

上映半个月,排片1万余场次,超20万人次观看,票房破千万元——

探寻电影《开山人》背后的流量密码

上映半个月,排片1万余场次,吸引超20万人次观看,票房破千万元……12月11日,“重庆造”电影《开山人》出品方——重庆电影集团传出捷报:《开山人》热映,已成功“破圈”!

一部重庆叙事的主旋律电影,在热闹非凡的电影市场成为流量“收割机”,做对了什么?连日来,记者作了调查。

观众反馈

“没想到这部电影‘骗’了我这么多眼泪”

“作为一名记者,这些年我采访了很多次毛相林,每次都有不同的感触。没想到这部电影,依然‘骗’了我这么多眼泪。”12月10日下午,巫山县保利万和影城,市民曾露看完《开山人》后,抹着眼泪走出放映厅。

“电影一开始,片中众多村民在风雨交加的陡峭山路上,紧急护送临盆孕妇出山的场景,一下子就深深地抓住了我。之后,莉莉的奶奶将自己的备用棺材赠给陈茂才、毛永福在黄祥基灵前泪流满面等多个细节,更是直接戳中我的泪点,让我哭得稀里哗啦。”曾露说。

“这是我近年来看过的感情最真挚的主旋律电影。在看片的过程中,我几次落泪。它通过很多生活化的细节,让观众的情感很快就积累到一定程度,深深融入剧情中。”重庆电影家协会会员、著名编剧路春云表示。

“张桐把我演得比我自己还像‘自己’!不仅让我们下庄的事迹有了珍贵的影像资料,更让我们的故事被更多人知道,太好了!”下庄村党支部书记毛相林(片中毛永福的原型)激动地说。

“演员们实在演得太好了,茂才被滚石打下悬崖牺牲的那一段,跟我们当时修路的真实情况一模一样……”观影后,当年参与修路的下庄村村民黄玉高抹着眼泪说。

剧本创作

当“精神下庄人”,推出近10个版本才定稿

观影现场。

电影《开山人》首映式现场。

就题材而言,电影《开山人》取材于下庄人的修路故事,其间没有战争题材起伏跌宕的惊险情节,没有言情题材缠绵悱恻的情感纠葛,也没有网络剧的腹黑官斗,同时还面对着《天渠》《后池新愚公》等同类题材电影的强力竞争,凭什么“出圈”?

“创新叙事方式,做有血有肉的电影,或许是我们成功的秘诀之一。”电影《开山人》制片人蓝焱表示。

《开山人》创作伊始,制片方就确定了创作方向:它是毛相林的故事、下庄村的故事,但又不仅仅是毛相林和下庄村的故事,它要用影像反映一个时代,反映这个时代中的平凡英雄,塑造新时代中国农民的群像。

据此,影片创新设置了双男主——毛永福和黄祥基。这两个人的故事,反映了

广大农民为了摆脱贫困走过的最典型的两条路:一条路是走出去,打工赚钱(黄祥基);一条路是扎根家乡,建设家乡(毛永福)。这两人身上的故事,就是中国农民投身脱贫攻坚、推进乡村振兴伟大历史进程中的一个缩影。

“刚接到创作任务时,我觉得这就是个典型的英雄故事而已,并没有太在意。”电影《开山人》编剧、北京电影学院副教授陈亮坦言,直到他到下庄采风,参观了学校、陈列馆,采访了十几位村民,走了过去的老路,看了现在的柑橘园,品尝了当地的地方菜等之后,才内心大受震动,对创作也“格外上心了”。

写作中,陈亮说自己有三怕:一是怕自己不足以完成主旋律电影的商业化突破;二是怕自己一个北方人不能完美呈现纯正重庆巫山的地域文化;三是怕自己的能力不足以写出真实下庄人的精神。

为此,他前前后后创作了将近10个完全不同的版本,才最终定稿。“由于我是导演出身,工作又主要是进行表演教学,所以写的每一场戏,都在我的脑中完整地演了不止一遍。剧中的每一个人,都像我的亲人一样熟悉。写到蔡有财耍宝搞怪的时候,我会跟着捧腹大笑;写到黄祥基、陈茂才牺牲的时候,我会潸然泪下,甚至放声大哭……通过当‘精神下庄人’,让电影有了‘血’和‘肉’。”他说。

