当演技成为人们普遍关注的话题时,我们需要有足够理性的声音来解读何谓表演,何谓好的表演。近期,号称以演技为视角,为普通演员和追梦人搭建切磋平台的综艺节目《演员的诞生》,开播以来便争议不断,被网友称为“戏精的诞生”,即便有“演员要有信念感、信任感”的章式金句,但这种以“有争议就有人看”为导向的做法,离节目喊出的口号越来越远。这不免让人想到了黄渤、冯远征、蒋雯丽等演员谈表演的《表演者言》。

看够了“戏精” 听听戏骨们说“表演”

蒋雯丽

信念感和责任感 让他们成为戏骨

脱口秀节目《表演者言》邀请了黄渤、秦海璐、冯远征、奚美娟、蒋雯丽、吴君如、段奕宏、赵立新、王庆祥等表演者,以访谈的形式从十个主题来交流表演,最后一期主题落在《传承》上,可见一斑。说是表演课,其实更偏向于演员们各自对于自我职业的理解和阐述。尽管每期节目很短,但其内涵极为丰富。黄渤的《求实》之“实”,是实实在在的实与表演的“控制力”,正如他在影片《斗牛》中的表演,通过自己不断揣摩和推测来解读原型人物,并外化其所感受到的东西,这是高级感的表演。冯远征的《筋骨》,是人物的塑造不单要有血有肉,还需筋骨。蒋雯丽的《充实》,是内心的充盈和充盈的艺术素材对表演的灌注。

在这里,我们看到了这一代演员对于自我职业的“信念感”。正如冯远征所讲,演员这一职业之于他,是值得毕生去奋斗、去求进益的事业,而不只是谋生的“饭碗”。他们所讨论的“信念感”,正源于此。其次,可能还有“信任感”。王庆祥说,“我特别愿意和年轻的演员在一起。我把我自己准备的那一套东西全放下,戏从对手来。但别人把我当回事的时候,切切别太拿自己当回事。念念不忘,必有回响。”这里的表演是超出自我炫技式演出的代际间的“传承”。或许,在未来“老戏骨”和“小鲜肉”的组合搭档会是一大趋势。

真正的演员 皮囊的包袱不能太重

当前对演技的重提,一个原因就在于观众对国内“流量明星”不够专业的指责,商业化与粉丝经济对艺术表达的影响是争议所在。作为合格的“爱豆”,要在每部作品里扮演好自己;作为合格的演员,要努力在作品中体验不同的人生与灵魂。演员段奕宏在《根脉》里谈到造型之重要时曾坦言,“我一直在提醒自己,不要认为你穿上那个衣服,你就是他。怎么驾驭这个衣服,是我们演员要做的功课……其实就是说到了一点,就是你是爱你心中的艺术,还是爱艺术中的你自己。”我们常说的“出戏”,其实就是将自我形象置于光影艺术之上,换言之,“包袱”太重。

当演员的表演全部被复制粘贴式的韩式平眉、网红脸所“绑架”,被阿宝色的滤镜和服装所“绑架”,被模式化的“嘟嘴瞪眼”所“绑架”,掏空的是最为动人的表演之本体,剩下的只有服装撑气场、妆容表情绪。我们说,这样的作品是难以真正地触动人心。正如蒋雯丽所论述的,随着生活阅历、年岁的增长,角色才会有深度,不要固守在没有皱纹的年龄,除了外形,更重要的是内心的丰富。

善感爱学和人生阅历 是演员进阶的法宝

在多位演员中,有“工业党”路线的演员,倾向于在理性判断、指导下对感性素材的选择、诠释,如段奕宏,想要尝试并融合表现派、方法派、自然派等。也有在学院派眼中稍显笨拙的“体验派”,如周迅,她要做“纪录片式的演员”,用强感知力和敏感的性格去靠近角色。无论哪一派,感性素材的积累都是其中必不可少的一环。非科班出身的周迅常作为“天赋论”代表人物,但她自言是“纪录片式的演员”,遇到的角色距离生活太远怎么办?有时,剧本里给予的人物设定,并非通过空想就能够构思和表演出来,而是需要调动你生活中的所看、所听、所学、所体验,融会到角色中,才能让其鲜活起来。

