

记者 倪自放
实习生 胡婷

青春片起步

提起郭帆,大多数人会想到科幻大片《流浪地球》系列,但“一直想拍科幻电影的郭帆”,起步于青春爱情片《同桌的你》。

郭帆出生于山东济宁,本科毕业于海南大学法学专业,2014年4月,郭帆执导的《同桌的你》全国公映,这部电影由林更新和周冬雨主演,讲述了一对青春懵懂的同桌林一(林更新饰)和周小栀(周冬雨饰)从初中、高中再到大学的爱情故事。

《同桌的你》本是一首有较高知名度的校园民谣,电影《同桌的你》带着歌曲创造的“大IP”,将目标受众定位为80后、90后,一经上映就吸引了大量观众,最终获得了4.7亿元的总票房,成为同年上映的小成本电影里的佼佼者。爱写总结的郭帆也在《同桌的你》之后积累了院线电影经验,让“非科班”的他渐渐明白了如何做导演,如何拍摄商业片。

与郭帆类似,拍摄过《滚蛋吧,肿瘤君》《动物世界》《送你一朵小红花》等电影的知名导演韩延,也是从青春爱情片起步。

比郭帆小三岁的韩延,1983年出生于济南的平阴,2002年,19岁的他拍摄了个人第一部短片《五好差一好》,接下来的十年里,韩延执导过多部短片和院线作品,但真正让韩延名声大噪的是2012年的青春爱情片《第一次》。2012年,在金牌制片人江志强的支持下,韩延拍摄了《第一次》,电影由杨颖和赵又廷主演,讲述了患有肌肉无力症却又热爱舞蹈的女孩宋诗乔和摇滚青年宫宁之间唯美浪漫的初恋故事。在拍摄《第一次》的过程中,韩延逐渐摸索出香港团队的拍摄套路,循着香港电影工业的章法,韩延探索着他独特的表达。也是从《第一次》开始,韩延带着他的作品进入电影市场,这部电影让他对商业电影和自己的导演技巧有了更好的认知。

科幻片探索

2019年,郭帆凭借科幻电影《流浪地球》出圈。

2014年的青春片《同桌的你》为郭帆带来拍摄类型片的名气和经验,他本可以继续拍摄类似风格的电影,但郭帆志不在此,他要拍科幻片。

2015年8月,中国作家刘慈欣的作品《三体》斩获了“雨果奖”最佳长篇小说奖,中影制片公司希望与郭帆合作拍摄刘慈欣原著的改编电影,摆出了刘慈欣的《流浪地球》《微纪元》《超新星纪元》三部小说,郭帆从中选择了《流浪地球》。就这样,郭帆开始对这个科幻故事的庞大制作流程进行构建。

作为中国第一部真正意义上的硬科幻电影,《流浪地球》在展现硬核特效场景的同时刻画出了平凡英雄的人物群像,并在宏大叙事中融入传统的亲情关系,既带来视觉震撼又调动观众的情绪,获得了很高的

山东电影导演新力量

3月31日,由马凯编剧、执导的惊悚喜剧片《了不起的夜晚》公映,孔大山执导的科幻片《宇宙探索编辑部》于4月1日上映。同为34岁的马凯和孔大山,都是从山东走出的青年导演。

近年来,山东新锐电影导演群体成为中国电影界一个引人瞩目的现象,如济南的韩延(《滚蛋吧,肿瘤君》《动物世界》《送你一朵小红花》)、济宁的郭帆(《同桌的你》《流浪地球》系列)和孔大山(《宇宙探索编辑部》)、聊城的马凯(《中邪》)、了不起的夜晚)、淄博的滕丛丛(《送我上青云》)等。

评价,以46.8亿的票房一举斩获2019年年度票房冠军。四年后,2023年春节档的《流浪地球2》以极高的质量再次出现在大众的视野,又一次获得广泛好评,票房再次突破40亿,这意味着《流浪地球》系列电影的IP已经打造成型。

《流浪地球2》一直以“比1好一点”作为宣传语,第二集不仅在制作层面对科技装备及科幻视效进行了升级,还在内容层面融入了虚拟与现实、人类与科技等多重表达,“拉高了国产科幻电影的新水准”。

在《流浪地球2》的制作过程中,郭帆的济宁老乡孔大山担任B组导演。孔大山跟随郭帆一起见证了这部电影是如何完成的,这让年轻的他对科

幻电影的制作有了更深入的理解。

拍完《流浪地球2》后,郭帆问孔大山是否想拍一部长片。孔大山把一则“一个农民声称自己发现了外星人”的新闻链接转发给郭帆,说自己想根据这则新闻拍一部“伪纪录片”。看完之后,郭帆也认为很有趣,并且鼓励孔大山写剧本。

