

记者 师文静

集中亮相

最近不少票房、口碑都不俗的电影,要么是新人导演第一部真正意义上的长片,要么就是他们的第二部或第三部长片。这些新导演集中发力,纷纷证明自己的实力。

9月9日上映的剧情片《不虚此行》由刘伽茵执导,胡歌、吴磊等演出。该片曾获得2023年上海国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖。影片的导演、北京电影学院文学系副教授刘伽茵走入观众视野。该片是刘伽茵真正意义上的处女作,她称电影全流程拍摄的很多工作是自己第一次经历。刘伽茵是电影研究者、编剧,此前创作剧情长片《牛皮》等,作品曾入围戛纳及柏林国际电影节。

正在上映的《永安镇故事集》的导演是魏书钧。专业院校毕业的魏书钧凭借电影《永安镇故事集》《野马分鬃》《河边的错误》、短片《延边少年》五年四次入围戛纳电影节。《永安镇故事集》是魏书钧继《野马分鬃》之后上映的第二部电影,后者2021年上映,票房1100万元。

正在上映的浪漫童话电影《三贵情史》由胡先煦、姚晨、周也等主演,上映6天票房442万,影片以独特的童话风格获得不错口碑,让不少观众认识了青年导演刘斯逸。刘斯逸是李少红导演发起的“青葱计划”的新锐导演,还凭借《三贵情史》获得了金鸡电影创投大会“最具潜力导演奖”,这部影片2021年开机,今年9月9日上映,是刘斯逸的第一部电影长片。

除了以上最新上映的偏艺术性的影片,刚过去的暑期档,商业大片票房争夺战也由新锐导演作品挑大梁比拼。票房已超35亿的《消失的她》通常被认为是该片监制陈思诚的作品,但该片其实由崔睿、刘翔两位新人导演联合执导。崔睿毕业于美国南加州大学导演系,在好莱坞曾参与过电影制作,《消失的她》是其导演的首部大银幕作品。刘翔曾担任摄影指导,此前只有《不速来客》一部大银幕作品。《消失的她》成为超级票房黑马,两位新导演彻底打开知名度。暑期档另一部票房黑马《孤注一掷》由新锐导演申奥执导,这是其继《受益人》之后执导的第二部长片,票房高达37亿多元,让申奥进入高票房导演之列。

暑期档尾声中的《我经过风暴》的导演秦海燕、《学爸》的导演苏亮,以及《最后的真相》的导演李太阁等都是新锐导演,且是他们的银幕导演首作。其中秦海燕、苏亮是编剧转行做导演,李太阁是首次执导长片。而暑期档之前上映的来牧宽执导的《回廊亭》、孔大山执导的《宇宙探索编辑部》、刘晓世执导的《长空之王》、季竹青的《这么多年》等,也都是新人导演的新作。

题材与风格

新导演的首部、第二部作品更多的是做自身擅长的题材、风格,电影作品带有自身的兴趣点、自己独特的创作技巧以及审美追求等。一些新导演的前一两部作品,可能就迅速定位了自身在电影市场、电影行业的位置,找到了

刘斯逸

李太阁

魏书钧

导演 新星

近日,随着《不虚此行》《永安镇故事集》《三贵情史》等影片上映,魏书钧、刘伽茵、刘斯逸等一批新导演进入观众视野。包括今年暑期档的高票房电影《消失的她》《孤注一掷》《长安三万里》,以及《学爸》《我经过风暴》《最后的真相》等不同类型风格的影片背后,都有新锐导演的身影。导演新星们带着自身风格冉冉升起,成为国产电影的新生力量。

申奥

秦海燕

苏亮

刘伽茵

自身的创作坐标。

这一批新导演比较突出的风格就是对社会现实的强烈关注和表达欲。这些作品贴近现实,以温暖现实主义、批判现实主义等创作方式,去呈现真实的故事,以打动和感染观众。比如,《学爸》就聚焦时下社会热点教育话题,展开“幼升小”中发生的一系列令人啼笑皆非的故事。编剧兼导演苏亮透露,为了收集真正的一手素材,他经常在小区和学校门口找家长聊天,还会“潜伏”在家长群中观察,而影片中出场的四组家庭的教育状况,涵盖了他在采风时见到的家长种类,呈现出一个广阔的教育世界。观众跟随影片思考“鸡娃”教育利弊、思考“内卷与躺平”“焦虑与和解”,也得到了治愈与情绪松绑。

《孤注一掷》的灵感来自社会新闻。导演申奥看到一篇境外诈骗集团绑架程序员、雇美女实施诈骗的报道后,随即展开了电影的编剧工作。他研究了上万个真实案例,也向不少当事者以及刑警了解过情况,最终把“被骗倾家荡产、妻离子散”“大学生被诈骗后自杀”等真实案例写入电影故事中,最终拍成强商业性又强情绪的影片,把真实、罪恶的诈骗过

程呈现给观众,将网络诈骗的警示意义传递出去。导演申奥称,自己创作中一以贯之的主题将是关注现实、关注人与人之间的信任问题,而作品倘若能在商业片的框架下,引发大众的思考和讨论,顺便完成导演的主题表达,更是皆大欢喜。

