专访《怒潮》导演马浴柯:

拍一部"有劲儿"的电影

《怒潮》是马浴柯从演员跨界导演的大银幕"首秀",这条跨界路,他走了十年。

"我这个片就没顺过,你问我有什么困难?我跟你说,全是困难。" 马浴柯自嘲道,他给自己的十年导演路做了个总结——"天生反骨, 全靠硬刚"。

起心动念当导演是 2012 的事,那些年,马浴柯总觉得有东西压着,"表达不出来,难受"。他喜欢《老男孩》,喜欢《黄海》《新世界》,但彼时的电影市场上卖座的要么是喜剧,要么是小清新爱情片。他想拍个"有劲儿"的犯罪片,但根本拉不到投资。

找不到钱,他就自己硬上,"没学过一天表演、没学过一天编剧、 没学过一天导演"的马浴柯自己 "吭哧吭哧"写起了剧本,林永健和 王宝强拿他开玩笑说,"酒店便笺 纸用得最多的就是你"。

后来,他仿佛"魔怔了",一门 心思扎进去,戏都不接了。朋友劝 他,"柯,你再不演戏,谁还记得 你?"

马浴柯听不进去,继续搞剧本、拉投资,硬撑。他见着投资人,就

扑上去,给人连讲带演一两个小时,投资人听完,大多礼貌性地说一句"挺好挺好",也就没了下文。编剧也碰不着合适的,换了一茬又

"借钱度日"的生活。 好不容易熬到投资到位,困难 也没完。马浴柯掰着手指头算了 算,《怒潮》前后六次准备开机,六 次被迫叫停,到后来,他连演员都

一茬,直到2018年,才遇到现在的

编剧。那时的马浴柯已经过上了

经历了"全是困难"的筹拍历程,12月16日,由马浴柯编剧、导演,张家辉、阮经天、王大陆领衔主演,秦沛、马浴柯等主演的电影《怒潮》正式与观众见面,首周两天票房接近1亿元。

拍一部"有劲儿"的电影

"我想拍一部有劲儿的电影", 10年前,马浴柯就给《怒潮》贴好了 标签。

刺激马浴柯动手去干导演的是一次茶余饭后的闲聊。那天,有个韩国电影人借着酒劲点评起了中国电影:"你们中国电影,没劲!"

"没劲"两个字刺痛了马浴柯的神经,当时,正值国产喜剧片、爱情片盛行,市场上鲜有犯罪悬疑片,"帮派电影"更是一片空白,"我听他们这么说中国电影,我生气,很想争口气。"喜欢看《老男孩》《黄海》《新世界》的马浴柯决定,写个"有劲儿"的犯罪故事片,现在回想起来,马浴柯慨叹,自己这是选了一条最难走的路。

《怒潮》的故事灵感来源于他看到的一条中国女留学生在国外遇害的新闻,受害人的父母来到异国他乡想要为女儿讨回公道,竟无处申冤,反被"泼脏水"。马浴柯难以压制内心的怒火,"反抗"是他最想表达的电影主题,他觉得,"是男人,就该扛起责任。我要拍一个有血性、有劲儿的电影。"

《怒潮》塑造出的三位主角代表 了马浴柯心中正义的化身,"我希 望这些勇敢的人一直都在,哪怕在 无法无天、暗无天日的黑暗里,我 们宁愿成为那个点亮黑暗的一缕 光"。

为了让这个犯罪故事真实可信,马浴柯花了几年时间做案头工作,"我看了大量海外的真实事件,还托关系去访问了一些人。电影中犯罪集团的构建、组织架构、人物状态乃至他们的产业链都是有依据的。"

六次开机,六次叫停

《怒潮》开机前,马浴柯已经经历了六次开拍和六次叫停。

六次开拍,六次叫停,原因五花八门,"有资方的问题,有剧本的问题,有演员档期的问题等等,各种你想象不到的问题都出现了。"马浴柯感叹,"绝望不可怕,可怕的是你还有一丝希望。"

在拍与不拍之间,《怒潮》横跳 了三年。马浴柯一部戏都没接,前 后推掉了三四十部片约,其中包括 此后大火的影片,他毫不避讳地 说:"我一直在借钱过日子。"

