

宠儿周冬雨用天赋接住幸运

□刘雨涵

5月6日晚,没有红毯、聚光灯和座无虚席的观众区,第39届香港电影金像奖在主持人短短20分钟的陆续公布中完成颁奖。周冬雨凭借在电影《少年的你》中的表演获得最佳女主角奖,这距离她上一次获得金马奖最佳女演员还不到四年的时间。由此,周冬雨成为继章子怡、周迅后内地第三个获得“双金影后”的女演员,不同的是,身为90后的周冬雨今年还不满30岁。

周冬雨绝对是幸运的,她能够成为奖项的宠儿,成为好导演的宠儿,成为被苛刻而玄秘的电影镜头所接纳的宠儿。周冬雨也绝对是天赋的,她用自己的天赋,接住了天降的好运。

好运的起点是11年前周冬雨被张艺谋选中出演《山楂树之恋》的女主角静秋。在此之前,周冬雨只是石家庄艺考大军中的一个普通高中生。张艺谋回忆起对周冬雨的第一印象,“完全不起眼的小孩,又瘦又小,像个豆芽菜,领到你跟前看像个小学生六年级的”周冬雨当时也以为张艺谋和他的团队只是骗子,直到第一次去北京面试,见到了那么多高挑漂亮的候选人,她才开始相信有可能是真的。“我没钱没名,为什么要花这么多钱给我设这么大的一个骗局?”被张艺谋选中出演电影女主角,和被天上的彩蛋砸中,这两者的概率应该是差不多的。多年以后,周冬雨提起当年还是不住地感慨,“这只是一个概率事件”。

张艺谋在反复的镜头测试中发现了周冬雨的与众不同,“她身上有一种天然的她自己的味道。”张艺谋相信周冬雨身上是有电影演员的天赋的,“支架机器在那拍了三分钟,你就能选出三秒钟,但那三秒钟就很灵动。”那三秒钟的灵动就是天赋。”张艺谋甚至评价说周冬雨的哭戏是一流的,“她流泪的时候内心有非常丰富的层次,容易让人心动。”

去年是周冬雨出道十周年,张艺谋对这位璞玉成器的爱徒也是赞赏有加。“她天生就是为大荧幕而生的,虽然她当时并不知道自己是这块料。现在过去十年了,我对她的评价已经得到了时间的验证。希望她身上的潜质能成为中国电影未来的希望。”能够获得老谋子这样的肯定不容易。两年前为了宣传电影《影》张艺谋做客高晓松的《晓说》,在节目中,他评价邓超是“祖师爷赏饭吃”,属于努力大于天赋,孙俪则是祖师爷和老天爷赏饭吃两者都有,略具天赋。可对周冬雨,张艺谋有着明显的偏爱,她是属于那种一上电影就“有了”的演员。

“出道即巅峰”是很多明星的宿命,在接下来的几年时间,周冬雨头顶的“谋女郎”光环逐渐消耗殆尽。除了2014年的青春爱情片《同桌的你》有比较好的反响,周冬雨能够拿得出手的代表作并不多。2016年9月,她和李易峰主演的电视剧《麻雀》播出,这是周冬雨的电视剧首秀。然而,她在剧中呆滞的面瘫脸,比万众吐槽的“小鲜肉”也好不到哪去。

其实周冬雨的戏路并不宽,好在她总是能够遇到可以找到她正确打开方式的好导演、好电影。周冬雨后来遇上了另一个“金手指”的导演——曾志伟的儿子、曾宝仪的弟弟——曾国祥。同样是在2016年,曾国祥执导的《七月与安生》上映,他对于情感的细腻把控,让电影具有了远远超出原著的魅力。以至于很多观众疑惑,“这真的是我看过的那个安妮宝贝的《七月与安生》吗?”

影片中,周冬雨和马思纯这对“双生花”,让那年的金马奖破例为她们下了“双黄蛋”。在台上拿着金马奖最佳女演员的奖杯,周冬雨不知所措地用手挠头,撩裙子,傻笑。“我们家没有一个人是做电影的,我觉得特别光宗耀祖!”她在领奖词中第一个感谢的人是张艺谋,这时大家才后知后觉地发现,老谋子的眼光真是太有远见、太过毒辣。从巩俐、章子怡到周冬雨,中国顶级的电影女演员就是由老谋子一手选出来的。

因为挥洒自如地塑造了那个放纵不羁的安生,江湖上给周冬雨的表演送上“任意流”的封号。而接下来的几部作品中,不论是影视剧《春风十里,不如你》《幕后之王》,还是电影《喜欢你》《后来的我们》,却让人怎么看都有“安生”的影子。这让大家觉得周冬雨好像也没什么神乎其神的演技流派,只不过是本色出演而已。同时,周冬雨天然独特的气质并不符合中国传统的审美标准,她甚至更像是一个小男孩。这种气质很难在其他的女演员身上找到,因此她也很难和其他男演员产生CP感。不论与张一山、罗晋搭档,还是和金城武、井柏然恋爱,观众看了之后总会产生“不搭”的违和感。

这时的周冬雨也很想突破自己,她说:“如果是演自己的话,总有一天会把自己的所有东西都演完,就掏空了。”于是这一次,周冬雨在曾国祥执导的《少年的你》中脱胎换骨。马思纯在周冬雨获得金像奖后,给她写文章祝福说,“因为我了解你的个性,你真是塑造了一个和你完全不一样的陈念。”她好像从闹腾的“安生”,变成了沉闷的“七月”。周冬雨把自己身上的小男孩气质隐匿起来,变成了一个隐忍甚至是冷漠的高中女生,在孤独弱小无助的外表下,又有着强大的内心力量燃烧着。曾国祥说,“做电影演员挺残酷的,很多时候你看起来有没有故事,或者说镜头喜不喜欢你,跟演技其实没什么关系。眼神和脸有故事,这是上任何电影学院都学不来的。”

