

跨界导演给中国影坛注“活血”

轰轰烈烈的春节档结束后,中国影史票房总排名又发生了新的变化。截至3月7日,贾玲导演处女作《你好,李焕英》已凭借50.9亿元的票房荣登中国影史总票房亚军,仅次于《战狼2》。另一部2021年春节档影片《唐人街探案3》则成为榜单第五名。根据猫眼专业版提供的数据,国产片影史票房排名前十的影片依次为《战狼2》《你好,李焕英》《哪吒之魔童降世》《流浪地球》《唐人街探案3》《红海行动》《唐人街探案2》《美人鱼》《我和我的祖国》《八佰》。网友发现,在新出炉的国产片十强票房榜中,有八部都出自跨界导演。

票房十强只有管虎是科班

除去由七位导演集体创作的影片《我和我的祖国》,国产片票房前十的影片中,只有《八佰》的导演管虎是北京电影学院导演系的毕业生,属于科班出身,而其他八部影片的导演都属于跨界导演,他们有的由演员转型当导演,有的在片场浸淫数年,有的甚至全靠“自学成才”。

排名第一的《战狼2》导演吴京,从小习武,毕业学校是北京体育大学。1995年主演功夫喜剧片《功夫小子闯情关》后,他凭借《太极宗师》《小李飞刀》等多部影视作品成为观众熟知的功夫小生。2008年,吴京开始转型做导演,拥有多年功夫演员经历的他自然把题材放在动作片上,《狼牙》《战狼》稳扎稳打,一步一个脚印,然后就有了2017年横空出世的现象级作品《战狼2》。该片56.9亿元的超高票房不仅至今高居中国影史第一名,吴京也开拓了属于中国人自己的军事动作片类型,完成了从功夫小生到国民硬汉的华丽转身。

《哪吒之魔童降世》的导演饺子,大学上的是华西医科大学,因为从小喜欢动画,毕业时做出“弃医从文”的决定。饺子一开始做动画全靠自学琢磨,片长16分钟的处女作《打,个大西瓜》做了三年零八个月,后面那部让他一鸣惊人的《哪吒之魔童降世》则花了五年时间,光是剧本就改了66版。

《你好,李焕英》的导演贾玲就更不用说了,在当导演之前是观众喜欢的相声演员。贾玲毕业于中央戏剧学院相声表演专业,师从冯巩。

在拍出《流浪地球》前,郭帆也有一段曲折的从业经历。虽然他从小就有一个电影导演梦,但高考没考上北京电影学院,最后只能去海南大学读法律。毕业后的郭帆还是放不下电影梦,于是选择“曲线从影”,先在电视圈拼出一定名气,然后才考上北京电影学院管理系的研究生。

《唐人街探案3》的导演陈思诚,毕业于中央戏剧学院表演专业,先成为有一定知名度的演员,然后再转型当导演。

《红海行动》导演林超贤,更是从香港电影片场摸爬滚打出来的励志人物。他从1984年开始在片场工作,当助理、当副导演,一边干活一边学习,直到1997年才拥有第一次当导演的机会。

《美人鱼》导演周星驰的奋斗故事更是为观众所熟知。他一开始只是剧组跑龙套的群众演员,后来进入TVB电视艺人训练班学习,毕业后当过少儿节目主持人、拍过电视剧,从配角慢慢演到主角,在成为拥有较大票房号召力的喜剧明星后,才终于坐上导演椅,拍出《国产凌凌漆》《喜剧之王》《功夫》等经典喜剧片。

贾玲

中外跨界成功者比比皆是

其实,跨界导演在业内是一个非常普遍的现象。

从世界电影史的范围看,跨界导演早在默片时代就已存在。比如喜剧大师查理·卓别林,他最初的身份是舞台剧演员,从1914年参演喜剧短片《谋生》起,他逐渐开始参与电影幕后工作,并于同年推出其导演生涯第一部作品《二十分钟的爱》。

