

青年导演苏伦、王学博推荐6部影片 始终保持创作的新鲜感和兴奋感

■文/本报记者 郑中砥

本期荐片邀请到了青年导演苏伦和王学博。在2018年电影市场上,苏伦导演的《超时空同居》为观众带来了一场奇妙温暖的爱情旅程,赢得行业内外广泛关注。王学博担任制片人的《塔洛》在第72届威尼斯电影节上大受欢迎,同时也斩获第31届中国电影金鸡奖最佳中小成本故事片。2016年,王学博导演处女作《清水里的刀子》在第21届釜山国际电影节主竞赛单元夺得新浪潮奖。

两位青年电影人分别为观众推荐了三部影片,从这些影片出发,两位青年导演向大家分享了他们的观影偏好和创作倾向。

导演苏伦荐片:《乔乔的异想世界》、《婚姻故事》、《心房客》

下一部,我还会当成第一部去做

苏伦导演为大家推荐了三部影片,分别是《乔乔的异想世界》、《婚姻故事》、《心房客》。

►《乔乔的异想世界》

我喜欢电影讲述小人物的故事,《乔乔的异想世界》就是发生在大的战争历史背景下小人物成长的故事。任何一个故事以不同的视角去讲述,其结果完全不同,片中少年乔乔的童话视角选择得非常巧妙,这也是我认为这部电影非常有趣的一部分。影片用一个孩童的视角去讲述这样一个战争背景下小朋友的故事,非常美好。我个人比较喜欢聚焦在一些能给人带来希望的东西上,尽管这部电影的背景上发生着很残酷、很现实的事情,但我们仍然可以选择去聚焦一些带着温暖和希望的东西,《乔乔的异想世界》给了我这样的感受。

►《婚姻故事》

我特别喜欢片中女主角斯嘉丽·约翰逊的表演,喜欢那些细碎的感知和情感错位的表达。这部电影讲述了一段关系的消亡,不仅是编剧、导演,片中的镜头语言、表演调度,以及那些充满生活气息的细节……结合得太完美了,完全从观众角度满足了我的完美主义追求。

我理解的婚姻关系中,谁都不是谁的附属品,双方在这段关系里有一个非常好的界限感。一段关系的消亡,无论是亲情、友情还是爱情,都是大家踏破了文明界限而导致的。而能够踏破界限的,往往都是小事,是一些生活中的细枝末节,是这些微末细节的递进,最终让整个事件不知不觉走向了消亡的结果。

《婚姻故事》我看得特别过瘾,我觉得它是一点一点在堆积这些细节和情绪,一般常规讲故事的电影

大多数时候都是在讲事件,都是由某一个事件导致了一个结果,但这部电影讲的是日常中的化学反应,一些非常微末的生活的细节,我觉得非常棒。

►《心房客》

2015年这部电影刚上映的时候我拿出来看过,但可能当时的心态不像现在这么平静,所以没太看下去,嫌它太慢了。这次也是在疫情期间有了新的契机把这部电影特别安静地看完,感受片中那种孤独和疏离感,这种情绪对我的冲击特别大。

作为导演有时候我需要“功能性”地看片,为了学习会去看一些商业类型的电影。比如《骡子》对我来说就是非常典型的商业类型电影,《乔乔的异想世界》是浪漫色彩的商业类型电影。但是《婚姻故事》和《心房客》对我来说是“氛围电影”,看这类电影的时候,你仿佛能闻到“青草多巴胺”的味道。《心房客》让人深深感受到了那种疏离孤独感。其实有的时候我们偶尔会需要被虐一下,还需要清醒地知道自己是孤独的。《心房客》就是一群人孤独而又执拗的人相遇而又互相生出暖意的故事。在一无所有的状态下,我因为遇到了你,或者仅仅是此时此景让我们心生出了孤独以外的一些暖意,我觉得这个东西挺美好的。

有时候孤独到了极限,我们都说不出自己为什么孤独,甚至已经习惯了这种孤独。突然,你遇到一个人,你看到他的时候可能本来“内存”已经是0了,但是却因为这个人你的“内存”开始长出了一株植物。有时候两个没好感或者是两个一样孤独的人,他们相遇后的“内存”依然是0,但是他们的相遇让银幕前的观看者内心长出了一株植物。这些都是很美好的事情。

