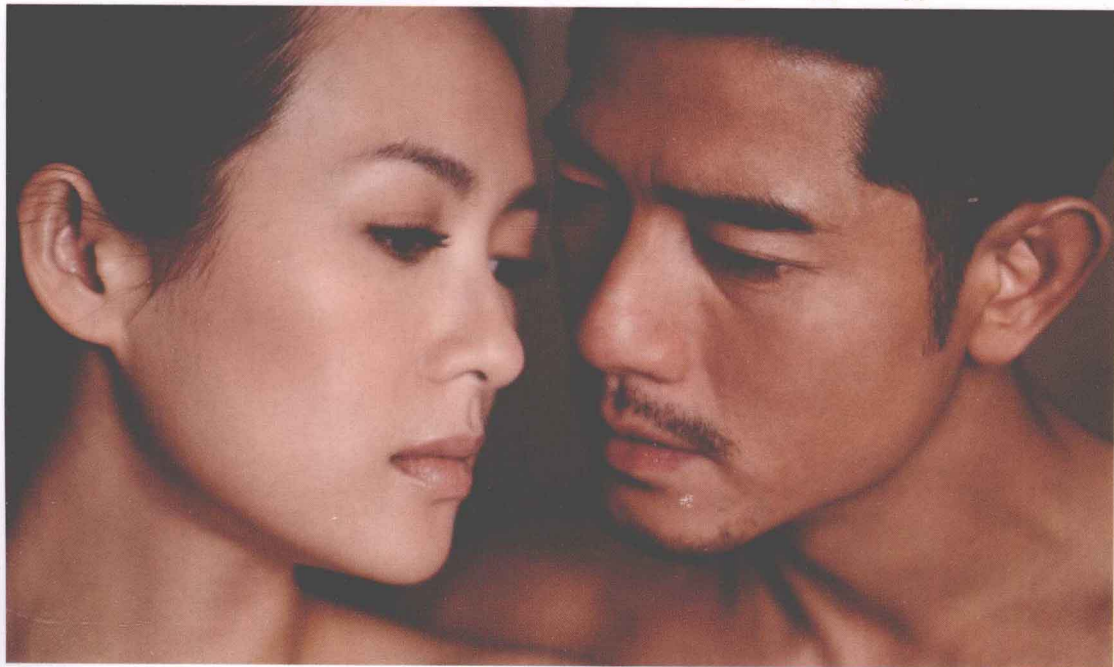

我 们 结 婚 吧   趁 活 着

最 爱

LOVE FOR LIFE

电影手记

组/著 杨薇薇/策划执笔

图书在版编目(CIP)数据

最爱 / 杨薇薇 著 -- 南昌 : 江西教育出版社, 2011.4

ISBN 978-7-5392-6012-9

I. ①最… II. ①杨… III. ①电影—介绍—中国—现代 IV. ①J905.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第062618号

出 品 人: 傅伟中

出版统筹: 朱书民 熊 侃 闫青华

责任编辑: 万 哲 饶 伟

特约编辑: 宋文静 沈丽凝

图片提供: 《最爱》剧组 赵 亮

美术设计: 陈 娴

最爱 LOVE FOR LIFE

《最爱》剧组/著 杨薇薇/策划执笔

江西教育出版社有限责任公司

江西省南昌市抚河北路291号 邮编: 330008

北京信彩瑞禾印刷厂

字数 240 千字 开本 787×1092 毫米 1/16 印张 15.5

2011年5月第1版第1次印刷

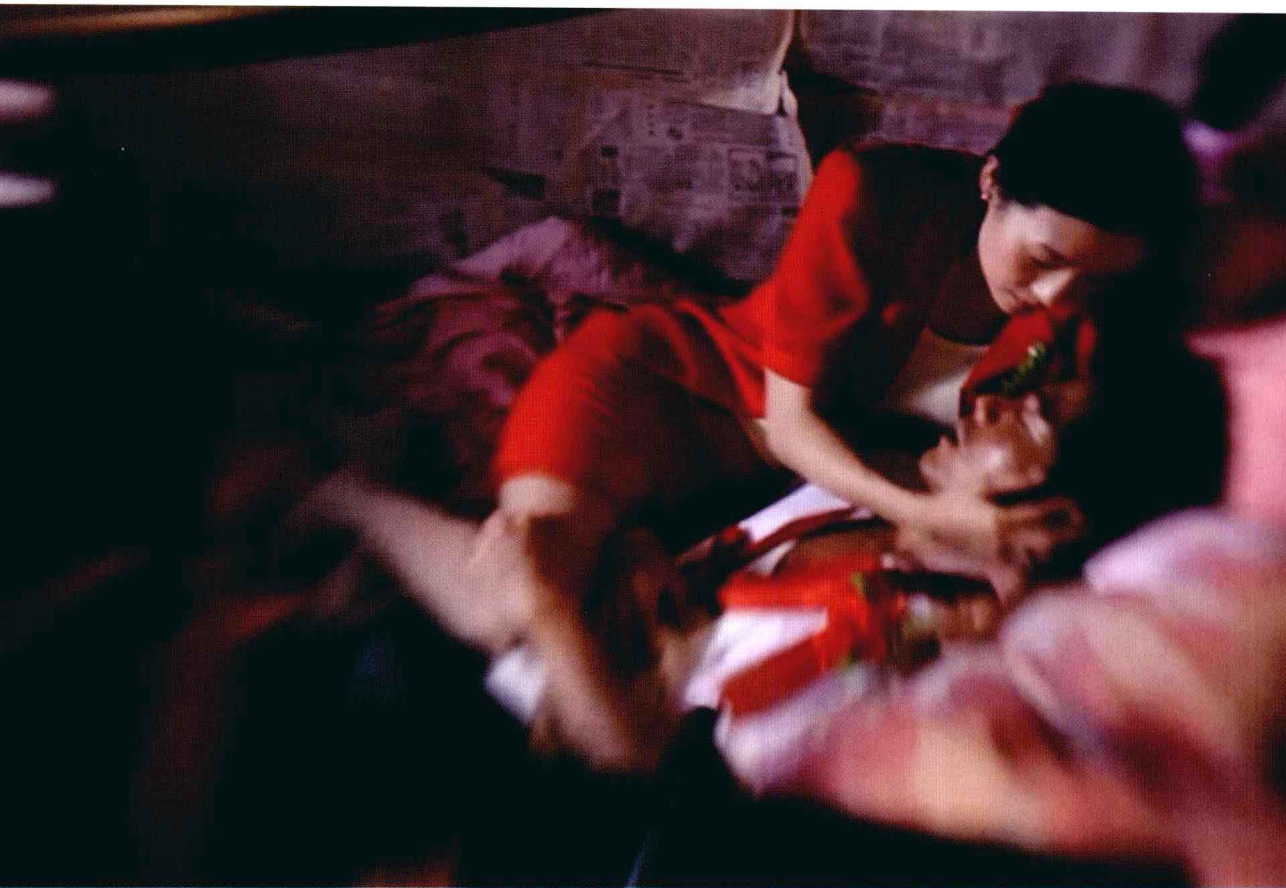