影片拍摄

用拍摄战争大片的流程和工艺精雕细琢

艺术源于生活,又高于生活。

主旋律电影是对时代精神的反映和讴歌,是在保留一种“家国记忆”。要接地

气,塑“真人”,不打“官腔”、不释放“伪激情”,除了要用真情实感去打动,还需要杜绝粗制滥造,用精益求精的制作去赢得观众的认可。

这,或许是《开山人》获得成功的又一秘诀。

“制作上,我们集结了国内战争片创作的顶级阵容,以拍摄战争大片的流程和工艺精雕细琢这部影片。”《开山人》监制及导演之一赵宇宇称。

本片编剧陈亮,摄影指导刘海帆,美术指导霍廷霄,声音指导刘旭,音乐窦鹏,导演助理、赵宇宇,在近些年的战争片创作中几乎无役不与;几百位工作人员,也都是从各大片的片场奔赴巫山现场的。

导演之一望翔说,为还原那段感人肺腑的“开山”壮举,他们走了100多个原始村寨,在人迹罕至的悬崖峭壁、洞穴河谷等地取景拍摄。纵然是数九寒天,天降大雪,北风凛冽,演员们依然成天悬挂在几十米高的悬崖上,冒着滚石风险,“以文艺工作者的‘愚公’精神,再现被誉为‘当代愚公’的毛相林及村民们的感人事迹。”

主演张桐表示,拍摄中,他不仅努力塑造一个逆天改命的农民硬汉,更努力将其塑造成一个中国农民群像的缩影。尤其是在哭戏中,观众可以通过他的表演,轻易捕捉到中国农民“坚韧不拔、不甘落后、不畏艰险”的优良品质。

主演苏青是观众眼中的颜值和智慧担当。她在《开山人》中饰演了二队队长李香秀。在苏青的精湛表演下,重庆女性的柔与刚通过李香秀这个角色得到了淋漓尽致展示。

(记者向君玲根据《重庆日报》整理)

《开山人》亮相第五届先锋艺术电影展

第五届先锋艺术电影展携开幕影片《开山人》走进四川师范大学拉开映大幕。

本报讯 12月9日,第五届先锋艺术电影展携开幕影片《开山人》走进四川师范大学拉开映大幕。影片主创团队代表与川渝高校师生、影视企业代表等亲切交流,并就如何培养挖掘青年影视人才、发展壮大成渝影视产业力量展开深入探讨。峨眉电影集团、重庆电影集团、四川文化传播集团、成都电影集团、重庆大学、四川师范大学等川渝影视企业和高校代表

出席活动。

致辞环节,四川师范大学影视与传媒学院院长陈佑松表示,此次先锋艺术电影展走进四川师范大学,为高校影视学子们提供了良好的交流契机,为影视行业交流奠定了良好的基础。先锋影展组委会主席团代表、国家一级导演、重庆大学影视学院特聘教授米家山表示,巴山蜀水,川渝一家,希望通过无界展映,打破川

渝界限,为两地年轻的电影学子们共同搭建起文化沟通的桥梁。重庆大学影视电影学院常务副院长范蓓表示,影展对于影视创作具有重要的促进作用,对于观众欣赏具有重要的引领作用,对于行业具有重要的推动作用,有助于在创作教学、行业发展、观众审美之前驾起无界沟通的桥梁,推进影视教育模式的创新。美视电影学院先锋电影制片厂负责人李冠一介绍,本届先锋艺术电影展主题为“无·界”(Boundless),其意旨打破风格创作的界限,突破电影的创新精神,同时也是5届的谐音,寓意着电影艺术的创造性和无限潜能。在“电影川军”的品牌打造和从“拍重庆”到“重庆拍”的有力号召下,新一代川渝电影力量蓄势而起,续写川渝电影的优秀传统。

