

贾玲

□刘雨涵

继春节档的《你好，李焕英》之后，清明档的电影《我的姐姐》再次印证了女性电影的艺术魅力和市场实力。近三年来，一大批女性视角的国产片不断涌现，《找到你》《送我上青云》《过春天》《春潮》等，它们不断讲述着妈妈、女儿、姐姐、妻子、闺蜜的故事。《你好，李焕英》和《我的姐姐》，正是这翻腾已久的女性电影浪潮上激起的浪尖。

一部《你好，李焕英》，成为国产片票房史上的第二名，也让贾玲成为全球票房最高的女导演。《你好，李焕英》的奇迹还在令人啧啧惊叹，另一部女性影片《我的姐姐》紧接着异军突起，在清明档上映后，一周票房就超过5亿元，目测跻身“10亿俱乐部”不是难事。此前的女性影片往往在文艺片的小圈子里打转，虽有一定的话题度但是难以斩获市场，票房过千万已属不易。现在接连两部女性影片票房大卖，说明一种新趋势正在形成。

以女性为叙事主体的影片一直存在，此前有赵薇执导的《致我们终将逝去的青春》这样的青春电影，有《失恋33天》这样的“小妞电影”。近两三年来，女性题材的影片逐渐偏向于现实主义题材，通过影片故事来关注女性群体的生存状况，刻画了女性成长过程中面临的种种冲突。

《找到你》讲述了发生在女律师和女保姆之间的失子迷案，展现了女性在职场和家庭之间的挣扎。《送我上青云》中的女记者不幸得了卵巢癌，在生命的最后阶段她勇于寻找女性的自身价值。《过春天》是青春叛逆少女的成长困惑，《春潮》是同一屋檐下三代女性的“相爱相杀”。原生家庭，母职惩罚，职场瓶颈，自我认同……影片中的女性夹在妈妈、女儿、妻子、职员等不同身份之中，也被这

些身份联合“绞杀”着。最终，这些影片都指向了同样的大命题——女性独立。

也许是有着许鞍华、张艾嘉这些女性先驱电影人的指引，女性影片素来有着偏向文艺片的传统。《你好，李焕英》和《我的姐姐》之中商业类型片元素的加入，使得女性影片的辐射面和影响力更加广阔和深远。《你好，李焕英》用喜剧片的形式讲述了温暖的母女之情，《我的姐姐》以真实的社会新闻为依托，展现了一段不同寻常的姐弟之情，同时不忘在密集的泪点之中插入了不少笑点。

女性影片的热潮是在全世界范围内展开的。2019年的韩国电影《82年生的金智英》，引发了一股对于女性探讨的舆论风暴。中国女导演赵婷所执导的美国电影《无依之地》刚刚在今年的金球奖上获得最佳电影导演奖，影片讲述了一位失业的美国中年女性驾驶房车的游历之旅。《三十而立》《二十不惑》《摩天大楼》《听见她说》等一大批女性话题剧接踵而至，《乘风破浪的姐姐》里30位女嘉宾搞起女团养成，《听姐说》中18位女嘉宾开麦脱口秀，说明女性题材在文艺领域实现全面开花。

同时，人们也看到了这些女性电影背后几乎清一色的女性创作者——女导演、女编剧、女制片人，她们共同为女性题材电影保驾护航，确保了影片根本性的女性视角。《你好，李焕英》中，贾玲以自己的故事为蓝本，创作了一个引发女性集体共情的温暖故事。《我的姐姐》的导演殷若昕和编剧游晓颖，都是独生女。《送你上青云》是85后女导演滕丛丛的处女作，这是她自编自导的作品，同时由姚晨主演并担任监制。《春潮》的导演杨荔钠，正是当年贾樟柯电影《站台》中出演女二号钟萍的演员。在《站台》中，钟萍是文工团里第一个烫头发的女子，她嘴里叼着鲜花穿着明艳艳的红裙跳弗拉明戈的场景，也成为影片中的经典一幕。当年饰演勇敢追寻女性价值的演员，成为了现在探讨女性价值的导演，这种轮转有些意思。

