到我们那时候的处境当中,你要往 前走。所以到现在为止,女书还是那 盏指引我往前走的那盏灯。"

在宣发环节,针对纪录电影这一市场"小众"的影片类型以及影片女性题材、湖南非遗题材等突出特色,擅长特色发行的大象点映持续选择分众发行模式:通过一系列"全女场""男女共话场""非遗体验场"等主题点映活动,为知识女性、人文历史爱好者等观众打造沉浸式、深度的全方位观影体验,让好电影遇到更"对"、更匹配的观众,让影片在喜爱这一类型电影的分众观众群体中取得精准、深入的口碑,并有机会实现"破圈"。 (姬政鵬)