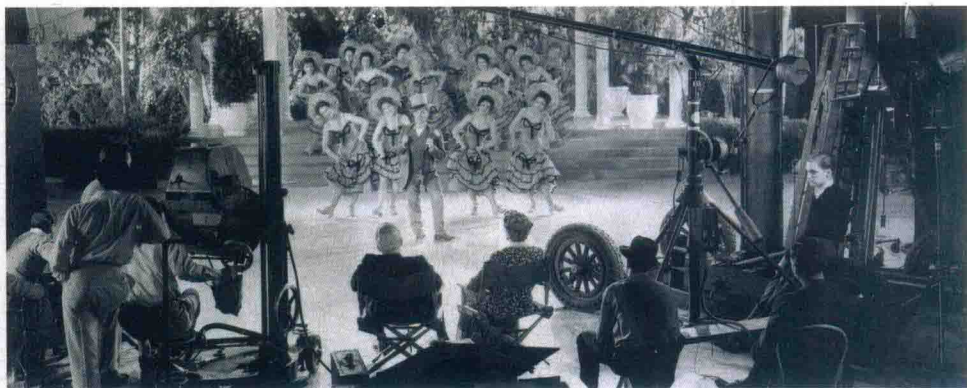

谭
飞
著

娱乐时代的 文化坚守

《新周刊》·新锐榜之年度知道分子

在本书里，你可以看到，作者对影视行业的看法，
对电影、电视剧的看法，还有，对电影人的看法。

与韩三平 | 冯小刚 | 徐峥 | 管虎 | 陆川 | 杨幂
——等精彩对话

中国工人出版社

娱乐
时代的
文化
坚守

谭
飞
著

图书在版编目 (CIP) 数据

娱乐时代的文化坚守 / 谭飞著. —北京: 中国工人出版社, 2018.4
ISBN 978-7-5008-6973-3

I. ①娱… II. ①谭… III. ①电影评论—中国—现代—文集
IV. ①J905.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第076560号

娱乐时代的文化坚守

- 出 版 人 芮宗金
责任编辑 葛忠雨
责任校对 董春娜
责任印制 黄 丽
出版发行 中国工人出版社
地 址 北京市东城区鼓楼外大街45号 邮编: 100120
网 址 <http://www.wp-china.com>
电 话 (010) 62350006 (总编室)
(010) 62005039 (出版物流部)
(010) 62379038 (社科文艺分社)
发行热线 (010) 62005049 (010) 62005042 (传真)
经 销 各地书店
印 刷 三河市文通印刷包装有限公司
开 本 880毫米×1230毫米 1/32
印 张 9.5
字 数 270千字
版 次 2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷
定 价 39.00元
-

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社出版物流部联系更换
版权所有 侵权必究

目 录

捕 影

002 / 对话韩三平：观众反映小鲜肉的表现超预期

020 / 对话冯小刚：《芳华》展现三十年无人敢碰题材背后

035 / 对话于冬：这十年是超越好莱坞的好时机

059 / 对话管虎：小鲜肉无演技？电影本体没人谈？

鸡贼文化正毁掉一切

082 / 对话徐峥：小鲜肉、IP、替身、抠像、毯星、

重工业电影……

104 / 对话贾樟柯：我只有一样事情是需要控制的，就是电影

130 / 对话李少红：成长过程中的演员培养教养很重要

152 / 对话陆川：把野心当成平常心

谈 艺

168 / 对话黄澜：《如懿传》霍建华演技飙升，

《深夜食堂》且慢骂

189 / 对话杨幂：改变不了大家对我演技的印象，

那就再努力十倍百倍

208 / 对话《那年花开月正圆》导演丁黑：

好演员如孙俪，永远处在一种忐忑当中

222 / 对话《我的前半生》编剧秦雯：我没有打着亦舒旗号反亦舒

243 / 对话束焕：当导演不是为了挽救中国电影，

而是为了挽救我的剧本

256 / 对话于和伟：演《军师联盟》，最难忘的一场戏

278 / 对话吴越：多少人同情罗子君，就有多少人厌恶凌玲

捕 影

我觉得中国电影一定是有生命力的，14亿人的需求绝对不是一个小数量。如果做到一千多亿票房，一多半归国产片，一半就是五六百亿，现在200多亿元的票房还要翻一番。再加上网络、电影、网剧等，一系列的发展，那么国产视听产品的市场会非常广阔，还会往上增长。