虽然此前曾国祥执导的《七月与安生》、曹保平执导的《狗十三》，也都是以女性为叙事主体，可是男性创作者仍是难以对女性本体做出精准敏锐的表达。陈思诚在看完《我的姐姐》之后，感叹说女性导演的细腻是男导演所难以企及的。《夺冠》的编剧张冀认为，不管是男性创作者还是男性观众，都得学着转变和换位，因为今时今日，“听她说”比“对她说”重要得多。

导演李少红坦言，女性电影的特点就在于视角，“男人和女人共同生活在这个世界里，视角和态度是不一样的，可能女人重视的问题男性并不重视，女人觉得简单的男性觉得很复杂。”《你好，李焕英》中，女性的竞争不再是为了男人争风吃醋，“铁娘子队”和“打铁娘子队”的较量，是女性想要证明自身实力的比拼。《我的姐姐》里，安然翻遍了家中所有的相册，只在钥匙扣的背面找到了自己的照片，证明了自己在这个家里存在过的痕迹。《过春天》虽然是一个关于“爱上闺蜜男朋友”的烂俗故事，却用唯美小清新的电影风格拍得鲜活生动。《送你上青云》虽然讲述绝症，却没有变得苦大仇深，而是充满了黑色幽默的活力，并且直视了女性自主发出的欲望。《82年生的金智英》，面对医生“饭是电饭锅做的，衣服是洗衣机洗的，怎么会受伤呢”的不解，为家庭主妇发出了“觉得自己被囚禁在什么地方”的呼声。正如著名电影学者戴锦华所说，女性电影证明了“女性的整体生命经验作为新的文化资源，为世界提供想象力空间和新的创造”。

□王守波

在许多戏迷心目中，侯宇是一个未来能成为“角儿”的优秀青年演员。

出身京剧世家的侯宇，三岁时就能跟着身边的演员们有样学样，五岁时就获得了第二届新苗奖全国少儿京剧邀请赛的一等奖。那一届的参赛者实力可是不俗，比如同样在各个组别获得一等奖的穆宇、翟墨、王佩瑜、金喜全、徐孟珂，目前都扛起了大梁，即便获得二等奖的都有许多后来成长起来，成为各个院团台柱子的，比如蓝天、方旭、郭瑶瑶等。从那个时候起，五龄童侯宇这棵茁壮的新苗，就进入了人们的视野，“李奶奶”高玉倩慧眼识珠，当时就特别称赞期许她的天资不凡。侯宇也从此不断开花结果，“角儿”的潜质持续释放。一路之上，燕京杯、京昆大赛、红梅奖、魅力春天擂台赛、青京赛、白玉兰奖等，都留下了侯宇一个个闪光的脚印。

得天独厚的京剧世家出身，使侯宇有机会得到家庭的熏陶和诸多名家的指导。不论从她同时拜的李鸣岩、赵葆秀两位老师来论，还是长期对她传艺的郑子茹老师以及为其开蒙的众多资深望重的老师来论，她都算李派创始人李多奎先生和新李派创始人李金泉先生的再传弟子。出道早、得名师，在衣钵传承上和同时代的演员相比自然占得了先机。所以，她的专业训练具有起步早、水准高、基础牢、全方位、成系统的特点。就说伴随侯宇成长的一出戏《遇皇后打龙袍》，侯宇幼时就和林雅雯老师学习过，后得李鸣岩老师反复打磨，另一位老师赵葆秀也不断帮助打磨，所以仔细听侯宇在戏中的一段段韵味醇厚、酣畅淋漓的唱段，是能寻出李派新李派流派特色糅合的端倪的，比如李多奎先生的儿化韵、脑后音，李鸣岩老师的苍劲、赵葆秀老师的挺拔，这些特色组合起来，大方、自然、耐听。

李金泉先生为赵葆秀老师量身定制的《八珍汤》《金龟记》成了侯宇的看家戏，赵葆秀老师倾心创作的《风雨同仁堂》也毫不保留地传授给了她。开创新武老旦先河的郑子茹老师从豫剧移植过来的《对花枪》，更是成了侯宇的招牌剧目。名师，高徒，倾心传授、勤奋学习，所以，骨子老戏也好、新创剧目也好，侯宇都没有短板弱项。