ISBN 978-7-5392-6012-9

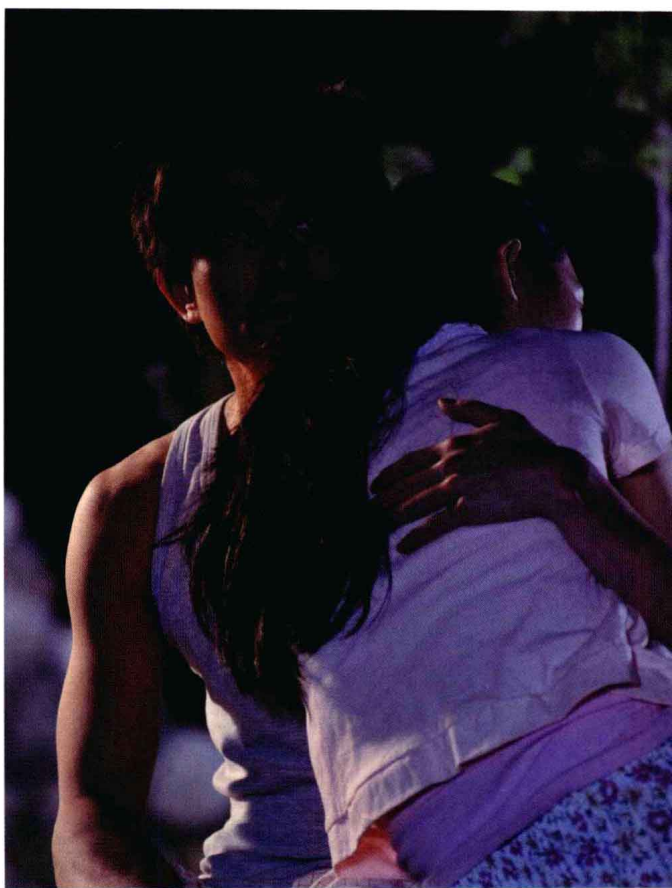
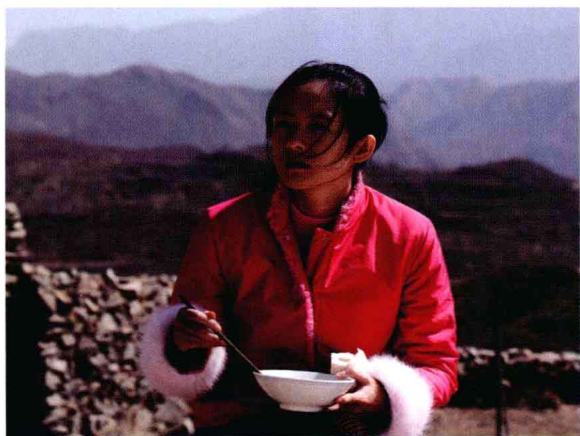
定价: 45.00 元

谨以此书献给：

顾长卫导演、《最爱》剧组和那些《在一起》的日子

CONTENTS

008 写在前面的话

010 电影诞生小记

独一无二的《最爱》

众生相——剧中人物介绍

缘起

一块砖的分量——顾长卫导演印象

024 无中生有的艺术——布景篇

寻找桃源

造一座“小王国”

梦开始的地方

058 有你真精彩——演员篇

最早定下的人选——王宝强

一见倾心的老疙瘩——李建华

“老天爷是我们的干爹”——孙海英

意外寻到的爷爷——陶泽如

你把世界歌唱给我们——盲人坠子大师郭永章

他知道光在哪里——绝对的演技派：濮存昕

简单，不简单——蒋雯丽

最出彩的角色——“花脸”

不能没有你——蔡国庆、李丹阳

只有小演员，没有小角色——伊力奇、胡晓光

农民天王——郭富城

美好——章子怡

著名和非著名的客串

没有翅膀的天使——胡泽涛

