

悦读周刊

找记者 上壹点

A07-09

齐鲁晚报

2021年3月7日
星期日

卓
然
于
心
悦
享
娱
乐

□美编：陈明丽
□编辑：李皓冰

高分剧背后的男人们

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 师文静

高分团队 无短板， 打造各题材佳作

正午阳光公司核心的团队由制片人、导演构成，侯鸿亮领衔制片团队，孔笙、李雪、简川訦、张开宙、孙墨龙、黄伟等均是独当一面的优秀导演。团队“铁三角”是侯鸿亮、孔笙、李雪，“导演天团”的灵魂人物是孔笙、简川訦、张开宙、孙墨龙等人，则被网友称为“二代导演”。这些导演大多从摄影干起，转型导演，孙墨龙甚至从美术设计做起，转摄影，再转导演。“二代导演”都跟随孔笙工作过，任副手，或是联合执导，现在都已有多部独立执导作品。传统的“传帮带”现象，竟然在影视行业存活下来。

2017年正午阳光砍掉艺人经纪业务时，侯鸿亮称，在木桶理论中，最短的木桶决定公司的形态，但长板才决定一家公司在市场的位置。“我们的长板就是内容，正午阳光所有的一切都聚焦在内容上。”在侯鸿亮的把控下，正午阳光要做的事情是，“在一些剧搞得观众审美模糊时，告诉观众什么才是好东西。”正午阳光希望依靠优质内容建立品牌，再逐渐探索更多盈利模式。

剧迷中流行一种说法：“电视剧界，孔笙排第二，恐怕没人敢排第一。”此语虽有些夸张，但可见孔笙在观众心目中的分量。孔笙拍戏20多年，40多部作品摆在那里，环肥燕瘦、各有千秋，专业奖项收获一大堆。其特点是能驾驭各类型作品，扶贫攻坚剧《山海情》、革命战争剧《生死线》《战长沙》《北平无战事》、工业剧《钢铁年代》、商业剧《温州一家人》、都市剧《欢乐颂》、古装权谋剧《琅琊榜》、破案剧《绝密押运》，以及《风车》《父母爱情》等年代伦理剧均出自他手，绝大部分在8分以上。孔笙作品的艺术风格是开放的、丰富的，抒发国家情怀，呈现历史的厚重，塑造极致的荧屏美学，在聚焦一个个时代节点中感人的故事时，探索的始终是普遍的人性，大时代下人的选择、人性的困境等。孔笙说，他其实不在乎题材是什么，在乎的是能表达出什么，用正剧的心态去拍。总的来说，作品追求“正剧”风格，展现“正大”气象。

交到“二代导演”手中的则是更加年轻化、市场化的新类型作品。张开宙作品多，被网友称为“最受宠”的“二代”，他的《如果蜗牛有爱情》《知否知否应是绿肥红瘦》《清平乐》虽有小争议，但承担起了观众对好剧的期待。简川訦的《欢乐颂2》《都挺好》走的是话题爆款剧，一定程度引领女性题材，原生家庭题材潮流。委以短剧赛道新标杆重任的《我是余欢水》，由孙墨龙执导，该剧曾引爆话题。

正午阳光的剧不仅仅是爆款这么简单，每一部都有自身的特点，也能引领潮流。侯鸿亮说，他们从不做同类型的项目，因为不断的重复会让创作变成生产，这是对大家创作能力的极大损耗。正午阳光的剧，每一部真的都是创作而非生产：在抗战雷剧横行时拍出高分剧《战长沙》，拍出极致民国范儿的《北平无战事》；在网络小说改编刚开始流行时迅速入局，坚持用做“正剧”的心态来做网络P，创作出经典作品《琅琊榜》；在《知否》《清平乐》中践行了古装极致美学；在《大江大河》《山海情》中做到了真正的现实主义创作；在短剧集爆发的2020年，拿出了口碑剧《我是余欢水》。

这样的导演团队，这样的高分

大江大河2
Like a Flowing River

前一段时间热播的电视剧《大江大河2》《山海情》都收获了高口碑，出品公司正午阳光再次证明自己的实力“没有上限”。

近年来，在影视行业，正午阳光被称为“国剧之光”，作品数量大、整体质量高，几乎每部都能成为爆款。“正午阳光现象”和相关的高分剧背后，是制片人和“导演天团”组成的一个“男人帮”，包括侯鸿亮、孔笙、李雪、张开宙、简川訦、孙墨龙等人。

作品阵容，也助推一大批演员走红、翻红。王凯、靳东、刘奕君、刘敏涛、杨烁、刘涛、祖峰等演员的履历中，一大串作品都是正午阳光的；郭京飞、姚晨、胡歌等人正午阳光合作后口碑攀升；冯晖、岳旸、张晓谦、赵达等一众配角演员成为荧屏超级大熟脸。好演员、好导演、好剧本，好团队互相成就出好剧。

职业态度 心中有责任， 品质“不封顶”