对话韩三平： 观众反映小鲜肉的表现超预期

扫一扫看视频

谭飞：

今天我们请来韩三平韩总给我们介绍《建军大业》的一些情况。我想先请韩总对这部电影评分，因为您是艺术总监、总策划，同时还是编剧之一。

韩三平：

评分很难打，因为我们自始至终地参与电影的制作，身在其中，所以有的时候你反而就很难评价了。但是我觉得刘伟强导演拍得很好，我曾经说过他比我和黄建新拍得好，因为这部戏我看过很多次。

谭飞：

那你对它的市场期许多大呢？

韩三平：

我觉得电影毕竟还是要表现比较重大的事件和重大事件中的重要历史人物，影片本身首先要具备这些。

中华民族近代史上重大事件有很多，例如 1921 年成立了中国共产党，1927 年成立组建了中国人民解放军——共产党领导下的军队，1949 年成立了新中国。我觉得这三件事是中国近代史上最重大的三件事。

所以有时电影发展到了一定程度，就需要表现比较重大的题材，比较重大的事件，比较宏大的史实和这些史实事件中叱咤风云的或者具有千古风流的人物形象，所以建军特别适合这种表现方式，也特别适合用电影来表现。我们准备《建军大业》这部电影的时候是 2009 年，2008 年开始拍的《建国大业》。

因为第二年刚好是中华人民共和国成立 60 周年，所以先拍的《建国大业》；然后 2011 年是中国共产党建党 90 周年；2011 年到现在又过了六年，刚好赶上中国人民解放军建军 90 周年，所以在这个过程中，我们还是一步步地把这三个事件拍完了。

我觉得作为电影人来讲，至少还是很幸福的，也特别有成就感。我认为电影除了娱乐以外，还是可以参与到重大事件中的，参与到国家和民族的一些重大活动中去，所以这是一件十分有意义的事。

第一，从市场前景来看，因为大家还是想让电影表现出年轻人的状态，年轻人在事件中的所作所为，《建军大业》从某种意义上讲是一部年轻人的青春励志片，对此我已经介绍过很多次。当 1927 年中国军队建立的时候，那些后来成为中华人民共和国优秀的将军、大将、元帅的人物都很年轻，就在二十岁到三十岁之间。那是一个激情澎湃的年代，年轻人在中间起到了非常重要的作用。

所以就这个题材本身所表现的这些人物形象和当代青年人是非常贴近的。电影的主流观众大概处在二十岁的年龄段上，占到百分之八九十，所以我觉得从这一点上来说建军比建国和建党都更适合拍

电影。

第二，《建军大业》毕竟有动作有战斗场面，因此更适合以电影这种方式来表现。

第三，因为从《建国大业》到《建党伟业》，再到《建军大业》，中国电影市场经历了一个成熟成长的过程，所以中国电影无论是工业制作水平，还是科技、电脑制作水平都有大幅提高，因此电影市场也有很大的发展，成本高一些，我们的手段也多一些。这部电影我相信观众还是会非常喜欢的。

谭飞：

刚才您也说到，有很多青春偶像加盟，当然我也听到不同的声音，有人会说那些小鲜肉进来会不会让电影本体受到影响，甚至影响整体表演的质量和质感？你自己看完后，这种担心是不是消除了？

韩三平：

我觉得电影质量没有受到影响。选演员的时候，特别是这种历史真实事件和人物，你怎么选？当年拍《建国大业》时我曾说过自己的标准：第一个还是要形似，第二个是神似，第三个毕竟是电影表演，演员还要有表演的基本素质和能力，仅仅长得像恐怕还不行。

所以 19 岁的林彪，还有粟裕等，我们不能随便找一个人去演。第一，形象必须要比较像；第二，年龄感要合适；第三，必须要有演技。你说不找他们还能找谁？我觉得肯定也要观众喜闻乐见，观众对这些演员的喜爱，让我决定让他们来演。

现在我看电影里面的呈现，在那个特殊氛围中这些年轻演员的表演都不错。当然我是希望观众会满意，我刚才问了一下，大家看完电影以后感觉比预期得好，其中肯定就包括对这些演员的，也可能原来没有这样的预期，现在看完电影以后反映比预期得好。