146 《在一起》，我们有个美丽的期许 ——《最爱》姊妹纪录片拍摄始末

刘老师：“下辈子，我要好好做个女人”

老夏：“有你们在我不怕”

赵亮：风骚的文艺“难”青年

艰难的牵手

在一起的日子

166 造梦的大孩子们——拍摄篇

导演组：大领导和小跟班们

摄影组：施工队的主力

录音组：还原一个你不曾听到的世界

服化组：看你七十二变

照明组：走江湖的“灯爷”

美术组：“画电影”的人们

道具组和特训组：最会玩的他们和它们

制片组：那些琐琐碎碎……

胡杰：用照片写剧组工作日记

206 PK 到底！——后期篇

后期是怎么回事？

长长的时间线：剪辑师李点石

痛并快乐着

“搞乱”的魔力：作曲左小祖咒

温暖的纯真：纪录片作曲窦鹏

226 回首魔术时代 ——完成篇

244 《最爱》的日子

写在前面的话

Preface

我也不明白我们为什么这么想出这本书，也许是因为这部充满个性又历尽坎坷的电影正是我们的“最爱”。和她在一起的时间，如同不眠不休地跋涉了几千里。徒步走过沙漠的荒芜与焦灼，一路望着海市蜃楼的幻景，已全然忘记嘴唇与脏腑的干涸，忘记了在滚烫的土地上赤足行走的疼痛；至于到达的地方有多美好，是清凉的绿洲还是一片耀眼的繁华，抑或只是一捧甘甜的清泉，其实早已不重要了。