谈及创作心态，侯鸿亮曾经

说，“你传递出去的东西没有美感，它不对，它影响的就是我们下一代人，甚至说我们的受众，他们的审美取向都会发生变化，这是我们这个行业应该承担的责任。”与很多赚快钱的影视从业者不同，“美感”“责任”“下一代”等词汇，是侯鸿亮这个专门负责开发项目、负责公司盈利的制片人常思考的问题。他的团队全部以创作为本职，有这种坚定的立场和初心，并且去认真实践，才会精品一出手，荧屏就“颤抖”。

这个团队拍一部戏从头到尾都透着专注、专业。好作品的源头是剧本，侯鸿亮曾说，他选择一个剧本一定要完整看完，看一半都不行，做内容的最重要的是把根基打牢。“有的老板天天应酬，没时间看剧本、小说，项目不好了，才发现那些饭局一点儿用都没有。”

孔笙、李雪、简川訦、张开宙、孙墨龙这群导演，则是剧迷们公认的具有“强迫症”“完美主义者”特质的导演天团。作品中追求极致的画面美学，工作中有令人佩服的敬业态度和职业操守。演员杨烁在这个团队里拍《欢乐颂》《大江大河》系列，除了感叹还是感叹，他说在拍摄现场，小到每个场工屁股后面挂一个垃圾袋，随时清理场内的垃圾，大到每一个部门的器材都摆放得整整齐齐，这样的团队怎么能拍不好。

细致、严谨的创作风格，是出精品的基础。有很多细节都体现这个导演团队的精益求精。比如，在拍《父母爱情》时，有场饭桌的戏，孔笙和执行导演都看出外购的馒头颜色太白，而上世纪70年代面粉颜色是发乌的。为拍出年代剧的质感，剧组自建了一个小食堂，蒸出几十年前的馒头。《山海情》热播时，剧组种蘑菇被观众津津乐道。蘑菇棚是剧组搭建的，镜头中鲜嫩的蘑菇是从混合了牛粪、羊粪的混肥中真正长出来的，拍摄团队完全掌握了凌教授种蘑菇的方法。《知否》中皇帝宫殿中那满屋子的麦子，也是真种出来的麦子。《鬼吹灯之精绝古城》出现辽金古墓，墙上精美的壁画都是剧组参考各类资料，花大力气制景做出来的，剧中的爆炸头，喇叭裤，对上世纪80年代细腻的街景、装饰等复原，都让剧迷大喊“跪了”。

孔笙导演的朴素价值观是“做什么都要像那么回事”“最重要的是态度”。三年打磨一部《都挺好》的简川訦跟孔笙的追求一脉相承：“一个剧本打磨三个月跟打磨三年，肯定效果不一样，而且在打磨的时候不断在推翻自己。在这个团队里大家都能静下心来做事，没有

去追求热的或者快的东西，做一件事就认真做，结果好坏交给观众，只要这个过程对得起自己就行了。”

人格魅力 没架子， 脾气好，尊重人

拍《闯关东》时，侯鸿亮担任执行制片人，孔笙担任B组导演。拍戏时，孔笙会掐着预算，减轻后方压力。同时，侯鸿亮在关键场次上主动为孔笙加钱、加人。这种互相体谅、温情和信任，奠定了两人多年不离不弃的基础。从山影到正午阳光，侯鸿亮都说自己与李雪、张开宙是孔笙的徒弟，“大家都是十几、二十年的老同事，师兄弟，非常熟悉各自的节奏。”而孔笙回应“铁三角”的亲密关系时，则说，“其实不是我教他们，而是他们给了我很多启发。”这种谦虚、尊重中又能看到他们的人格魅力。孔笙还是一位“可爱”的导演，执着于在自己的剧中跑龙套，演大臣、摊贩、晨跑的大爷，玩得不亦乐乎。

因为被专业对待，受到尊重，不少演员对这个导演团队心存敬意。与正午阳光合作过《山海情》的演员黄轩说，孔笙导演是特别憨厚朴实的一个人，丝毫没有大导演的架子，就像邻家的一个叔叔这种感觉。“没事的时候，他经常叫我们去他的工作室，就像家人一样，非常亲切。”杨烁说，在他困惑迷茫的时期，演出了孔笙的《欢乐颂》，才再次突然找到了方向。“生我的有一个父亲，在我从事的这个行业里面，又有一个父亲，就是孔笙导演。他教会我的不是怎么演戏，更多的是教会我怎么去做人。导演不仅给了我事业，他还给了我完整的家（在剧组认识妻子）。”杨烁甚至动心要拜孔笙为师，转行做导演。

孙墨龙也被黄轩赞不绝口：“太细心了，就像个邻家哥哥，在现场对大家的那种关怀，对所有的那种尊重。导演脾气又那么好，从来没有说过谁，大声说话都没有，对所有人都很尊重、一视同仁，又那么善意，把整个剧组的气氛调得非常好。”张开宙作品类型相对较多，有的作品也面临争议。在《知否》《清平乐》之后，张开宙找到了他精雕细琢的诗化表达艺术风格，成为剧迷心中的“诗人导演”。张开宙的美商、慢悠悠的格调，成就了作品风格，也成了他的个人魅力。《都挺好》收官时，姚晨跟简川訦成了喝交杯酒的“哥们儿”，姚晨称赞简川訦拍戏时必躬亲身亲自试戏，感叹简川訦幸亏没做演员，不然自己就要失业了。