包括我们选择这些演员或者小鲜肉的过程中，我跟他们都有过交谈。人物打动演员，角色打动演员，这是相辅相成的。演员在表演和演绎这个人物形象的同时，人物本身也在感动着他们自己。

比如说三河坝战役，朱德、陈毅、林彪都参与了，最后打得只剩下几百人，几乎要全军覆没。当时基本上已经到了崩溃的边缘，但是没有溃，没有散，而是走到井冈山去跟毛泽东会师了。

如果散了呢？当然历史没有如果，这是经过战火洗礼的精锐部队。我觉得那 800 多人既是职业军人，又有崇高的理想和信念，否则他们不可能坚持下去，所以那时候跟现在还是完全不一样的。与当时相比，现在却更难，年轻人要在北京创业肯定很困难，同时也有很大的风险。

你创不了业怎么办？或者说这个月房贷还不起怎么办呢？等等。

但是那个时候的风险是生命风险，是掉脑袋的风险，所以对于革命年代，你就很难用一种物质力量或者一种物质水平来界定，必须是精神，必须是情怀和理想，这样个人的境界就高了一层。

我们总是说人要有情怀，要有理想或者要有精神力量，我的意思是说很多演员其实是被角色感动了，被这些人物形象感动了。试想一下，1927 年，十八九岁，二十来岁就开始在血雨腥风中奔波，几乎是天天冒着生命危险的。

谭飞：

特别是粟裕和林彪，基本上都到一线了。

韩三平：

包括贺龙、周恩来等，这些人一直奋斗了二十多年，几乎无时无刻不在危险之中，随时准备献出自己的生命。三天两天容易，三年两年可能也容易，几十年呢？为什么？所以我觉得这些精神还是非常震撼人心的。

当然这个过程中也有逃散的，也有离职的、脱离部队的，甚至有叛徒，但是这些人坚持下来了，创立了一个国家，创立了一支军队。

这个国家在今天的世界上，可以说是举足轻重的，这支军队在世界众多军队中也是佼佼者。所以我觉得这种精神状态和精神力量，或者说这种英雄形象还是能打动观众的。

当然我们也有失败的案例，曾经多次拍这样的题材，观众未必喜闻乐见。没有拍好的原因有很多，第一是电影本身最重要的是内容和素材，里面的人物形象以及人物形象身上蕴含的人物情怀十分关键。第二是电影的拍摄形式。现在中国电影未必尽如人意，我们更多的是在形式上想办法，那是不行的。形式没有什么生命力，好多电影都陷入同类题材，同样的拍摄手法，同样的工业制作的怪圈。

但最可怕的是故事、人物、形象都一样，这就无法让人接受。对于这种重复，我觉得现在观众第一次看或许会不在意，第二次勉强宽容，第三次可能就会反感和排斥了。口碑这样滚动起来，导致整个电影在观众中的吸引力和影响力下滑。所以这一次，我跟于冬决定请香港的刘伟强导演来拍。

就拍什么问题我们跟他共同商量，共同来研究确定，怎么拍，放手让他拍。他拍这些电影是有经验的，包括动作、战争场面、战斗动作乃至节奏、音乐、音响等，化妆、服装、道具方面他也都十分熟悉。

刘伟强应该说是一个非常专业的导演，所以拍出来的东西观赏性比较强，我相信这个电影大多数观众会喜欢。总之，电影的形式和内容还是相对统一的。

谭飞：

像前两部《建国大业》和《建党伟业》都是您跟黄建新导演一起

执导的，但到第三部您和黄建新导演的身份都变了。那么让香港导演拍摄，原因是你们觉得让一个香港导演来做这个电影更适合，还是说你们自己有其他的工作安排？

韩三平：

不，觉得他很适合才是主要原因。

谭飞：

最适合的地方是哪些？

韩三平：

最适合的就是他对电影的技术手段的娴熟应用。中国电影的发展时间并不长，不管是商业电影还是市场经济，都只有二三十年。

他们可能在接触电影的开始就遵循着艺术至上的原则，会有许多新鲜的血液。我们还是期望能够有更多的改变和创新，使这样的电影生命力更强。

现在看结果，刘伟强还是很好地达到了这个目的。只要这部电影能被观众喜闻乐见，我们还可以拍下去，还可以继续使这样的电影成为一个种类或者一个类型。

因为现在我们总是讲百花齐放，1942年提出来这个口号到现在已经70多年了，我们还是要百花齐放，越到今天越要这样。因为观众是年轻人，他们的选择和取向是不一样的，有的喜欢看这种类型，有的喜欢这样的人物形象，有的喜欢这样的表现方式，要根据不同的类型拍出不同类型的电影。但是有一个好处，现在观众的需求还是很旺盛的。