经过并且到达，只想畅快地躺在草地上，仰望亘古不变的星空。那一瞬间，是享受，流了泪也全然不知是怅然还是满足。

这是我第一次全程跟进一部电影，从最初的构思、剧本的撰写到电影的筹备、开机……直至上映。在这之前，电影是什么，我不懂；拍电影是什么，我也不懂。可是这个词却有种强烈的吸引力——像是看着一群人坚信着一个可能并不存在的理想，为之激动疯狂，为之振臂高呼，于是你也盲目地受到

鼓舞，情不自禁想要加入；像是大家结伴而行，笑着说笑着经过艰辛，也许只是一句赞美的话语，就让你忘记了艰辛。

一个原本不存在的事，变成了一众人的事业，只因为大家想要它存在。革命时期，不怕苦、不怕累的红色精神深入人心，人人为实现英特纳雄奈尔的理想慷慨高歌；而我们为了这部电影忙碌的那段日子，真的很像那个年代。可能因为现场需要更换一只杯子，全剧组的人就立即疯跑着去找。所有人都希望拍摄顺利，影响拍摄的行为就是十恶不赦。在等待现场准备就绪、摄影机开始“rolling”的时刻，那只正确的杯子就宛如战场上炸碉堡的最后一包炸药，谁举起了炸药包，就在一瞬间成了全组人眼里的英雄。事实上，也许拍到的只是杯子的小背影，可能在剪辑的过程中，连这个小小的背影也不会留下。这样想想，我们真的有点幼稚，可是身在其中，谁都不会有这种感觉。或许，这也是一种浪漫？整部片子做下来，结果可能是观众扑面而来

的指责和嘲讽，或者甚至连响动都没有，票房一片惨淡；果真优秀的片子尚有希望在若干年后被重新提起，可片子的导演可能早已在辛劳中郁郁不欢、难以振作了。

可是做电影的人，仍然常常会为一个新想法而无比兴奋，半夜里也要打电话说给人听呢，完全忘记了电影这个行业的种种风险，种种无奈。我想，这真的是一种无药可救的浪漫吧。

于是，那不知道是否真的存在的理想，那坚定不移的步伐，众人生命中一段共同的经历和共同投入的情感，成就了一部电影，一个黑暗中的120分钟。我们想把这点浅薄的经历拿出来，和所有对电影、电影制作感兴趣的人分享一下。书中所述大多是些琐碎的小事，我也是第一次这样完整地经历了一部电影生产过程的所有环节。请允许我带着我的一知半解说下去，权当你一位朋友出差归来，想跟你八卦一下旅途见闻吧！倘若有谁想知道一部电影的制作过程中要经历哪些过程，也许本书能提供一

点点来自“前线实战”的参考。当然我也想在這裡与影迷和读者分享一些电影的内容。

讲到《最爱》，另一部片子就不得不提，那就是反歧视公益纪录片《在一起》。因为艾滋病这一不容回避的话题，两部片子共同组成了一个项目，它们可以算是姊妹篇。《在一起》也是我们亲身经历的一次中国艾滋病情况调查。

一个项目，两部影片，近四年的时间。为什么要出这本书？因为对于这个故事、这部电影、这些人们，这几年的时间，我有种难以言说、更难以忘却的感觉。也许这本书是为了记录那有限的胶片装不下的内容？是一个电影从无到有的诞生记？是只言片语的痴人说梦？是人生中一段星星点点？……或者只是不忍忘记我们为了《最爱》倾力投入的那份炙热，权当作个纪念吧。