4月1日,由孔大山执导、郭帆监制的电影《宇宙探索编辑部》在全国上映。这部电影不同于一般意义上的科幻类型片,它用伪纪录片的形式,融合了黑色幽默、公路片等多重元素,脑洞大开地进行奇特的想象,带领观众走进一个落魄中年男人偏执又深情的精神世界,探索了中国科幻电影的另一种可能性。

独特的韩延

从电影《第一次》中患有先天性疾病的宋诗乔开始,韩延就对疾患题材有所窥探。此后在韩延执导的几部电影里,“疾患”总是作为故事的底色而存在。

2015年8月,韩延执导的爱情喜剧片《滚蛋吧,肿瘤君》上映。《滚蛋吧,肿瘤君》的人物原型熊顿只比韩延大一岁,她去世那天,正好是韩延的生日。在刚拿到剧本的那个晚上,韩延一口气读完了故事,找到一种久违的感觉,按韩延的话说,那是一种冲动,“让我觉得不得不用电影或者影像去表达的冲动。”

三年后,韩延另一部自编自导的电影《动物世界》上映,电影

改编自日本漫画《赌博默示录》,讲述了生活中的失败者郑开司在被朋友背叛之后,登上邮轮“命运号”,参与了一场没有规则的赌博游戏的故事。《动物世界》是韩延的一次新尝试,影片整体呈现黑暗系质感,在游戏的残酷中寻觅人性的微光。

在《滚蛋吧,肿瘤君》之后,韩延看过很多类似的剧本,他想找到一个“让自己有感觉”的故事,直到《送你一朵小红花》的剧本的出现。电影《送你一朵小红花》由易烊千玺和刘浩存合作主演,讲述了两个抗癌家庭的温情故事。男主韦一航(易烊千玺饰)刚做完脑肿瘤切片手术,他变得自卑,而同样曾患脑瘤的少女马小远(刘浩存饰)却活泼开朗,在她的带动下,韦一航逐渐打开了心扉,接纳了自己,也更加积极主动地生活。

《送你一朵小红花》定档2021年元旦假期,上映后在电影市场上掀起了热潮,“小红花”元素也被人们津津乐道。最终电影的票房突破10亿,取得了巨大成功。

韩延执导的作品偏向于疗愈人的心理问题,在疾病面前,医学技术负责解决肉体问题,而艺术则负责解决灵魂问题。韩延正是寄希望于影像讲述的故事中,表达自己对生命、疾病和死亡的思考,为观众带来被疗愈的可能。在《送你一朵小红花》之后,韩延计划再拍一部相关题材的电影,完成他的“生命三部曲”。

耕耘小题材

山东淄博的滕丛丛在大学里学的是导演系剪辑专业,毕业后边做剪辑工作边写剧本,2014年,她开始写《送我上青云》的剧本。

2019年8月,滕丛丛的电影导演处女作《送我上青云》上映,影片讲述了女记者盛男(姚晨饰)意外发现自己患上了卵巢癌,从此踏上一段寻求爱欲、寻找自我旅程的故事。滕丛丛从自己的体悟出发,以诙谐荒诞的方式,把女性的生理和心理双重层面的健康问题拿出来讨论,探寻女性更为隐秘的世界。

山东聊城的马凯近些年一直在拍摄恐怖题材影片。2016年,马凯凭借小成本民俗恐怖片《中邪》惊艳四座,电影成本仅仅7万元,却获得很高的评价。

3月31日,马凯执导的惊悚喜剧片《了不起的夜晚》公映。影片由蒋易、孔连顺和范丞丞担任主演,易小星担任监制。《了不起的夜晚》讲述了一个恐怖片拍摄剧组和短视频三人组在一夜之间发生的令人惊声尖笑的故事。马凯在《了不起的夜晚》里结合了自己在横店当群演的经历,融入了讨喜卖座的喜剧元素,试图打造一部成功的商业类型片。

还有很多山东青年电影导演拍摄小题材、小成本的电影,他们着力表达自己对世界的认知,探索新的拍摄方式,拍摄出极具个性化的电影。潍坊临朐王晓振的《情诗》探讨了“导演”本人和妻子周青的夫妻关系,以伪纪录片的形式模糊着真实和虚假的边缘。烟台的女导演韩帅的影片着重表现女性的自我成长,她在《汉南夏日》里展示了女孩杨果在一个夏日里获得的成长。