开幕影片放映与交流环节,《开山人》所展现的不甘落后、不等不靠、不畏艰险,不怕牺牲的“下庄精神”令现场的学子们无不动容,了解到影片台前幕后的艰辛历程和工匠精神后,更向这部诚意之作致以热烈掌声。

研讨会环节,峨眉电影集团总经理向华全表示,此次先锋影展走进四川师范大学有几个重要意义。第一有突破,突破了

行政界限,走在高校办电影展的前沿;第二让我们思考未来,思考电影教育的拓展;第三,有定位,我们应用围绕培养电影人才、围绕出电影作品、围绕电影学术等,主要定位在校大学生,把影展做大、做强;第三让我们更加重视作品,学生们的实习作品、毕业作品都可以放到影展中来,给孩子们广阔的空间和犯错的机会;第四将影展更精细、专业,开展专业专项的研讨会,让先锋艺术电影展成为业界唯一。

第五届先锋艺术电影展由中共重庆市委宣传部、重庆大学、重庆市南岸区人民政府联合发起,重庆市电影局、中共重庆大学党委宣传部、重大(重庆)美视电影学院管理有限公司、重庆大学美视电影学院、中共南岸区委宣传部、重庆电影集团、四川师范大学影视与传媒学院等单位主办,以“无·界”(Boundless)为主题,线下主体活动于2023年12月9日至12月14日在重庆大学及南岸区先锋艺术电影院举行,展映包括剧情片、纪录片、动画片、实验影片等多元形式类型影片,后阶段也将开展多场学术论坛与研讨会,共同探讨当下的影视问题与未来发展。

(记者向君玲根据重庆电影集团微信公众号整理)

主旋律电影的艺术表达

——浅谈影片《开山人》的叙事节奏和细节设计

看了《开山人》,感触良多。

以往印象中最深的是太行山上的挂壁公路,那里的村民在悬崖上修了几条“天路”,笔者对他们不愿苦熬、奋力苦干、不屈服于天命的精神敬仰有加。还有贵州遵义草王坝村支书黄大发,为找水修渠花费半个世纪,修成了一条10公里的“救命渠”,被誉为“当代愚公”。再远还有河南林县红旗渠。他们的努力是在生产力低下的农耕时代,全凭一双手和一腔热血书写了人类历史上的奇迹。这样的事在中国屡见不鲜。

然而,历史进程到了上世纪末的1997年,也就是重庆直辖的那个年头,居然还有这样的事发生,有这样的人出现,而且就在几百公里外的巫山,我惊讶了!

我惊讶的不只是大自然的残酷,而是每每有这样的故事发生,都有一个人带领一群人站出来,做出惊天动地的事情。正因为如此,这部影片的隆重推出,也就具有了特殊的意义。

《开山人》的编导采取的是观众习惯的悬念铺垫推进法。片头诉说苦难,讲述夏庄村人因为高山围堵,世世代代困于贫穷和疾病,千百年来听天由命顺其自然。陈茂才老婆难产,在瓢泼大雨中翻山越岭,去山外医院急救,好歹从死神手里夺回两条人命;女孩莉莉的父母为讨生活摔下悬崖,她成了孤儿,从此梦想有一条坦途通向大山之外……

编导用三个板块三个时间段三位人物,勾连故事与情节,用悬念和细节层层递进烘托剖析,推动故事进程,丰满人物形象;用两位主要人物牺牲的重头戏,完成了主题设计和精神升华。

我所说的故事第一板块,是从决策修路始到陈茂才坠崖。第二板块是在外打工多年的黄老二(黄祥基),听闻发小陈茂才牺牲,带着施工队和现代筑路设备回归夏庄,直至黄老二因隧道塌方,舍命救毛永福而掉入万丈深渊。第三板块则是夏庄人从悲痛中重新振作起来,直至8公里道路贯通山里山外。