朋友们骂他:"柯,你太任性了,你是个演员,你再有一年不拍, 大家都不记得你是谁了。你再扛 两年,谁还找你演戏?"马浴柯犯 "轴",不听,"我就是要试试"。

马浴柯讲起自己找投资的办法,"我给他们演一遍",遇见投资人,他就拉着人家,连讲带演一两个小时,"从第一场戏给他们演,这个角色是什么表情,那个角色是什么样?我会演,故事是我自己写的,我足够清楚。"即使影片开拍后,马浴柯在片场也很少看剧本,他记得住每一个人台词,能演每一个角色的戏,因为,在那之前,《怒潮》的故事,他已经演过无数遍了。

剧本成型后,马浴柯找来专业分镜师画分镜,疫情期间工作被迫停摆,他就自己画,又把画好的分镜剪成一条条小片,他给每个角色都配了音。再跟投资人见面,马浴柯除了"演一遍",还会让投资人再"看一遍"。

马浴柯最终打动了恒业总裁陈 辉和爱奇艺影业总裁亚宁,他们给 马浴柯撂下一句话,"干吧!"

"马文康是我写给自己的角色"

最初,马浴柯只想自编自导,没想过演,当剧本不断完善,角色逐渐丰富时,他的戏瘾又犯了。但他只给了自己一个配角乌戈的角色。

与张家辉的二度合作,马浴柯 "策划"了许久。担心被拒绝,他托 投资人联系张家辉,听到马浴柯的 名字,张家辉第一反应是,"我知道 他,他演戏很疯!"当年,马浴柯出 演《扫毒》段坤一角,同张家辉、古 天乐、刘青云三大"影帝"对戏,亳 不怯场,"癫狂"的演技令前辈们夸 赞演得"带种"。张家辉用了个视 频通话,便答应下来。二人时隔十 年再度合作,马浴柯说,他与张家 辉对待电影的执着态度一点没变。

从演员跨界导演,马浴柯说, "到今天,我都不觉得我是一个导演,我是一名影视工作者,未来我 也是这么想的。"谈及工作重点,马 浴柯坦言,当导演并非他的职业规 划,"有好的角色,我还是会演,有 感觉的时候,我也可能再写一写故 事,这事很纯粹,什么心态做什么 事,我希望未来也能保持这份纯 粹。"

《月光武士》导演虹影: 我想要和别人拍的不一样

近日,作家虹影执导的首部电影

虹影与电影有着很深的缘分。在

《月光武士》上映。影片讲述了上世纪

70年代到90年代发生在山城重庆的一

小的时候,她就萌生了"想要拍电影的

念头",而作为一名知名作家,她的小

说《上海王》和《上海之死》(娄烨执导

《兰心大剧院》的原著)都曾被拍成电

影,很多小说也都卖出了影视改编的

导演的时候,我也埋了许多小小的致

敬,比如《醉乡民谣》中的歌唱,比如

昆汀对女性脚的爱好,比如杨德昌的

定焦长镜头,比如韦斯·安德森的对称

性构图,还有《水形物语》中的美术和

色彩,甚至我还致敬希区柯克,在电影

结尾中客串了一个没有人认识的'背

家,这次执起导筒,对于她而言是"困

难的",但这种困难不是单纯作为导演

的困难,而是"作为导演、编剧、制片人

的多重身份,会有很多的问题需要我

处理首映的事情,"男主演左航无法到

场,但是很多粉丝是为了他才买票去

看,我要跟粉丝说清楚,他们退的票我

的电影",因为从剧本到宣发都由她一

人操持,她说自己天生反骨,想要试试

一条道走到黑,看看这部影片能不能

够凭借自己的生命力在电影院里活上

在接受记者采访前,她还在忙着

用她的话来形容,这是部"一个人

来解决、协调,让我觉得特别难"。

都会买下来邀请朋友去看"。

作为一名早已靠文字出名的作

她本人也很喜欢电影,"有机会做

段往事。

版权。

湾的杨德昌、侯孝贤,日本的小津安二郎等等,他们都是在一个相对固定镜头的范围内,表现人、交代故事,让观众保持静态来观看,我特别喜欢。

拍与大师们不一样的电影

《中国电影报》:在创作电影时,有什么困难的地方吗?

