

专访《人世间》导演兼总制片人李路 不完美是人世间 完美了就是天堂

2022开年大剧《人世间》在中央广播电视总台持续热播,这部有筋骨、有道德、有温度的平民史诗在首轮播出当中,创下央视综合频道黄金档电视剧近8年的收视新高。《面对面》专访了《人世间》的导演兼总制片人李路。

李路:《人世间》的力量
面对面

旁白:2017年,著名作家梁晓声的原著小说《人世间》出版,小说分上中下三卷,共计115万字。三年筹备、一年拍摄制作,115万字的小小说转换为58集的电视剧,《人世间》是一幅在五十年时间跨度中徐徐展开的生活画卷,普通人在时代洪流中的命运起伏,固然充满张力,但要在琐碎的生活和真实的情感中呈现这种张力,却绝非易事。

李路:可能看了这么多评论,最高评价就是说这部片子拍得像纪录片,其实这是我们最高的褒奖,这种表演方式真实化了,看到里面的人物,看到这些服化道摄录美,基本上都是往写实了走,大家看就像是生活周围一样。

旁白:为了重现当年东北老工业城市的居民区,剧组在长春搭建了4万平方米的景,光灯线就用了7万米,搭景的灯足足装了几十辆超长箱车。地上的黑土,装了几十卡车,是特意借来的,用完了还要还回去。剧中的挂历,家具、电风扇的价格、收音机的款式等等都是一再考证过的。梁晓声在《人世间》拍摄期间,曾经三次到片场探班,多次泪洒片场。

李路:我们一直想找实景,拆迁的,结果东三省找了一圈都没有,所以就在进入冬天前几个月在棚里搭这么一个景,这个也是挺难的。

记者:完全还原真实吗?

李路:现在人太容易忘记了,20年前的事都已经忘记了,中国人三代记忆,爸爸爷爷就过去了,但我们写了40多年将近50年的故事,这次的收看我觉得也是两头带动,一头是家里的老人看了之后让子孙看,一头是90和00后看完之后推荐给老人。

旁白:《人世间》从第一集开始,演技就成了让人无法忽视的亮点之一。选择演员,李

路的标准是“最合适,不计其他”。剧中有“四梁八柱”,“四梁”是周家三兄妹和周秉昆的妻子郑娟,饰演者分别是辛柏青、宋佳、雷佳音和殷桃;“八柱”的演员萨日娜、张凯丽、丁勇岱、宋春丽、于震等。

李路:我们每次选演员都是反复推演,就像作战地图上一样,一个角色后面都贴了六七个人,备选的,这两张脸在一起是什么感觉,一家人把他拼到一起看像不像一家人。

记者:把他拼到谁最难?

李路:没有一个容易的,我首先要挑比较优秀的演员,另外一种要有一定解读能力,自身要有一定素质,电视剧不是培训班,没有时间陪着你玩,每天要完成那么大的量,导演最多开拍之前跟你聊人物,聊聊我们希望得到一个走向的表演,但还是要靠自身的基本素质。

记者:所有演员可能每个人都要是特别鲜明的,但是又放在生活当中,生活又是那么的朴实无华,怎么来平衡这种矛盾?

李路:要有特色但不抢眼,我觉得每天大家功课做得足足地到现场来,都是要面要里的,都是不甘人下的。

旁白:一百多个人物、50年时间跨度、时代变化的大开大阖、人物命运的起伏挣扎,对导演最大的挑战是整合能力。很多剧中,李路的角色不只是导演,而是导演兼任制片人。

李路:其实挺辛苦的,因为脑子还要切换,一会要省一会要花,一会要想着艺术方面晚上还要去签单,一旦超支全是责任。

记者:但这两个担子是您主动挑的,为什么非得这样做?

