

《飞天》《盛世琴音》《黄风岭传奇》《神仙游》《奶奶的AI》海报。

影视天地

《繁花》开播一周年,余热仍在。1月7日,演员董勇凭借在《繁花》中的精彩表现,荣获“影视榜样·2024年度总评榜”最佳男配角。不论是视觉效果还是特色鲜明的人物塑造,《繁花》都为国剧树立了一个标杆,这部剧的拍摄周期长达三年,但董勇表示自己“很享受这份漫长”,对他来说这是一个打破“框架”酣畅表达的舞台。

谈《繁花》:演员与导演的互相成就

时隔一年回望播出盛况,董勇认为《繁花》的成功首先在于真实还原了年代故事:“那个年代离现在有点久远,无论大环境的事件,还是小人物的脉络,现在很多年轻人都不了解,对他们来说很新鲜。更重要的是,经历过那个年代的人都有自己的回忆,而《繁花》与一代人的记忆是1比1还原的。”

“《繁花》真正实现了内容与美学的引领。”谈到作品引发的轰动效应,董勇认为这是导演王家卫坚守“内容为王、美学至上”的结果:“我们拍了三年,导演用了十年的时间。每个参与演出的演员,王家卫都至少看过他(她)两部以上的个人作品。”

不过,直到在董勇也不明白,王家卫是怎么从“彭德怀”这个角色(2016年董勇主演的电视剧《彭德怀元帅》)中看出,他可以演《繁花》中的浙商小老板“范总”。“那是一个非常沉稳,或者说很正的一个角色。”此前董勇塑造的角色,多是军人和警察,大多数导演也会依从惯性,在遇到同类型的角色时找到他,而王家卫的大胆“出新”让人意外。更让董勇没想到的是,知命之年与《繁花》相遇,王家卫发掘了他在荧幕上的另一面。

寥寥几页台词,不确定的场次与戏份,对董勇而言,拍《繁花》是一次独特的创作经历。“拍摄过程中,我经常问导演接下来人物的走向,他就让我猜。”董勇说,很多演员都会提及王导的“随性”,其实王家卫的创作习惯就是在现场不断构思人物和故事的走向,这恰恰给了演员发挥空间,“范总”的戏份就是在拍摄过程中“越演越多”,角色也越来越立体。在董勇的观念中,导演是演员的一面镜子——给演员机会去展现自己,最后如何呈现由导演定夺,有了导演这面镜子,就能反映出演员的一切,包括表演上的对与错。

《繁花》播出后,董勇才发现“范总”是一个有点黑色幽默的喜剧人物,他的口音、做派、唱《安妮》时的状态剪辑在一起,就是一个精明市侩却又仗义柔情的商人形象。此前一直塑造硬汉角色的董勇,突然蜕变成《繁花》中的“喜感担当”,让观众倍感新鲜和惊喜。很难说,是王家卫先写了范总,还是董勇塑造了范总。“我在生活中也不是特严肃的人,一直以来就希望演这样一个角色,但没有导演敢试,没有导演敢让我自己去发挥。”董勇说,王家卫给了他这样一个平台,释放了他心底的一个愿望。

谈“范总”:演艺生涯中的里程碑角色

《繁花》“十年磨一剑”,如今的影视创作中,这份“慢”颇为难得。董勇说,《繁花》的“慢”让他可以不断去尝试,“我可以想到各种方式方法来演绎范总,甚至于在别人眼里可能是不靠谱的、像滑稽戏一样的表演方式,这种尝试对我来说是一次特别好的体验。”

漫长的创作过程,也是让董勇减少遗憾的过程:“《繁花》的创作周期数倍于其他剧集,但我很享受这个漫长,它可以尽量减少你的遗憾。”董勇认为,很多“遗憾”就是因为太着急了,没有机会去准备和补救,“然后我们就用一句很美好的词汇,婉转地说这是‘遗憾的艺术’。”

董勇透露,在《繁花》片场,包括他在内的很多演员拍完自己的戏份都不太想离开,而是看看还有没有多拍一些戏的机会。片场经常出现的一幕是,王家卫导演一转头“哎,刚好你走,那来再拍一段”。成为“范总BGM”的那首《安妮》就是现场的神来之笔:“在塑造人物和拍这场戏之前,我都没想到要这样去表达,这首歌是我一下子释放出来的状态,也突破了我以往的情绪表达。”