对于很多青年导演而言,拍摄一部开启职业生涯的处女作,比筹得资金更难的,是直面内心的迷茫与孤独。似乎总有一个细小的声音在问自己,“这个故事真的足够动人了吗?”这个问题,没有人能够回答。

“我觉得导演这个行业,每个人都是一个迷茫的、孤独的个体,因为你讲述的是自己内心世界想诠释的故事,是自己从小到大累积的一些细碎的东西融合成的故事。”导演苏伦说。

但每一次,当光影在银幕上交错,观众开始被画面温暖,创作中的孤独和迷茫似乎就有了回应。一切,就都是值得的。

横空出世

从苏伦为大家推荐的三部推荐影片中,我们管中窥豹地看到了她对电影风格、类型、氛围营造、人物刻画等方面的偏好与追求。无论是《乔乔的异想世界》里真实历史背景与幻想元素的结合,或是《婚姻故事》中一段关系的逐渐消亡,还是《心房客》里氤氲着的孤独与暖意……似乎都能从她的长片处女作《超时空同居》中找到丝丝缕缕的连接。

2018年电影市场上,《超时空同居》横空出世,以奇幻爱情喜剧的样貌俘获三千万观众、勇夺9亿票房,导演苏伦一举跃升为备受关注的青年新导演。影片融合了奇幻、爱情、喜剧、悬疑等多种类型元素,让观众获得充足观影快感的同时,更在探索类型融合的路上迈出了坚实的一步。在第二十六届北京大学生电影节上,苏伦凭借《超时空同居》斩获最佳编剧。

苏伦说自己不是量产型的导演,她懂得创作需要等待、需要时间,“其实单从工作量来说,两三个月就可以写完一个剧本,但往往一个真正的剧本要两三年才能打磨好”,这其中很大一部分时间就是在等待,在不停的琢磨和思考中等待捕捉一个灵感迸发的瞬间。对于苏

伦来说,电影必须是真诚的创作,“所有人物和故事要从我心里生长出来”。她愿意花时间等待这些故事生长,也非常重视为自己的项目“保鲜”,“要一直保持创作的新鲜感和兴奋感”,唯有如此,才能真的让故事深深扎根、恣意生长。

《超时空同居》之后,苏伦一直在筹备新片,她透露新片将继续聚焦奇幻爱情喜剧,在“一段好的关系影响彼此成长”的主题下进行探索。但是许多观众期待的“超时空2”恐怕要落空了,“我花三年做了一件事,在《超时空同居》里,我把所有关于超时空、穿越的点都用尽了,那个故事也已经讲完了,我只能重新开始”。面对未来,苏伦导演正在“重新挖一口井”,这一次,她将在原有的奇幻和爱情之下更进一步,把与亲情有关的故事也一并讲给观众。

奇幻、爱情、亲情甚至还带着一些悬疑,从《超时空同居》里,我们已然窥见了苏伦在类型融合上的野心,更从片中一个个经典致敬彩蛋里看到了一个青年导演的迷影情结。这一次,从迷影情结入手,苏伦导演打开心扉,与大家分享了她的电影挚爱。

用电影给人以浪漫温暖的陪伴

法国导演让·皮埃尔·热内是苏伦非常喜爱的一位导演,“第一次看他电影是在我很小的时候,当时一下子觉得‘原来电影也可以这样’。”此后多年,让·皮埃尔·热内鲜明的影像风格和独特的叙事手法都潜移默化地渗入苏伦的电影理念,滋养着她的创作。

无论是《天使爱美丽》还是《漫长的婚约》,让·皮埃尔·热内电影中天才的想象力、浪漫的色彩和鲜艳温暖的色调都深深感染着苏伦,“我喜欢他用特别浪漫的色彩去描写一个大家看起来很神经质、很执拗的人物,很妙的是他电影中人物的缺点和优点是同一个东西。有时候我们会觉得片中的人物看起来太轴了,但也正因为这种执拗,这个人物才在他的电影里显得那么有魅力。”