李路:我们到长白山拍,我们冬天第一站

去的就是那,漫天大雪,到了春天、到了夏天可以去也可以不去,但我是制片人也是导演,很快决策再去一次,这种整合能力光是导演不行,肯定是导演和制片人统一一个人,才能迅速决策,迅速拍板。有一场戏,那个冬天的拍摄地叫老土岭,我们的制片主任说没有可能上去,因为到达那个山顶要二三十公里全是盘山道,那个是我跟整个摄制组较了把劲,白山市环卫局临时给清的雪,就是清了雪之后车还得推上去,车太多了全部打滑。

记者:就不在这又会有什么不一样?

李路:完全不一样,那个雪地没人走过,那制高点,天跟地的关系,上来你就不一样。

记者:其实这就是一个镜头或者是一组镜头。

李路:你一点一点妥协就什么都没有了,你必须一个接一个坚持才组成了最后你能够过关的质量。

旁白:李路出生在吉林长春,在家乡拍《人世间》实现了他的心愿,并将东北最美和最特别的东西在《人世间》一一展现。在李路的作品中,无论《老大的幸福》《坐88路车回家》,还是《人民的名义》《巡回检察组》,主基调都是温暖的,尤其是《人世间》。

记者:有一个细节让我想到了温暖这个词,郑娟的弟弟眼睛看不见的小男孩始终在拿这个瓶底在看。

李路:那是我加的。

记者:一直在看为什么?

李路:为了那一个镜头我们拍了好几个月,因为那是在棚里拍的,没有太阳,我们只要等到太阳出来,还得太阳的位置对,借一只手拍那个空镜,等了好几个月。

记者:就不拍那个对着太阳这镜头就怎么了呢?

李路:不行,那肯定不行,没有主观镜头,他一定要看到太阳的变化,而且那个瓶底子后来还丢了,我们重新再去磨了几个瓶底子。

记者:就是一个瓶底子您觉得怎么它就重要了?

李路:太重要了,他完全看不见,但是他像看见了一样,对一个盲人来讲,那是他的希望。

旁白:《人世间》从家庭延伸开来,铺展到工厂社会,近半个世纪的岁月沧桑,描绘了社会嬗变的生活画卷,传递出中国人的生存奋斗精神,坚韧不拔,生生不息。这是一部生活史,也是国家与社会的发展史。众多观众通过这部剧回望了一段不该遗忘的历史,重新记取了祖辈和父辈的奋斗历程。《人世间》播出期间,很多人给出的剧评是“这剧太好哭了”。

李路:很多中国观众都能看到自己家人过去的一些影子,这才是真实的生活。

记者:就是在讲述我们的故事。

李路:其实我们在宣扬的东西还是面对生活,勇于生活,你想周秉昆不管遇到什么他都还是向善向上,努力生活。

记者:我也挺矛盾的,不知道该不该问您那问题,您这么一个温暖的导演还是让剧中那些重要的人物一个又一个离去了。

李路:它是一个历史年代剧,没有生老病死就不对了,而且这些人在那些节点上离去都是历史的印迹,保留这些悲剧的东西,人世间的力量还是在的,而且确实很多东西就是世事无常,不完美才是人世间,完美了那是天堂。(央视新闻)

《与君初相识》 仙侠虐恋的小转变

一些人对于仙侠剧的一个常见批评是,“只有仙,没有侠”。从2015年《花千骨》的爆红带动仙侠剧热潮以来,传统仙侠剧所带有的“侠”的元素逐渐稀释,仙侠剧逐渐成为不同世界观背景下的言情剧,更确切地说,是虐恋剧。几乎年年都有那么一两部或者几部大IP、大制作、大流量的仙侠虐恋播出。

在这一背景下,改编自九鹭非香的小说《驭鲛记》,迪丽热巴、任嘉伦主演的《与君初相识》,就值得我们一提了。在近年来的诸多仙侠虐恋剧里,它是合格的,甚至是出挑的——人设有新意,CP模式有新意。如果是仙侠虐恋剧的目标观众,倒可一试。