三个板块之间的经路勾连和精神支柱,自然是主人公——被村民戏称为“毛大胆”的毛永福。

从相貌上看,下庄村村支书毛相林和《开山人》里夏庄村张桐饰演的毛永福,相去甚远。然,可谓神似也!张桐毕竟是饰演过革命先辈李大钊的名角,一出场就气度不凡,让人心里一个激灵。书卷气十足的革命领袖李大钊,和老山深处历经风吹雨打面孔黧黑的毛永福之间的角色距离太大了,他们是生活在不同时代不同场景里气质迥异的人。然而,张桐居然就这样蜕变了,成了地地道道的山民!他的出演对于这部影片的内涵有大幅提升。

在村民会议上,毛永福再次提议修建公路,却遇到了阻力和质疑。钱呢,没有!人呢,就那么几个青壮年,还准备跟黄老二外出打工挣钱。举手表决,人们犹豫不决,不是没有愿望,而是不抱希望。那个柔弱女孩莉莉打破了僵局:我投票赞成,我父母摔死了,我代表他们,我家三票!我渴望山外的生活,我要去城里学画画,我要走出大山……一石激起千重浪,村民们目光投向她,同情里伴着善良。于是群情激昂,拼了,拼了,我们不能穷下去了,不能再被人看不起!于是,一张20年前小岗村那样摁满红手印的“共同承担责任志愿书”,宣告了夏庄村举足轻重的一步。

很多细节体现了编导的匠心。毛永福最坚定的铁杆拥趸陈茂才死于工地山崩,全村披麻戴孝举哀送葬,莉莉奶奶将自己百年之后的备用棺材赠给了茂才。毛永福当场给老人下跪致谢。彼时彼刻,众人号啕,群山含悲。毛当即表示全村供养茂才的孩子长大成人。送葬之时,陈在外闯荡多年的发小黄老二,这个被毛永福连带骂赶出夏庄村的黄祥基,突然带着自己的施工队赶回了夏庄……着墨寥寥,却是编导的用心之处。

于是故事继续演绎。夏庄人真正接触了现代筑路技术,也就真正意义上走上了梦想之路。修路很顺利,人却不顺利,某日在悬崖上施工的毛永福和黄老二又遇山崩,被岩石封堵在隧洞里,他俩不为生死而忧,险中找乐,畅想路通之后的美好生活。可就在片刻之后,黄为救毛亦为自救,突遇绳索断裂,跌入深谷……毛永福眼睁睁看着一同苦战的挚友向百米深壑坠去,无能为力,无法施救……他崩溃了。这是影片里最催泪的镜头:毛永福在黄祥基灵前泪流满面,万念俱灰,突然对乡亲们大声说道,我实在撑不下去了,再也不修路了……此刻黄老二的父亲出场了。他扶起毛永福,深情相拥,老泪纵横。

这些过目不忘的细节编织,不仅仅是编导的智慧,也是毛相林一帮人的亲和和体悟。编导的高明之处在于把这些细节巧妙地植入影片之中,适时调动情绪,推进剧情发展,贴切生动,无斧凿之痕。

之后的第三板块已经是顺风顺水,夏庄人的事迹,通过各种渠道被市县各级部门熟知,被新闻媒体广为传播,全社会都给予了关心和帮助。七年苦干,公路修通,直辖市也进入高速发展阶段,真实的下庄村的嬗变和直辖市的翻天覆地几乎同步!

总体来看,此片的艺术价值在于,取材于世人周知的人物素材,却没有被束缚被围困;编导的高明之处在于,善用生活中的真实去烘托、丰富人物的外在与内心,从而实现他们的精神涅口。不回避那个时代夏庄村的愚昧和落后,强烈的反差恰恰能反衬这个时代的美好。

此外,尽管笔者未去过下庄,更未涉足拍摄现场,看着影片,即知这部片子拍摄时不一般的辛苦。不仅仅是人在峭壁上的晃悠,乱石中无处不在的险情,更是实景的破败,襁褓的衣衫,满脸的疲惫……其实最累的是心。不要说再现20多年前巫山深沟大壑里的实情实景民情,就是学一口地道的巫山话也是难上加难啊!

可是他们做到了,他们用心塑造了一群大写的人。祝贺剧组,祝贺下庄人,你们开出的不仅仅是一座山,开出的也不是一条路,你们开出的是一个崭新的时代。

(许大立)