在董勇眼中,“范总”这个浙商小人物,是自己演艺生涯中里程碑式的角色,《繁花》的拍摄也是他突破自我的过程,“我是学京剧的,不是专业演员,这么多年来就是一部戏接着一部戏,靠一二次的历练来积累表演经验,而《繁花》给了我一个特别大的突破。”大胆尝试、精益求精的创作过程让董勇意识到,在角色塑造上要敢于探索,不断打破原有框架。

拍《繁花》,让董勇更深刻地体会到一个演员的“幸福感”,展望未来,他说自己会继续保持对演员职业的敬畏之心,不断投入创作潜心塑造角色。

「影视榜样」最佳男配角董勇谈《繁花》:

敢于打破框架 享受这份漫长

“人民短剧”第一季上线,观看量迅速破千万,网友点赞——

“人民短剧,看着挺带劲”

用好创意讲出好故事

2024年,是新中国成立75周年。“能不能用微短剧这个‘新形式’,来讲75周年这个‘大主题’呢?目前还有人这么做过。”说干就干,“人民短剧”项目组开始集结。

找准了新形式,还得有金点子。众声喧哗的移动互联网时代,注意力是稀缺资源。想把重大主题报道做出新意,找到抓住人的创意、讲出小切口的人物故事才是关键。

为此,主创团队提前半年策划,对创意设计、剧本结构反复推敲。最终选择“穿越”作为主要表现形式。

“75年是个跨度很长的历史时段,但微短剧又要求简洁、直给。想要在5分钟之内把成就展现出来、情绪传递到位,只能对时空做‘折叠’,我们自然就想到了穿越。”“人民短剧”项目策划、侠客岛微博编辑张少鹏说。

于是,在主创团队的设计下,一系列“脑洞大开”的故事“穿越”而来——

《飞天》中,“世界航天始祖”、明代官员陶成道穿越,在与现代中国航天工作者、爱好者的对话中,感受新中国的科技进步;

《盛世琴音》里,大唐琴师穿越,在与现代古琴爱好者的齐奏和鸣中,体味优秀传统文化的传承发展;

《黄风岭传奇》中,现代人穿越成孙悟空和黄袍怪,带着植树造林的决心,把黄风岭变成了绿水青山;

《神仙游》里,晚年身患腿疾的徐霞客穿越,体验高铁带来的神仙出游,感慨交通建设的沧桑巨变;

《奶奶的AI》中,卧床多年的奶奶与孙女“灵魂互穿”,在孙女的世界中体会现代智能生活的便利。

幽默的对白、生动的表演、精良的制作,让观众在笑点与泪点中,自然产生对家国情怀的共鸣。

这一设计得到了多方好评。不少年轻网友留言:“爱了爱了,是00后的菜”。

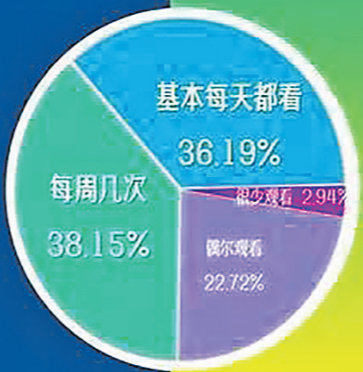
在中国传媒大学人文学院副教授谷疏博看来,运用当下深受年轻一代欢迎的“穿越”元素作为连接古今的桥梁,既丰富了剧情内容,又增强了观赏性。

中国人民大学新闻学院副教授杨奇光认为,选择微短剧这个轻量化的传播形态很明智,以小切口讲述有趣的故事,也易

1. 超七成用户看微短剧成习惯

超三成用户每天都看,近四成用户每周看几次。

36.19%的用户每天都看微短剧,38.15%的用户每周要看几次。大部分用户已形成定期观看习惯,观看微短剧已成为大部分用户文娱生活的重要一环。

来源:艾媒咨询《2023-2024年中国微短剧市场分析报告》

《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》附页。

于引发更多人的共鸣。

以专业化打造高品质

好创意要落地,离不开专业的执行。为呈现最佳效果,主创团队高度重视拍摄细节,对选角、道具、妆造、设备、后期等各环节精益求精。

“竖屏比横屏对细节的要求更高。因为竖屏多是近景和特写,任何细节都会被放大。”“人民短剧”项目策划、人民网党建创新部主编周品说,最让她印象深刻的,是大家对这一项目展现出的热情。

在横店拍摄期间,团队遇到台风,一连数天,对外景戏份构成很大挑战。拍徐霞客的戏,是在远离市区的一座山顶,不远处就是悬崖。“当晚下起了雨,但没有一个人说暂停,工作人员第一反应是把设备保护好,演员们也冒雨拍完了这集。大家齐心协力抢进度,现场氛围很让人感动。”周品说。