谈及执导首部长片为何选择《消失的她》,崔睿表示,因为犯罪悬疑片是自己擅长的类型,他想在悬疑类型中做一种非常新颖的尝试。灵感同样来自社会新闻的《消失的她》,整部影片塞进很多关于两性关系、人际信任、金钱骗局、赌徒诈骗、男性家暴等社会议题,影片故事还在现实底色之上,融入了更具国际视野的议题,比如“女孩帮助女孩”等,最终成就为一部超高讨论度的犯罪悬疑作品,开拓了类型片,也取得商业成功。

女导演秦海燕拍摄家暴题材《我经过风暴》缘于她身边朋友的遭遇。朋友的家暴没能得到很好的解决,她决定拍一部这个题材的影片去呈现女性遭遇的家暴、职场性骚扰、母职焦虑等女性困境问题。

也有更多导演初亮相拿出来的是带有非常鲜明自身风格的作品。导演刘伽茵喜欢那些独自工

作的职业,喜欢看纪录片里独自工作的人,在《不虚此行》中她就融入了很多个人经验,基于对生死的思考,将故事聚焦于为他人写悼词的人身上,以平视生活、平视人与人的关系的方式,带着观众去品味人生的一些温柔时刻。

代际接棒

此前,不少新导演的出场亮相多通过电影节的肯定,或者一步步从短片、小成本影片拍起,逐渐成长为大导演。而当下新锐导演的亮相,背后大多有知名的监制、导演的保驾护航,给新导演搭建创作班底、提供投资、创作保障,像交接接力棒一样,手把手助推新人导演迅速成长。

作为监制曹保平导演的学生,刘伽茵执导《不虚此行》的过程中,由曹保平这个强有力的监制推动整个项目,提供了很多保护与支持。曹保平肯定了刘伽茵的剧本,这些肯定帮助新导演避掉了一些问题,没有人提过剧本要怎么改之类的问题,保护了这次的创作。影片呈现出学院派风格。刘斯逸是李少红发起的“青葱计划”第四届的五强导演,《三贵情史》也由李少红任监制、演员姚

晨担任联合监制。参与青葱计划后,刘斯逸选择留在国内从事影视行业,用了三年时间打磨出了《三贵情史》的剧本,拍出概念片,找到投资方,影片得以开拍。刘斯逸在采访中称,青葱计划让其受益匪浅,剧本工坊的导师们给了她很多实质性帮助。

旅美求学期间,崔睿去看陈思诚执导的电影“唐探”系列,萌发了与陈思诚合作的想法,原因是“‘唐探’系列具有国际化视野”。从《消失的她》营销花絮可以看出,监制陈思诚对演员的表演等亲力亲为指导,崔睿也在采访中表示对监制陈思诚十分信赖,而陈思诚选择与他这样的新人合作,则源于他自身有一定的商业类型片制作经验,两人的审美也比较相投,这种合作一边为新锐导演保驾护航,同时也延续了陈思诚式悬疑犯罪影片的强类型化、强商业性风格。

电影《学爸》是演员黄渤“HB+U”新导演助力计划的一部作品,黄渤除出演外还担任了电影的监制,从剧本阶段就已深度参与创作。导演苏亮虽是第一次执导电影长片,但他多年来一直关注相关社会题材,作为资深编剧的他积累了丰富的文本经验,以塑造人物见长的黄渤加上关注社会现实的导演,让《学爸》充满烟火气的现实故事打动很多观众。

演员黄晓明除了出演《最后的真相》中的主要角色丁义峰,还担任影片的监制。《最后的真相》导演李太阁表示,黄晓明的加入,无论是从表演上还是制作层面上,对整部电影都起到了很大作用:黄晓明会很耐心地给新演员做指导,跟他们讲怎么去消化、理解角色;影片的创作团队很年轻,在经验上会有欠缺,黄晓明会跟创作团队分享他的制作经验,让大家避免一些错误的发生。

在一次采访中,导演宁浩特意回应《孤注一掷》是申奥导演的作品,不是他的导演作品。2006年,得益于“亚洲新星导”计划的扶持,宁浩拍出《疯狂的石头》。在此后的培养新人上,他选择了与自己成长过程类似的方式,以“坏猴子72变电影计划”帮助申奥、路阳、文牧野等年轻导演撬动更多成熟的业内资源制作电影。申奥毕业于北电导演系,其毕业短片《河龙川岗》获得过不少褒奖,宁浩正是通过此短片认识申奥,并邀请其加入自己团队,他们首次合作拍摄的《受益人》,票房2.19亿,二搭之作《孤注一掷》票房一鸣惊人。申奥在采访中表示,第一部作品两人不断磨合,被宁浩手把手教着拍电影,如今宁浩会给他更多信任与空间。申奥称,青年导演最需要扶植的是资金、主创、演员、经验等,宁浩导演帮他去铺垫、募资、搭建班子、发行、宣传等,把其手中的影视行业资源贡献给年轻导演,他对此非常感激。

可以看出影视行业出新人、涌入新鲜血液的模式已很明确,行业先行者创造各种条件,为新人导演的成功提供丰厚的资源和土壤,让越来越多的年轻导演可以尽情挥洒自己的才华,且一出场亮相就呈现出商业上的成熟、艺术上的娴熟。新人导演则通过艺术片、商业类型片等不同风格作品不断证明自己的实力,凭借各种优势拔地而起成为业内支柱,为电影行业注入更多活力。