

孙俪在《理想之城》中诠释了职场女性苏筱。

□师文静

近期播出的好剧多,荧屏上演技派女演员尤其是中年女演员纷纷大展魅力。《扫黑风暴》中吴越饰演的贺芸,演技无可挑剔;《理想之城》中孙俪诠释职场女性,朴素的表演很有代入感;《亲爱的爸妈》剧情俗套、滤镜很重,但闫妮的表演还是有所突破;《对你的爱很美》中刘敏涛饰演时尚妈妈,演得游刃有余。前两年,中年女演员还感慨没戏拍,这两年随着题材的拓宽、现实题材剧比重的加大,演技派中年女演员们又开始扛大剧。演技派中年女演员有实力、有成绩,可挑选的剧本也逐渐增多,能否打破舒适区、慧眼识珠选好剧本,留下更多好作品才是关键。

吴越这个演技派真的很神奇,演得了《温暖的味道》中又土又泼辣直爽的妇女主任,演得了《清平乐》中刘娥皇后这样的复杂历史人物,演得了《大明风华》中讨喜、搞笑的张皇后,演得了《在劫难逃》中特别崩溃的悲情人物,也演得了《扫黑风暴》中的复杂纠葛的警察局副局长。因为会选剧本,演技又稳,不少网友评价吴越的剧可以“无脑信任”,就行了。在《扫黑风暴》中,吴越饰演的贺芸第一次亮相是在餐厅跟巡查组见面,人物普普通通,演得很放松自然。但在突击审查涉黑势力马帅时,这个副局长一看就是威严的、有经验的、有手段的,人物立刻就立住了。在后面的很多场戏中,吴越都处理好了人物的复杂性,比如十恶不赦的儿子孙兴叫贺芸妈和给贺芸过生日两场戏,前者隐忍、迟疑、犹豫,后者情感瞬间爆发,赶走孙兴后压抑多年的贺芸痛哭一场,哭得很五味杂陈。传递出到位的浓郁情绪,合理且贴近角色,能把观众带入到角色的情景中,这都是好演员的功力。

孙俪在《理想之城》中诠释的职场女性苏筱也很能让观众入戏。虽然有的观众吐槽角色初入职场时的服装太土,吐槽该剧的打光不够亮白,让角色皮肤看起来很暗淡,但这都是些小小的不足,甚至有点吹毛求疵。在苏筱这个人物身上,能看到孙俪演绎越来越自然得体、游刃有余、拿捏到位。演员肯定没有做过“社畜”,但不妨碍他们用表演的经验和技巧来很好地诠释一个丰富饱满的小人物。苏筱作为一个心怀正义和理想的建筑行业造价师,她每开展一个项目的工作,都会动了老员工的蛋糕,她通过透明的造价表让灰色收入

无处遁形,如果不是有过硬的为企业领导挣钱的本领,她这样的人走到哪里都会被排挤出局。孙俪就是在不断被排挤、不断被打压中慢慢成长的。孙俪可谓演活了这个“社畜”,被排挤到坐到厕所门口,工作开展不了,只能瘫软在小小的办公桌上,人见可怜;被排挤丢了工作、拿不到造价师证、被男友劈腿,只能躲在角落里抱头痛哭;到了大集团还是被当做刀子使用,被最信任的人算计,只能坐在马桶上哭得两眼红肿。孙俪把苏筱这个角色演得很朴实,很接地气,很有代入感。很多戏份的细节处理得很好,角色有女性的可爱和理性,有职场人的干练和拼劲儿,虽是职场小人物,但充满人格魅力。让大多数观众喜欢上角色本身,这也是演员表演实力的呈现。