虹影:对我来说,最难的是怎么拍出不一样的电影,这才是我考虑的。如果说我重复特吕弗、杨德昌、小津安二郎,对我来说没有特别大的诱惑,拍不一样的电影才是最大的诱惑。比如现在我拍的是讲一个人的记忆,他的记忆里面装着记忆,通过眼睛进入他内心深处,他想到的可能是那一年都没有发生过的事情。但如果你没看到那个眼睛,你没看到开始、没看到结尾也没关系,它可以作为单独的故事存在,但是要是细究细节的话,它就不是一个简单的电影,这就是我追求的东西。

《中国电影报》:那您具体在拍摄中是如何体现的呢?

虹影:其实我们最先都尝试过好多种方式,比如多线型叙事,或者是穿越、跨越,但是我觉得那些方式不是太适合拍这部电影。所以《月光武士》我想追求的是一种更像元电影的形式,比如说我从一个点开始,要回到这一个点来,有点像我们看《罗拉快跑》一样,罗拉每一次在路上跑,她每次经过的人和事件都不一样。我认为我是一个大结构上的追求,而不是在线性或非线性上追求。

《中国电影报》:很多导演都会去 拍梦境或者记忆,比如毕赣在《路边野餐》中用长镜头进入梦境,阿彼察邦 韦拉斯哈古在《记忆》中用声音解释等 等。您选择调整大结构,通过眼睛进 入去讲述记忆,这是为什么呢?

虹影:或许与我的作家身份有关。我对眼睛有种莫名的痴迷。有句俗话说,"眼睛是心灵的窗户",就是你心里面想的东西会通过眼睛来呈现。我第一次看见演员左航的眼睛,就觉得他眼睛里面有很多东西,它看起来很单纯,很洁白无邪,好像什么邪恶的思想都没有,但是那双眼睛他的迷人就是因为他跟所有人都不一样。他具有一种特殊的魅力,让我沦陷进去,特别渴望知道这双眼睛里面它到底发生了什么事。

"我拥有定焦眼睛"

《中国电影报》:您认为从作家到导演改变最大的地方在哪儿?

虹影:作家用文字展现故事中所有人物的心理状态,导演是要视角视角来表现。这两个方式是不一样的,一个是视角、声音、音乐、环境烘托,小说其实也有这些,但是它更多是用语言在交代,但是我觉得我在这两者当中其实没有特别大的跨越,因为我的小说也经常是是画面感极强的。

《中国电影报》: 您是什么时候有了想要做导演的念头?

虹影:其实从小都有这个念头,因 为我从小就是一个定焦眼睛。我定到 什么地方都自己不动的,我不会像别 人会转身、掉头、移动我的眼睛,我特 别喜欢在固定位置上让别的东西进 入。这个其实就是电影中的一个表现 手法,比如说日本、韩国甚至欧洲早期 电影中都用这种方法。除此之外,我 特别喜欢跟着一个东西跑,因为我在 江边长大,玩耍时就跟着浪跑、跟着水 上的漂浮物跑,比如说木盆、皮球,我 们就会跟着跑很久,这个就是长焦。 所以我经常笑自己,在幼年时候就练 习这两个动作,当我从作家转换成导 演身份的时候,我会自然而然地去运 用镜头,因为很长时间以来我都是用 这两种方式看待生活。

《中国电影报》:在您印象中,有什么电影比较触动您呢?

虹影:法国新浪潮的《四百击》。 这部片子非常典型,它最后一个长镜 头是所有学电影的人都会学习的,还 有展现小孩在床上的动作,它可以俯 视、仰视,在你身边固定不动,还有台 独自抗争,做自己的武士

《中国电影报》:您有很多作品是 关于重庆的,比如《孔雀的叫喊》《你一 直对温柔妥协》等,为什么会选择《月 光武士》进行拍摄呢?

虹影:我选择了一个看起来特别容易的,因为我熟悉这个故事。如果是《饥饿的女儿》,我觉得我不敢,因为离自己太近,它好像一面镜子。但是《月光武士》是同时代、同生活,只不过主角是一个男孩,就像是我另外一个人格而已。所以在做准备工作的时候,它对我来说有一种张力。

《中国电影报》:在拍《月光武士》 时,有什么困难吗?