这种让·皮埃尔·热内式的执拗,在苏伦导演的《超时空同居》里也得到了呈现,片中执拗地想尽各种办法试图买回儿时别墅的女主角谷小焦也可谓是一个让·皮埃尔·热内式的主人公,她身上的“轴”让她在倔强中带着一股可爱、“拜金”的外衣下包裹着一个纯真的灵魂。而影片穿越时空的想象和大面积暖色调的铺洒更是与让·皮埃尔·热内电影中浓郁的色彩形成

了千丝万缕的呼应。

无论是在创作中,还是最终呈现在银幕上,“温暖”、“希望”都是苏伦的执著所在,她用“表层温暖,底层有一点小伤感”来形容自己这部处女作,“我觉得这可能是我对‘童话’的呈现方式,我们总得有一些值得聚焦的美好的部分,才能让我们去忘记那些生活中的艰难”。

每一次选择都在为下一次的冲刺蓄力,十几年摸爬滚打,个中滋味,犹如《超时空同居》里陆鸣为谷小焦自制的“馒头片抹花生酱式蛋糕”亦或是“豆腐干配花生米式烧鸡”,带着辛酸,却又由于有梦相伴,而在回望时被时光涂上温暖的油彩。

从小就钟爱童话故事故事的苏伦,对童话中的温暖与希望尤为偏爱,当有天自己可以执起导演,苏伦希望把这种温暖带给更多人,“往前走,希望我的电影能成为一种陪伴,能让大家在人生的跌宕起伏中走到低点时,仍然能看到一些温暖,能获得一点走出来的力量,或者像被一个朋友陪伴了一下,我觉得这就挺好。”

从前辈的脆弱里习得坚韧

电影给人温暖,但是创作的路上,孤独和迷茫却如影随行。恰如李安导演曾在创作中陷入瓶颈,痛苦迷茫之际专程跑到瑞典去见他的精神导师伯格曼。在最难熬的时候,苏伦想到了对自己有着非凡意义的李安导演,“我曾经在最迷茫的时期,特别希望能去给他当助理,特别希望能去跟他学习”。

“李安导演是我特别欣赏的前辈,不光是因为他的作品,他整个人对我来说都是意义非凡的。我喜欢他在电影上坚持的那份自我,又喜欢他生活中的谦逊与谦和。”

电影是一种传承,从一代代电影人的薪火相传中,电影的夜空被一颗颗星点亮,每一颗星的闪耀都带给后来者无限的勇气和力量。苏伦说她从好多采访中看到李安导演在创作之路上那份孤独与隐忍,看到前辈们在电影创作中依然会踟躇、会迷茫,这位“小辈电影人”忽然明白,创作中的孤独感和脆弱感不因创作者经验的多少而变化,每一次创作都是全新的一次。敏感脆弱是艺术家的天性,苏伦从李安身上看到了电影创作者的宿命,“创作之路上的那种孤独感和脆弱感,这个东西我通过他看到了,可能这个东西是注定这辈子都要去面对和克服的。”

李安曾说伯格曼在他心中是父权、父亲的象征,但他没有想到,伏在伯格曼肩头痛哭,他觉得“被伯格曼拥抱的感觉像妈妈”。李安从伯格曼的拥抱里获得巨大的能量,回去拍完了新片。而对于苏伦来说,李安又何尝不是伯格曼般的存在呢?

李安这样大师级的导演,也仍然会在前辈面前如同孩子般哭泣,这忽然让苏伦生出了巨大的勇气,让她在最脆弱的时候也能够继续坚持,“不要觉得只有你一个人是孤独的,其实往前走一直都是这样的,虽然听起来很残酷,但是李安这样的前辈他们依然还要面临着这样的痛苦,你作为一个小辈,你有什么苦吃不了?”

《乔乔的异想世界》

编剧:塔伊加·维迪提

导演:塔伊加·维迪提

主演:罗曼·格里芬·戴维斯

斯嘉丽·约翰逊

塔伊加·维迪提

《心房客》

编剧:萨米埃尔·本谢特里

导演:萨米埃尔·本谢特里

主演:迈克尔·皮特

伊莎贝尔·于佩尔

《婚姻故事》

编剧:诺亚·鲍姆巴赫

导演:诺亚·鲍姆巴赫

主演:亚当·德赖弗/斯嘉丽·约翰逊