闫妮和刘敏涛这两年的剧很多,尤其是刘敏涛的剧本资源肉眼可见地又多又好起来,成为中年女演员逆袭的典型。刘敏涛也是演得了温良贤淑的皇后,演得了年代剧中的爱国人士,也演得了职场大女主,还能技能娴熟地诠释各类都市小人物。在《生活家》和《对你的爱很美》中,刘敏涛似乎找到了饰演都市小人物的秘诀,用略带夸张的表演,诠释小人物生活的鸡犬不宁,人物能够鲜活灵动起来。不过,刘敏涛已在好几部剧中使用这种略显夸张的表演方式,让有的观众觉得她表演越来越模式化。

闫妮在《山海情》和《装台》等大剧中的表现也是无可挑剔的,能演得了运筹帷幄、风风火火的女县长,也能演得了都市基层浮萍一般的小女人。正在播出的《亲爱的爸妈》中,闫妮饰演了一位年龄跨度大的妈妈——柳碧云,在鸡飞狗跳的家庭生活中,妈妈为了不迷失自己,追求起了自我。在这部剧中,闫妮的突破是作为毫无京剧基础的演员首次诠释京剧角色。方寸戏台之上,她摇身一变成为惊艳四座的京剧名角,举手投足间,散发着十足的韵味。闫妮敢于突破自我挑战新鲜的角色,也让观众相信中年实力女演员不应该有局限,敢于突破必会潜力无穷。

在前两年偶像剧和网络IP改编剧霸屏时,曾掀起一波中年女演员遭遇危机的讨论。2018年演员海清、姚晨等都曾公开表示缺少好的工作机会、缺少好角色,海清还在某电影节呼吁市场、导演多给中年女演员机会,自嘲“比胡歌便宜,也比他好用”。姚晨也表示,虽然她人到四十岁,来到演员最成熟的状态,但无奈市场上适合这个年龄段演员的剧却很少。两年多过去了,随着电视剧在女性、悬疑、现实题材上的不断拓展,中年女演员的机会和资源也在增多,她们不用再担心只能演妈妈角色,开始向职场、古代、出彩的小人物等女性角色转移,到了实力派演员们展示自我的时候。

这两年孙俪、海清、刘涛、马伊琍、刘敏涛、宋佳、吴越、陈数、袁泉、闫妮等一大批“大青衣”演员都不断地挑战自我,有好剧好作品出现。海清曾说,岁月赋予中年女演员经验、皱纹、阅历、宽容、善良,她们善于沟通,足够专业,会配合,有能力,这是中年女演员的优势。有着这么多优点的中年女演员不应该被埋没,也没有被埋没。她们越来越不缺资源,关键是如何把握住每一次机会。对演技派演员来说,首先就是不要自我设限,不要局限在家庭剧、职场大女主等一类剧或一类角色中,勇敢地挑战多类型剧,年龄的桎梏可能就会迎刃而解。然后就是扎实选适合年龄段的剧本,做好规划,让戏永远都红,就不愁人会不红。

□李睿

近期上映的动画电影《夏日友情天》讲述了一个关于友谊、包容和成长的动人故事。片中的滨海小镇、碧海蓝天十分清爽,意大利面、罗马斗兽场、面朝大海的五渔村、《罗马假日》电影等元素带观众领略了一番意大利风情。近些年看迪士尼动画,人们发现熟悉的公主王子少了,落在人间的温情故事多了,去掉了虚浮在上空的爱情童话。迪士尼还传承了一直以来输出的正能量,把重心放到了小而美的主题上,近年来还开始挖掘全球各地的独特文化。

在好莱坞电影工业里,迪士尼是一个独特的存在,除了立足于动画片,它还是迄今为止唯一一家从未被交易过的好莱坞制片大厂。迪士尼诞生于1923年,近一个世纪以来,从最早的米老鼠、唐老鸭,到风靡全球的迪士尼公主,迪士尼出尽了风头,进入上世纪90年代后却迅速衰落,只诞生了《狮子王》这最后一个高峰。在后来很长一段时间内,梦工厂单飞、皮克斯崛起,迪士尼风光不再。