虹影:我觉得困难特别多。因为这是我第一次拍电影,我觉得不是因为技术的原因,而是无法协调所有人的情绪,因为我同时也是制片人、编剧,所以在电影拍摄过程中会有很多问题需要我来解决,这让我觉得特别难。如果是我单纯作为一个导演的话,我觉得我会容易得多。

《中国电影报》: 您在影片的结尾 处为何让秦佳慧离开呢?

虹影:我认为你需要保护神,或者是说你需要守护别人,到最后会发现唯一能够守护自己的就是你自己。其实我从小也是这样长大的,我觉得她应该开始一种新的人生,对她的人生我是比较直接的,而窦小明和崔素珍他们是一个开放式的结局。

导演温子仁:

如果你喜欢《海王》,一定也会喜欢《海王2》

12月6日,华裔导演温子仁再次 "回"到了中国。

5年前《海王》上映时,温子仁也来了趟中国,他把那次经历称为"回家"。这一次,他带着续作《海王2》一路从北京、上海,逛到了成都、广州,"打卡"故宫、长城、黄浦江、宽窄巷子、大熊猫繁育基地。对于即将登场的电影《海王2》,温子仁相信,喜欢《海王》的中国观众,一定会喜欢《海王2》。

看完《海王2》,才算完整

2018年冬天,温子仁执导的"超级英雄"电影《海王》登陆中国内地,收获超20亿元人民币,成为贺岁档"大赢家"。今年12月20日,续作《海王2》卷土重来,对于"粉丝"们的期待,温子仁显得颇有信心,"如果你喜欢第一部,你也会喜欢这一部"。

在温子仁看来,《海王》只是主 人公海王亚瑟旅程的一半,《海王2》 是《海王》的延续,两部《海王》加起 来才是一整部电影,它们的关系就 像上下集。

"观众会看到亚瑟5年后的样子",温子仁兴奋地介绍,《海王2》中的亚瑟不再是只会战斗的亚特兰蒂斯国王,他结婚了,有了孩子,他是一个丈夫,同时也是一个父亲,不仅要兼顾国王和父亲的角色,还要和弟弟奥姆去阻止一场灾难的发生。

兄弟和好, 是全片"最大胆"的设定

《海王2》的主题是"爱和家庭纽带",电影中,亚瑟终于接纳了曾经"相看两厌"的弟弟。

温子仁说,亚瑟和"反派"弟弟 奥姆的和好,是全片最大胆的想法, "至少对我来说,杰森·莫玛(海王饰 演者)和帕特里克(奥姆饰演者)的 合作是有趣的。我在第一部里,没 有这么做,是因为他们相互憎恨, 《海王2》,他们还是不喜欢对方,但 他们有了共同的目标,我觉得这是 部兄弟电影。"

而让亚瑟成为父亲,加入"带娃"阵营,温子仁透露,这是杰森·莫玛主意,"杰森很早就建议我在续集里这么拍,他本人也是一名父亲,非常爱他的孩子,他想把自己父亲的

身份带到故事里。"温子仁觉得,"这很有趣",这让亚瑟看起来更像一个普通人,"他一面肩负着国王的职责,一面却在家里给孩子换尿布。"

■文/本报记者 杜思梦

《海王》的视效曾广受赞誉,温子仁表示,《海王2》延续了前作视觉上的刺激,续集中的亚特兰蒂斯更加宏伟、明亮、多彩,富有活力,"我们想向人们展示他们从未见过的事物"。但作为"温子仁电影",成名于恐怖片的他,当然也为影片加入了标志性的创作元素,"观众可以期待一些全新的黑暗生物登场"。

曾考虑到中国取景

出生于马来西亚、成长于澳大利亚、成名于美国好莱坞,温子仁曾在首次中国行时表达过自己的身份认同,"我是出生在海外的中国人"。《海王2》筹拍阶段,他甚至考虑到中国取景,遗憾的是未能成行。

实时上,多元文化的成长经历,曾让温子仁十分"困惑",就像试图在世界上找到自己的位置的亚瑟一样,"他觉得自己不属于陆地,也不属于水下世界。但最终,他发现自己是两个世界中并存最好的。"温子仁说,创作《海王》系列,他赋予了个人经验,无论角色还是他们自己,都看到了不同文化的美妙之处,并把最好的一面提取了出来。"而这,才是真正有趣的"。