九天之上,仙界之中有两族,一种叫“天仙”,掌管秩序,另外一种就是“地仙”,桀骜不驯,常有犯禁。于是天仙里就有一群人专门负责教化那批不服管教的“地仙”,他们就是“御灵师”。御灵师不能与地仙谈恋爱,这是铁律。自然地,我们的男女主角,一个是御灵师,一个是地仙,并且他们相爱了。不过,如果是此前的仙侠虐恋剧,御灵师会是男主,地仙是女主,因为男女主角的人设已经相对固定。男主角是禁欲系,孤高冷傲、外冷内热;女主角前期天真灿烂、鬼灵精怪,在被男主伤害后开始黑化,后期大搞事业,使劲虐男主。

《与君初相识》把人设颠倒过来了。女主角纪云禾(迪丽热巴饰)拿了仙侠剧男主角的剧本。身为顶级御灵师,她能力出众,潇洒不羁,向往自由。她同时又是“美强惨”。她所隶属的仙界,等级森严、黑暗阴冷,仙界的统治者仙师和仙姬(郭晓婷饰)统治残暴,为了控制万花谷的御灵师,在他

们身上种下寒霜,让他们患上寒霜毒,不服从的人就会发作,痛不欲生。

万花谷谷主林沧澜为了寻求破解寒霜之法,在“天选之女”纪云禾身上做实验,以纪云禾为炼,希望破解寒霜,取代仙师。这个秘密到了12集才揭晓,此前林沧澜各种“虐待”纪云禾,纪云禾都以为林沧澜是把她当作磨练少谷主林昊青(肖顺尧饰)的工具。她对林沧澜言听计从,以换取暂时的解药。纪云禾强大,却被压制;渴望自由,却被囚禁;心怀善念,却被践踏;她想无忧无虑,现实却逼得她不得不深谋远虑。总的来说,这个人设相对“接地气”,她的痛苦并不显得玄虚或造作。

男主角长意(任嘉伦饰)拿的是“傻白甜”“小白兔”的剧本。他是灵力强大的鲛人,从海里来到陆地,“虎落平阳”,人生地不熟。他拥有美美的肌肉(剧中演员戴了假肌肉),一脸纯良;涉世未深,一点不知道仙界险恶;单纯美好,一尘不染,动了真心后就愿

意付出一切……

《与君初相识》让男女主角互换人设,看似没什么大不了的,但对于大众化剧集来说,有5%的新鲜感就很加分了。何况,该剧的人设都写得比较“实”,有大量细节做依托,能够让人设立住。

《与君初相识》对“钓系CP”感情的呈现,有点新意,也有点意思。长意的人设很为任嘉伦圈粉,而纪云禾每每发现自己快被“钓”走时那份无力感,也让观众哑然失笑——谁叫你“钓”别人呢,结果小丑竟然是你自己。适当的喜剧元素的运用,并不显得违和。终究,纪云禾还是成功被“钓”走了,她原本是假意,可面对长意的真心,她也付出真心。她放弃了“驭鲛”,试图带着长意逃出万花谷。而早已被纪云禾勾走了心神的长意,对纪云禾的爱更是到了生死相许的地步。虽然他仍未透彻了解男女之爱,但他把自己最珍贵的一切全部献给了纪云禾,他想让纪云禾开心,他想长长久久地陪着纪云禾。

大爱之后必有大虐。纪云禾为了长意好而故意伤害长意,长意为了报复纪云禾故意虐纪云禾。大虐也是为大爱服务的,长意仍深爱纪云禾,虐她三分自己痛七分。因此,“虐”是进一步利用仙侠这个假想空间,把爱情的造梦功能发挥到最大。不仅仅是男一女一的感情线有微创新,林昊青对纪云禾的感情、雪三月和离殊的感情线,《与君初相识》都处理得不落俗套,有反套路的设定、有立得住的人物塑造。因此,就恋爱层面来说,《与君初相识》的确是可看的。

当然,流量剧一向会有争议,比如观众会批评演员走不出舒适区,角色雷同,总是使用配音,特效时好时坏等。却也得诚实地说,从类型剧视角看,《与君初相识》虽称不上标杆,但达到及格线。仙侠剧依然是S+制作最青睐的剧种之一,我们期待它们至少都有《与君初相识》的水准——毕竟此前很大一部分还不如《与君初相识》。

(澎湃新闻)