徐霞客的扮演者,是开心麻花签约演员王彦凯,他也担任了《故事新编》的编剧和联合导演。在他看来,短短5天的拍摄,每天都是高强度的“痛并快乐着”。

在场面最大的剧集《盛世琴音》中,团队不仅要还原唐朝街景、人物造型,还要调度群众演员超100人,按剧情要求特制多种手工道具。“我们的道具制作团队真的是‘手工达人’,解决了很多我们解决不

了的问题,甚至还调动了很多身边朋友的资源。一切都是为了作品。”王彦凯说。

精心打磨好作品,根本目的是打动人。在评选最感动的故事时,“人民短剧”《故事新编》的导演张潇把票投给了《奶奶的AI》。在这集短剧的结尾,自知即将离开人世的奶奶用AI制作了一张相片,上面是年轻时的自己与孙女的合影,她给孙女留言:“要记住奶奶最好的样子。”

“我记得很清楚,拍这段时,现场每一位工作人员无不被感动落泪。原本在监视器前偷偷抹泪的我,一回头才发现,原来大家都在抹泪。”张潇告诉记者,把AI引入剧情是一个很好的新尝试,“不仅感人,更传递出科技向善的价值观。那一刻,AI真的变成了爱”。

让谷疏博印象最深的则是《飞天》。随着一声“点火”“起飞”的指令回响,不仅回顾了中国航天事业的发展轨迹,更致敬了中华民族无数勇敢追梦者的不懈坚持。“这个结尾处理,激活了潜藏在观众内心深处的情感基因与价值认同。”谷疏博说,“我每次观看都不禁为之动容”。

在新赛道唱响主旋律

近年来,微短剧因其故事性强、篇幅短小、节奏明快,符合网络传播时代的用户接受习惯,影响力持续上升。

据行业机构测算,2024年中国微短剧

用户规模已达5.76亿人,占整体网民的52.4%,其市场规模超500亿元。

能力越大,责任越大。高速发展的微短剧,如何去粗取精、提质升级?

“优质的微短剧,对于弘扬正能量、凝聚社会共识十分重要。”北京大学新闻与传播学院副院长陈开和表示,当前网络上各种“擦边”、低俗的微短剧仍有不少,“我们亟须发展真正能够鼓舞人、传递正向价值观念的微短剧,人民日报社推出的‘人民短剧’,可谓恰逢其时”。

陈开和把“人民短剧”的特点概括为三个“融”:一是融汇各界,人民日报社的融媒体中心携手开心麻花,强强联合、形成合力;二是融通古今,巧用“穿越”手法,将古人的伟大梦想与祖国的发展现实融为一体,感染力更强;三是融聚上下,内容接地气、贴近民生。

“‘人民短剧’讲述的是观众有切身体会的故事,这些故事能让广大感受到,我们国家在发展过程中,始终充满着上下同心、奋发有为的豪情力量。”陈开和说。

这种情怀也感染着世界各地的华夏儿女。“‘人民短剧’第一季《故事新编》上线后,被霸新报、欧洲侨报、非洲时报等多家海外华文媒体网站转载。”

“这是人民日报社媒体融合发展的一次积极探索。”“人民短剧”项目策划、人民日报传媒广告有限公司新媒体部副总监毛文正说:“我们既渴望突破自己,把重大主题报道做得更接地气、更有温度;也希望影响受众甚至行业,让我们的产品推动微短剧行业走向内容精品化、优质化。”

“人民短剧”在舆论场和同行间产生了不小的影响。在《黄风岭传奇》评论区,网友们留言好评不断:“改得不赖,期待‘爆改’女儿国、火焰山!”“生态保护,这波宣传上大分”……不少行业观察类自媒体专门发视频分析解读“人民短剧”,表示“央媒的脑洞比我们想象中更大,执行力也更强”“看着挺带劲”。

“央媒主动涉足微短剧领域,不仅为网络视听产业注入新的动力,同时也拓展了自身的发展边界与业务形态,为媒体转型变革提供了有益经验。”谷疏博说,“‘人民短剧’是一次非常有意义的尝试,是对守正创新理念的具体落实,它证明正能量也可以充满网感”。