另一方面,人生阅历是最丰厚的积淀和宝贵的素材。章子怡出演早期的角色,被称为“不小心坠进泥泞的玉”,带有一股倔劲儿。如今的她,可以在台上演出“大女主”、担纲导师,则又是另一派风度。人生的经历就如同河流,会塑造不同时期的他们,并将流向未来的他们。不断的体验、积淀、学习,这是《表演者言》教会我们的。 **(韩思琪)**

12月19日,陈可辛监制、吴君如首次当导演、网红papi酱首登大银幕、岳云鹏及沈腾加盟的《妖铃铃》,在济南举行点映。吴君如携影片主演之一的焦俊艳与观众亲密交流,并接受了本报记者专访。

首次做导演拍电影,吴君如: 好笑的归我,不好笑的归陈可辛

吴君如、焦俊艳来济与观众见面。

文/片 本报记者 倪自放
实习生 蒋成园

喜剧就要从头笑到尾

《妖铃铃》是吴君如的导演处女作。演了三十多年戏,为什么到现在才当导演?吴君如打趣是因为女演员不好当:“现在几乎所有电影都是男演员当主角,女演员很多都要靠颜值,我现在年纪和颜值都演不了女神了,却依然非常喜欢电影,所以就想靠导演电影来延续演艺之路。”

《妖铃铃》可以说贡献了近年国产喜剧电影中最多的笑料,从剧情到台词几乎每隔一两分钟一个包袱。焦俊艳则说:“影片笑料迭出,我在这部片里彻底成了谐星,偶像剧以后都不会找我演了,感谢吴君如导演给我机会演喜剧。”

吴君坦承,片中笑料是一点一点磨出来的,“我们不停地写、改、融合。粗剪之后有不好笑的地方,我们又重新补戏两次,最后演员都受不了了。”吴君如说,其实她很贪心,“我希望做一部自己都没看过的搞笑片,一定要从头到尾不停地‘哈哈哈’才行。许多电影是语言类喜剧,这让不同地区的观众理解起来有困难。《妖铃铃》从一开始策划时就不是要做语言类喜剧,而是靠剧情推动,让南北方观众都能理解。”

开心麻花不仅是该片的出品方之一,其主要演员沈腾还在片中扮演了个大反派,吴君如说:“开心麻花很厉害,比如沈腾是可以扛起票房的。不过这并没有左右我们的风格。我们拍完之后给他们看了初剪,他们提出了一些意见和很多接地气的梗,未必每一个点都听,但是他们的提议都非常好。”

做喜剧的人很乐观

吴君如不仅请来自己的丈夫、著名导演陈可辛担任《妖铃铃》的监制,更有沈腾、岳云鹏、张译、papi酱、吴镇宇、方中信、焦俊艳、潘斌龙等知名演员加盟,可谓华语电影最“喜”主演阵容。谈起首次当导演的感受,吴君如坦言:“我以前以为当妈妈已经很难了,没想到当导演比当妈妈还难。”不过她随即“炫耀”,“虽然我是导演界的小学生,但我又有全球最帅的‘博士后’监制陈可辛。”

谈到和丈夫合作的感受,吴君如笑言:“虽然他给我很多帮助,但我必须说清楚,片里好笑的地方都是我想的,不好笑的桥段都归他。他更多的就是帮我攒班底,我这次真的发现他的地位比我高好多,很多人说是‘看着吴君如’的戏长大的,但毕竟我是新人导演,在驾驭上还是需要陈可辛帮忙。”

拍《妖铃铃》,丈夫监制和妻子导演到底听谁的?吴君如说,拍这戏时她和陈可辛经常吵架,基本就是在比谁的嗓门大,“陈可辛嘲笑我是小学生不知道天高地厚,说我太固执。不过他有一点让我很惊讶,有些地方他让我夸张到极致去演,这很不像他。他说,人家看吴君如都是停留在老港片年代,看你‘尬演’很多,现在要满足他们的怀旧心。”

《妖铃铃》的动人之处,在于夸张的喜剧外表下,蕴藏了小人物辛酸成长的励志内核。从业36年,吴君如对喜剧有着不一样的理解,“做喜剧的人对生活总是乐观一些,多点自嘲和互黑,生活好像就没有那么沉重。”