无论国内外影坛,非科班出身的导演都很多。比如好莱坞鬼才导演昆汀·塔伦蒂诺,一开始是音像店店员,这段时期积累的阅片量为他后来拼贴式的电影风格打下基础;今年91岁仍然还在一线拍片的克林特·伊斯特

伍德,属于演员转导演;新浪潮旗手让-吕克·戈达尔,先做影评人评电影,觉得过瘾索性自己拍电影;韩国文艺片导演李沧东,一开始是写小说的作家,然后才进入电影界拍电影……

不过,这些跨界导演都有一个前提:在当导演前都从事电影相关专业,比如演员、影评人,或者至少是艺术、传媒行业,比如电视、文学、艺术等,然后再转到导演。

中国电影市场化之前,只有各大制片厂能拍电影,导演人选也都来自各大艺术院校导演专业的佼佼者。中国电影市场化后,一方面,行业需要大量导演创作更多作品;另一方面,怀揣

导演梦的从业者也有了更多机会。以前当演员的、搞美术的还想拍拍自己的故事,正好又有资本愿意,那就一拍即合。

“随着中国电影工业的专业化进步,职业副导演、执行导演、分镜师等职务开始出现,导演有了专业团队的支撑,从技术上给跨界导演铺平了道路。”电影学者甘剑宇分析,“很多跨界导演在当导演之前已经是某一领域的名人,比如演员、作家,他们已经积累了很多资源。有的自带大量粉丝,戏未开拍就已有一定票房保障;有的拥有强大的人脉优势,当导演时有业内各路朋友为其保驾护航。资本也乐意选这样的名人来当导演。”

是不是任何人都可以做导演?

对于跨界导演,多数观众的态度都比较开明。他们认为,英雄不问出处,只要态度敬业、专业素质过硬、能拍出有水准的作品,人人都能当导演。网友“大白鲨0529”说,跨界导演的存在就像“鲶鱼效应”,可以为影坛注入新鲜血液。“跨界导演往往会有不一样的视角、不一样的竞争力,不能小瞧他们。”

光线影业总裁王长田对跨界导演也持欣然接受的态度。他认为,对于正在持续高速增长的中国电影来说,导演人才的不足是一个巨大的制约,“因此我们现在鼓励很多演员去做导演。”

不过,没有金刚钻,别揽瓷器活,导演作为一部电影在品质上最核心的把关者,需要拥有独特的创意、出众的才华、全面的行业知识、勤

奋坚韧的品质,如果自身能力不足却硬去坐导演椅,不仅可能酿成“灾难”作品,之前在观众心中累积的好感也会面临翻车。郭德纲、小沈阳、何炅、高晓松、吴克群、宋小宝等人的跨界导演作品,都惨遭观众吐槽。网友“咬人的刺猬”直言:“专业的事情最好有专业的人去做,强自己所难,不但损失自己的口碑,也会打压许多真正有才华的年轻导演。”

中国电影评论学会会长饶曙光表示,在当下环境中,人人都有可能成为“名导”,关键在于你愿意为电影付出多少,能否具有电影专业能力和艺术智慧。同时,他也提出,跨界导演的成功,绝大多数情况下都不可预测,因此,中国电影人才建设不能把希望寄予偶发的跨界导演,而需要尽快构建完善、科学、差异化的电影人才

培养和使用体系。“不少一线电影公司反映,受过系统影视类、艺术类高等教育的从业者‘好看’但不‘好用’,所以,我们或许要探索一种学校教育、实践教育和‘片场’教育融会贯通的新模式,才能满足新时代中国电影发展的要求。”

跨界导演到底要怎么做,贾玲此前的回答值得所有心怀导演梦的人参考。她说:“我觉得任何人都可以做导演,只要你能承受做导演给你造成的负担就可以了。以前观众可以免费看我,现在观众要花钱进电影院看我,如果我这部戏没拍好,他以后看见我的综艺都觉得‘哎呀我不想看这个女的,她让我花钱看了一部烂片,而且她以后演电影我也不会看’。只要做好这个心理准备,你都可以做导演。”

据《北京晚报》

吴京

饺子

郭帆