18岁出道,28岁拿下“双金影后”,这已经是很多演员梦寐以求的终点,周冬雨在如此年纪就已经抵达,接下来她将能前行至何处?这对于观众和中国电影来说都是一件值得期待和激动的事情。

《大理寺日志》:奇幻诡异唐代的大脑洞想象

●●●剧说有料

□师文静

对当下大唐题材影视创作来说,志怪奇幻小说真是一座宝库,它所营造的大唐盛景里充满了诡异和荒诞。《妖猫传》等充满极致想象力的作品,都从中获取了创作灵感。最近刚开播的一部国产动画片《大理寺日志》也借鉴志怪小说,将精狐传说与悬疑进行了融合,狸猫成精变身“狄仁杰”满洛阳城里破案,观感新鲜度极高。

西域人进贡的狸猫每活九年就多长一条尾巴,长够九条尾巴就成精。狸精潜伏在暗处,吃人不吐骨头,吃了谁就变成谁,为祸人间。叛臣琅琊王李冲及其他旧从乱党被问斩,李氏皇族的天水郡王李饼受牵连锒铛入狱。妖后武明空登基大赦天下,猫头人身的李饼被免于一死,任命为大理寺少卿,带着一口河南话的随身书吏陈拾上任。李饼成天做恶梦被李氏冤魂纠缠,大理寺案件积压如山,在小书吏小心伺候和极力开导下李饼才开始破案。

第一个案子就是礼部公务员“被杀”案,性格友好、从不树敌的礼部尚书夜雨不明原因死在工作岗位上,还是上吊。刑部判定自杀,但夜雨的弟弟不认可,假扮女鬼夜里出来吓人,引得李饼前来查案。聪明的李饼很快找出夜雨自杀的证据,让其弟心服口服:“确实是哥哥做出来的事情。”第一个案子李饼的高大形象就立起来了。

大框架的历史背景和叙事节奏铺陈好,该剧里面填充的全是浓浓的二次元夸张气味,脑洞开得大,观众永远不知道下一句让人哈哈大笑的台词歪到哪里去。

作为王爷的李饼为何“成精”,故事还没有交代,但主角以猫拟人,白毛金眼,萌中带狠辣,很傲娇也很够味。除了长得像乐高小人的陈拾,探案团队的其他角色也很有特色,比如恶搞大王王七、一口外国腔的淡定哥、还有武力值超群的菜叔等,展开这群唐朝公务员风趣幽默的探案生活。故事通过细节塑造来呈现各个角色个性看点,李饼脑子灵光但性格乖戾,喜欢顿顿吃肉,但要常吃猫药控制自己发狂,只有大家小心捧着才顺毛;王七天生爱恶搞,到礼部查冤魂案,忘不了假扮女鬼吓唬一下同事;小跟班陈拾外表傻白甜,内心倔强,李饼不吃萝卜,活河豚奉上,李饼乖乖吃起了萝卜。台词的搞笑风也别具一格,李饼发飙要吃陈拾,陈拾说俺尿一裤子你就不敢吃俺了;陈拾梦到母亲,母亲问他工作有没有三险五金和试用期……各种中二的搞笑风台词,绝对是年轻人喜欢的风格。

如果只是这样,该剧不足以被称为“国漫之光”,制作团队自虐式的细节追求,造就了它的品质,光看画风也值得观众的9分评分。从目前的影视作品看,无论电视剧还是动画片,品质佳作似乎都找到了窍门,那就是在传统文化元素上下足功夫。《大理寺日志》虽自称历史架空,但台词也多次提到大唐,地点落在了洛阳城。对古洛阳的描绘很写实,繁华的街道,观众熟悉的老城墙,沿街叫卖的古楼店铺,穿衣风格迥异的胡人以及城墙下舞龙、放孔明灯等传统文化活动,都是大众熟悉的盛唐景象。传统文化再加上清新的配色,看着赏心悦目。

不仅如此,片尾还设有小剧场普及唐代生活风俗。比如讲到“茶经”“跪坐”“傅饪”等。喝茶在唐代文人中的大大提高了茶文化的地位;唐代人喜欢的生活方式是跪坐,但随着胡椅、胡床的引入,人们的生活起居逐渐由平面向立体转变。“歪果仁”则给观众便利唐朝的外国人想在朝廷做官,仍要参加科举考试。

该动漫与日漫中流行的短剧集一样,每集干货也就十分钟,但分镜利落,节奏很快,镜头感非常强,尤其是画面细节做得无可挑剔,每一个画面值得细看,小鸟、小羊、小草都有灵魂。只是作为故事背景的洛阳城、大理寺、定鼎门不仅有线稿,还有3D模型,毫不夸张地说,每一帧画面都是壁纸。《大理寺日志》的原作是画风粗犷的漫画,故事挺精彩,但谈不上有多美,而改编后的历史悬疑化的故事、快节奏的叙事节奏、有趣的镜头感都妥妥达到了“国漫之光”的水准。

饱受挫折的国产动漫影视这两年终于通过众筹等方式开始发力了,从《大圣归来》《大鱼海棠》到《大护法》《镇魂街》,再到《白蛇·缘起》《哪吒之魔童降世》等,摆脱低幼化步入成人向,同时也出现了几部难得的全年龄段爆款。到了《大理寺日志》,国漫已经开始走向了古风、悬疑、惊悚、搞笑、冒险等多元元素杂糅的创作路数,不再满足于之前用好画质和当代价值观重塑一个东方传统故事的创作思路,进化到了内容上的类型化创作。本土文化特色鲜明的全民爆款国漫越来越多,也说明创作者们终于找到了国漫影视作品出圈的命门。