你想想我们做了几十年电影，从最低的时候十亿票房，还是加上国产片和进口片的总和，到现在四五百亿，观众对国产电影的这种喜爱非常踊跃，市场潜力很大，观众需求还有待挖掘。

这与国家的经济发展一脉相承，一个国家一个民族要发展，首先是从工业、农业、服务业，然后进入文化、娱乐等。随着中国经济的高速发展，随着国民收入水平的提高，整个国民，包括年轻人就有更多的从事文化娱乐消费的时间和经济实力，所以我觉得电影票房还会增长。发达国家人均年看电影三到四次，而我们国家大概只有一点几次。如果以发达国家为标准，按人均观影三次算，十四亿人口就是四十二亿观众人次。30块钱一张电影票，那就是一千三四百亿元。而且我们银幕数也增长得非常快，空间和平台是足够的，就看我们能不能拍出更多的好电影来。我相信前途无限光明。

谭飞：

我也看到前两天张宏森部长在一个朋友圈提到，当时他劝过你说，这个三部曲一定要拍完吗？结果你坚持说自己一定要把它做完。我也想请韩总介绍一下，实际上大家对这个系列都很关注，因为它确实是国家主流叙事下的重大题材跟市场结合的形式。

韩三平：

我们有几十年的合作，还是非常好的朋友，他有点爱开玩笑。一开始他是很支持我的，但是也有担心，这样的电影到底行不行，到底有没有市场。你要持续发展，要把它做成一个类型，光靠政府支持和别的渠道不仅不行而且没有意义。

谭飞：

回到计划经济。

韩三平：

当然不是说完全回到计划经济时代，它是市场经济中的又一种计划经济的做法，其生命力肯定是脆弱的。政府不是拿不出这些钱来，一个电影的成本也就一两个亿，但是你没有起到这个电影应该起的作

用，没有观众看，就算是失败的。所以我也觉得观众人次非常重要，只有观众看了，最起码能让他们了解九十年前中国发生这样一件事，由于这件事成立了一支军队，当时叫中国工农红军，现在叫中国人民解放军。第一，让观众了解一些历史常识；第二，让他们从这些电影的人物形象和电影的氛围中去感受人物身上的精神力量。

现在我们虽然不讲求说抛头颅洒热血，但你至少是吃苦耐劳、勇往直前、坚韧不拔的。克服一切艰难险阻，哪怕就是为了干成一件事儿，甚至再退一步讲，即使是为了获得升职，获得更高的经济收入，你也要有这种精神。

谭飞：

就是在职场中也是？

韩三平：

也要有这种精神，坚韧不拔、执着，虽然不叫不怕牺牲，但至少叫不怕困难。现在这个年轻人还是要有这种精神的，没有这种精神势必一事无成。如果都是这样的状况，这个国家和民族就很难谈复兴，所以我觉得这种电影的意义非凡，这种题材和领域是很广阔的，所以我觉得张部长有点谦虚了。你看《建国大业》《建党伟业》都是在他与我们的协商和对我们的支持下完成的。

谭飞：

他特别提到年轻演员的事，这一点可能也是很多人关注的。

韩三平：

当然，我跟于冬，包括导演，也在反复商量这个问题。你看上一次为什么冯小刚来演杜月笙？冯小刚像杜月笙。

谭飞：

现在年龄又拉低了。

韩三平：

陈凯歌为什么来演冯玉祥，因为他像冯玉祥。

谭飞：

那个年龄段是对的。

韩三平：

这是其一，其二是他们会表演，不然我们选演员就没办法选了。第一一定要长得像，第二不要职业演员。这么说未必能达到好效果，现在大多数人对这种做法有一种担心，担心这些人不能把当年的这些共和国的英雄演得人木三分，不能扛起这个角色。