韩维正

电影《小小的我》聚焦残障人士成长历程——

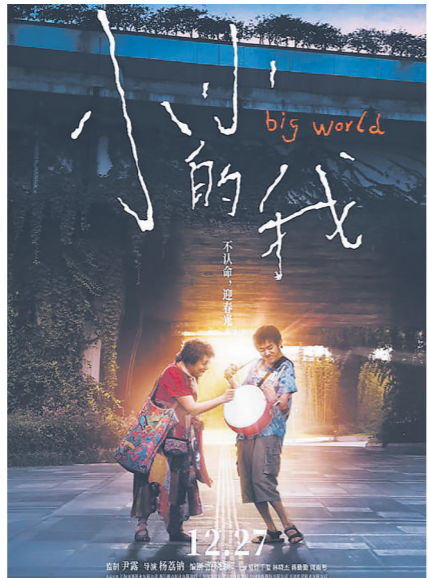
“苔花如米小,也学牡丹开”

“关关难过关关过”,电影《小小的我》预告片里这句话说的是脑瘫患者刘春和的处境。一步步艰难地行走在人群中,患有脑瘫的他不可避免地要与形形色色的目光交汇,其中有怜悯的、有恐惧的、亦有厌恶的,却鲜有能真正平等地直视和理解他的。

无论是父母以保护为名的束缚、咖啡店店长另有所图的“善意”,还是爱慕女孩的离开都未曾让刘春和妥协。“再渺小、再破碎的个体都是完整的我!”电影中刘春和的呐喊掷地有声,坚定地向世界宣告自己的存在。

电影《小小的我》讲述了患有脑瘫的刘春和(易烊千玺饰)与家人度过了一段有笑有泪的难忘盛夏。他学习打鼓帮外婆(林晓杰饰)圆梦舞台,与妈妈(蒋勤勤饰)的矛盾也逐渐消解;同时在困境中不断努力探寻自我,完成了令人动容的成长跨越。

相较于给予残障人士特殊关怀,《小小的我》更倾向于将他们视作普通人来刻画。“我是个二十岁正常的成年男性。”与所有普通人一样,刘春和也会投诉侮辱他的公交司机,也会对漂亮的女孩“想入非

《小小的我》海报。

非”……电影中,他并未被塑造成一个需要被拯救的角色,而是始终强调作为一个“人”的情感与成长。

面对母亲简单粗暴的“保护”和外界“脑瘫打什么鼓”的质疑,刘春和把自己

置身于和大多数人相同的考量标准中。他当“报菜名”证明自己的口齿和记忆力,以远超店长要求的行走距离证明自己的体能。“我是个记性很好的普通人”,这不仅刘春和个人的宣言,更是整个残障群体对被平等对待的渴望。“不只是钱,有工作对我而言是有尊严!”应聘成功后,刘春和自豪地告诉外婆。

在摒弃了传统残障题材影片中过多的刻意煽情和悲情渲染后,《小小的我》以一种平静的方式,聚焦于残障人士如何在困境中积极寻找希望,如何与家人和解,如何在社会中争取自己的一席之地……“关于幸福的意义,应该我们每个人”。故事尾声,面对三袋“米面油”形式的“慰问”,刘春和拒绝平和、被动接受,而是积极为自己和所有没有被认真对待的人群发声,实现了叙事的突破。

“苔花如米小,也学牡丹开。”作为讲师的刘春和向学生们解释:“在几乎所有诗人的作品中,不起眼的苔花都只是点缀,但在袁枚的笔下,它有了至上的人格。”正是有了这种人格,刘春和从未自暴自弃,他学会了开车,撒掉小伙伴小猫的骨灰,并坚定地

选择了梦寐以求的师范大学。“苔花从不自卑形秽,而是凭一己之力,活出了不输牡丹的尊严。”

《小小的我》此前成功入围第37届东京国际电影节主竞赛单元最佳影片提名,并获得观众选择奖。因刘春和一角,易烊千玺再度收获大量赞誉,被评论为迎来了演技的“蜕变之作”。不仅在外形上高度还原了脑性麻痹患者的特征,更在举手投足间赋予了角色鲜活灵魂。身形瘦小、姿态扭曲,习惯住在刘春和的身体里的他,甚至在完成电影拍摄后的日子里依然保留着肌肉记忆,“很长时间里我都没有意识地像角色一样仰头笑”,易烊千玺说。

此前,电影导演杨荔钠对媒体回忆起初见刘春和的场景,“他摇摇晃晃向我走来,我下意识想抱住这个疼爱的小孩”。就是仅仅看了这一眼,摄影师满怀信心地告诉导演这个电影“成了”。

值得一提的是,《小小的我》在全国多个城市推出了针对视障观众的无障碍版本,也体现了对不同群体观影需求的尊重。

戴韵杰

邱伟

董勇荣获“影视榜样·2024年度总评榜”最佳男配角称号。