生肖属龙的是不是内心都十分强大？反正侯宇是。从艺之路的顺风顺水并不意味着没有严峻的挑战，没有坎坷的坦途也不意味着没有行路的艰难。唱骨子老戏很难，传承之路亦难。她自己打心眼里喜欢这个行当，自然能克服很多，但是客观上这种长期的挑战是非常考验内心强度的。侯宇自己的认识是“骨子老戏是最难的，也是京剧基础，犹如金字塔底，能盖多高，面积多广，是否稳妥，全靠地基”，所以，她在这方面下功夫很大。她曾在博客上说：“天天练功不见多涨，一日不练就见抽功”，那就玩命地练吧。侯宇在小视频中也曾展示过夏练三伏、扎靠练功的全过程，实际上就是她自己的真实写照。

新创剧目更不轻松。就说侯宇擅演的几出戏，对老旦行当来说，都是具有开创性意义的，挑战的难度系数都是很大的。《八珍汤》在风雪夜赶路中，运用了水袖功和跪搓步，《风雨同仁堂》把老旦唱法糅合进青衣元素，都是对老旦艺术开创性的拓展，这对于从孩提时代就谨守老旦法度的侯宇来

说，都是需要用量的练习积累，才能有质的突破的大挑战。相比这些，《对花枪》的挑战就是另一种程度了。郑子茹老师突破老旦局限，在唱念做打各方面都创造了新颖独特的风格，更有了扎大靠、穿厚底、提枪下场的独创，独树一帜地创造了“文武老旦”。如果说这些对于有着幼功的侯宇还算不上有多大难度的话，核心的百句20多分钟的反二黄唱段，就绝对是极限考验了。即使在京剧界有“站死的《祭江》、坐死的《祭塔》、跪死的《会审》”之说的几个唱段，也是差不多的时间，一段下来很容易造成审美疲劳。侯宇硬是用5年多的时间，跟着郑子茹老师把整出戏啃了下来，这段核心唱段也深得郑子茹老师神韵，在一场场的巡回演出中都做到了高处高亢激昂、低处婉转深沉，中音饱满有情，字字珠玑，荡气回肠。侯宇认为：“单一戏路的方式，会被时代边缘化。”所以，一直循着演什么角色就按照什么角色适合的方式演绎塑造的路子不倦探索。所有这些，都离不了迎难而上的倔强，背后的甘苦，只有她本人知道了。有时她自己也感叹：“这些年最对不起的人就是自己了。”但是，我说，她绝对对得起观众、对得起京剧艺术了。

侯宇还是一个内涵丰富、多姿多彩的才女。遇到一处美景，看到一抹彩虹，听到一首名曲，品味一杯香茗、一瓶美酒、一盘美食，总是能够触动她热爱生活的心弦，从而奏出透着清新活泼、温暖阳光、纯洁明净之音的咏叹之调。甚至新买个头发帘、给院里的喜鹊搭个小餐屋、一只萌萌的小狗都能让她“哈哈”地乐上半天。热爱生活是热爱事业的基础，从生活中也可以感受表演的源头、吸收专业的养料、悟到艺术的真谛。繁忙的排练演出之余，她读完了青研班，又修完了MFA艺术硕士学位，听说现在又去清华大学攻读绘画了。增加文化素养，丰富自身，这都是“角儿”成长的方向。

侯宇更是一个具有自觉责任担当意识的京剧形象大使。她自称“新一代京剧人”，用以激励自己，主动地、默默地承担起京剧艺术普及推广责任。这些年无论到哪里演出，她都会利用专访、交流等方式，做一些普及型的工作。从2018年6月开始，以“京剧知识小课堂”的方式，录制视频，普及推广京剧艺术。一坚持就是好几年，录了30多期。每期都精心准备，生旦净末丑、手眼身法步，亲身示范、娓娓讲述，吸引了很多青年人，从这里领略到京剧艺术的魅力，这些人多数也成了她的“粉丝”。

对于观众戏迷，侯宇表现得非常随和谦逊、尊重亲近，经常在微博、微信和观众戏迷互动交流，指导学戏，耐心细致，从不厌烦。我理解，她努力地走近戏迷、走进人心，就是让京剧走近观众、走进人心的具体行动。

一期娱乐

女性电影起浪尖