直到2006年,迪士尼以赠股方式收购了皮克斯动画工作室,迎来了新的生机。2006年至2016十年间,迪士尼再续辉煌,生产出不少爆款。先是2009年的《飞屋环游记》,这部皮克斯制作的第十部动画长片,跟两家合并之前产出的作品风格都不同。此前皮克斯制作了大量“总动员”系列动画,《飞屋环游记》这部影片讲述了一个历尽生活之后的老人坐飞屋去南美洲的仙境瀑布进行冒险旅行的故事。影片中有让人感同身受的生活感悟,也有迪士尼童话中关于梦想和冒险的狂想。

值得一提的是,那时候迪士尼就开始尝试向当地特色文化靠拢,比如《飞屋环游记》中的“仙境瀑布”在现实中并不存在,但参考了世界上最高的瀑布——位于南美洲委内瑞拉的安赫尔瀑布来进行创作。

2013年上映的《冰雪奇缘》是里程碑式的作品,除了获得奥斯卡最佳动画长片奖,还以12.76亿美元的票房成绩刷新了动画片历史上票房最高的纪录。虽然还是“公主”形象,但艾莎已经不是最早需要爱情拯救的弱势女主角,而是变成了探寻自我成长、独立自强的女性形象,所传达的人物关系也将重点放在了细腻的亲情上。之后,2015年的《超能陆战队》让呆萌的智能机器人“大白”风靡

全球,2016年初的《疯狂动物城》再次掀起观影热潮,在中国拿下15.3亿元票房。

也是在这一年,迪士尼动画开始挖掘全球各地的特色文化,2016年年底上映的《海洋奇缘》就是根据居住在南太平洋小岛上的民族——波利尼西亚人为灵感创作的。在《海洋奇缘》中,居住在大洋洲的莫阿娜来自历史悠久的航海家族,她的祖先曾于千年前游历过大洋洲许多岛屿却因不明原因停止了探险,在祖母的鼓励下,莫阿娜踏上了寻根的旅程。片中的人物形象有着深褐色皮肤、头发呈直线形或波浪形,独特而艳丽的衣着配饰、奇异的图腾刺青展现着当地风土文化和宗教艺术,充满了异域风情。

提到地域特色,国内观众最熟悉的应该是2017年上映的《寻梦环游记》,影片在国内收获12.3亿元票房,豆瓣评分高达9.1分。影片讲述了关于亲情、家庭、梦想和冒险的故事,“死亡不是生命的终点,遗忘才是”治愈了无数观众。温情的主题之外,最令人印象深刻的就是片中对墨西哥文化的展现,人物形象、城镇建筑均源于真实世界。通过影片,观众还知道了当地特有的亡灵节,以及艳丽的万寿菊花瓣寄托着对逝去亲人的思念,主人公米格的无毛犬是墨西哥“国狗”,亡灵之地中形似“飞虎”的神奇生物爱波瑞吉是一种墨西哥民间手工艺品,等等。

2021年3月上映的《寻龙传说》讲述为了抵挡500年后卷土重来的邪恶力量,独来独往的勇士拉雅必须找到传说中的最后一条龙的冒险故事。影片集中展现了东南亚风情,片中的“希苏”龙并就是以湄公河底的娜迦龙为原型而创造的。

7月,皮克斯释出了最新原创动画《青春变形记》将于2022年上映的消息,从预告片中可以看出这将是一部带有中国风情的影片。主人公小美是个一激动就会变成红色小熊猫的女孩,戴眼镜、数学好,还有一个十分关心她学习的妈妈,变成小熊猫的小美在空中飞驰,身后掠过大红灯笼、砖墙、屋顶、房檐、瓦片等富有中国传统建筑特色的街区,还出现了一个在阳台上穿着白背心、戴着瓜皮帽的白发老爷爷在浇花。不管是人物形象还是景色,都让国内观众感到十分熟悉。据悉,该片由华裔女导演石之予执导,她执导的《包宝宝》动画短片曾获得第91届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。