我觉得电影毕竟是综合性地塑造人物，它跟话剧还不一样。它的元素非常多，整个氛围、化妆、服装、道具、录音、剪接、音乐，都在辅助塑造人物。电影的手段比其他的艺术门类要多得多，因此我相信加上他们的表演，加上我刚才说的一条，他们没有问题。这些演员为这些人物的塑造付出了很大的心血。可以想象当他一拿起剧本，所饰演的角色二十来岁参加八一南昌起义，再往前推三四年，那时黄埔军校毕业，只有十五六岁。假若再往前推，那都是穷孩子。一身布衫、一双布鞋，就进了黄埔军校。没有父母邮寄东西来，物质生活非常匮乏。这些十五六岁的青年为了什么？当然也有为了改变个人命运的因素，但是更多的是为了改变积贫积弱的国家和民族命运。所以英雄一旦和理想结合，那就是创造力无限；一个普通男儿和情怀理想结合，就可能干出惊天动地的伟业。这一批人身上的精神对现在年轻人还是有价值的。

谭飞：

有感召力。

韩三平：

对，比如说个人成功，我们仔细想一想共和国元帅、共和国大将都是在几十年的战火硝烟中拼搏出来、打出来的。

他们跟日本人打过，跟北洋军阀打过，跟国民党打过，最后和美国人打过。当然新中国成立以后，还和印度人打过，和越南人打过。

当然我说的这话也不太准确，这批人不是从和平环境出来的。试想十四五岁参加黄埔军校，训练是非常艰苦的，他们为什么能坚持下去，这是我们第一个要探索的，原因就是有情怀、有理想、有信念。

他们坚持下去的个人原因是什么？不怕牺牲、不怕困难、艰苦执着。我认为现在年轻人应该学习这些。

你可以抽象地看，但是将其具象化以后，它就会被幻化成无穷的力量。所以我觉得依托这些人物能够渗透出这么多的形象，而形象传达出了许多必要的精神。再加上充分利用电影的所有手段，工业的、艺术的、音乐的、化妆的、服装的、道具的、电脑的，制作成一部观赏性很强的电影，把这些精神和思想蕴含其中，这应该是一件很愉快、很有意义的事。

谭飞：

而且实际上对这些年轻演员也是一种教育，因为对他们的磨炼非常大。

韩三平：

其实不光对年轻人是一种磨炼。

谭飞：

除了对大的群体的教育，他们也参与了群体的教育。

韩三平：

刘伟强对这次创作的最大感受就是崭新，内容崭新、人物形象崭

新、历史事件崭新。因为新，所以焕发出他的创作激情。我说的都是真话，因为我跟他们交流还是比较多的。因为总是不断地重复一部电影，现在刘伟强成了专家，他不断地纠正我，我觉得这是件很好的事情。

我说某某人物当时 23 岁，他说不对，应该是 22 岁的样子；我说某某人物当时是连长，他说不对，是副连长或者是营长，我觉得这种就叫新鲜血液进来了。你叫它红色主旋律也好，叫它红色战争类型也罢，新鲜血液参与到创作中来使它更加丰富多彩。这是我们当时请刘伟强导演和一些年轻演员，包括非特型演员来演的主要原因。

这个原始的创意是于冬提的，他主动提出这个方案。我是闷了好几天，才说这个方案不是不可以。

谭飞：

那时候还是比较大胆的。

韩三平：

是啊。我们还做过一件事，就是请陈可辛来拍《中国合伙人》。对于中国 20 世纪八九十年代的人，他未必懂未必有感受，但是他拍出来的效果非常不错，因为他基本的造诣摆在那里。

回过头来，我刚才说电影拍什么是最重要的。我坚信这种类型、这种题材是极有生命力的，但也不能总是拍这些内容。

当然我也并不反对拍清朝、明朝那些相关的题材。要拍没问题，但是不能说其他的那些题材就不要拍了。对此至少我们是不答应的。

1921 年中国共产党成立，1927 年中国工农红军成立，1949 年中华人民共和国成立，不能只拍这些事件，但也绝不能不拍，必须要有公司、要有一批创作人员来传承和表现。

其实，我 2009 年拍《建国大业》也是很偶然的原因，我接手做这