杨薇薇

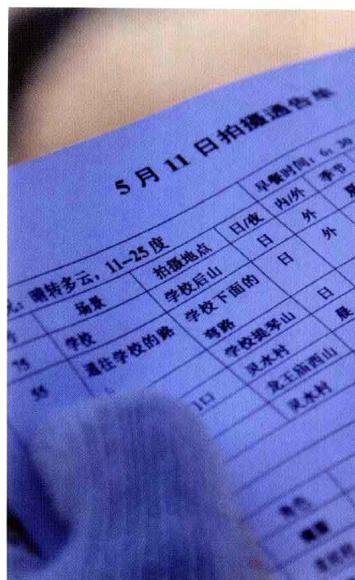
2011年3月于北京

THE CONCEPTION

电影诞生小记

这是一张普通的电影通告单。剧组里，大家所有的工作就是靠着这一张张通告单联系运转起来的。

每天晚上，你回到剧组驻地，正要卸下一天拍摄的紧张和疲惫，又听到门外有人走动，接着就会发现一张通告单从门底下的缝隙钻进屋子，上面写好了明天的工作内容。于是你又拿起剧本，看看这场戏里需要自己做什么。第二天清晨，楼道里有人“叫早”，你便赶紧起床，洗漱，去餐厅吃早饭，赶上大部队出发的车辆。晚上回来，又会收到下一天的通告……就这样，周而复始地坚持 100 天，度过一个拍摄期。

有时候想想，拍电影其实并不是那么复杂的事。简单地说，先有个故事雏形，再落实成为剧本，接着可能是电影公司拿了剧本找合适的导演来拍摄，也可能是导演拿了剧本找公司投资拍摄。我们属于后者。如果是公司有了题材或者拍摄的意向，那么事情会比较简单，你的工作更像是雇员，签好合约，实现题材，拿到报酬就可以了。如果你想做一个充满个人热情的作品，那么用你的想法和剧本打动投资人便是非常重要的一步。毕竟电影制作需要资金，电影要在影院放映，要观众买票，它终将成为商品。没有老板会为热情和空谈买单。

导演通常身兼编剧的职位。在电影里，导演是创作的核心，大多数时候电影起源于导演的某一个想法、看到的一条新闻、读到的一本小说，或者是和编剧聊天时，偶然碰撞出的一个彼此都感兴趣的故事。好！我们都为这个想法激动，甚至想到了各种可能性，某个镜头仿佛就已经出现在眼前一般，那我们现在就来动手做剧本吧。写作剧本是一个很痛苦、但也非常快乐的阶段。当你想不出后面想讲的故事该怎么发生，或者对自己昨天写下的场景不满意时，就会郁郁寡欢；有些桥段又会让你无比满意，你甚至都能想象观众们看到这个场景时喝彩叫好的场面了。那种“意淫”的快乐远远超出真实，或者说比真实更加真实。然而，可能你的剧本根本

无人问津，你可以选择彻底把它丢在一边，或者去寻找剧本的问题，修改它。做剧本时所有的“成本”，就只有创作者自己负担了。

有了剧本，就可以真正开始一些工作了，你要用这个可以看到并且可以作为发挥想象依据的文字说服投资人，说服中意的演员，特别是一些 big cast。他们的加盟自然会让影片呈现不一样的档次，他们的身价也会决定影片的投资规模。与此同时，要组建制作团队，让他们全心投入你的工作。一个电影剧组的构成包括编、导、演、摄、录、美、照、服、化、道、制，每个部门、每个人都值得大书特书一番。

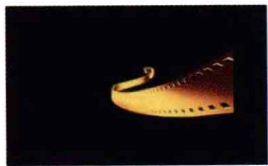
投资方、导演、演员、摄影、美术等各个部门的负责人都会参与探讨剧本，为进一步的工作做准备。这个时期的工作充满了想象力，美术、摄影的参与能提供很多的可能。这个时期也充满激情：你用一个优秀的剧本，团结了一个优秀的团队，决意要拍摄一部优秀的电影，所有人都会对最终的作品满怀无比美好的期待。这时，工作进入投拍之前的筹备阶段了，只等开机——然而这个阶段，我们等待了近三年。

在这里要普及一个知识，剧本一定要经过一个立项、审查的过程，广电总局会发出一个立项的回执，并对你即将投拍的项目作一个备案公示。有的剧组只需要提交梗概，而有的剧组则需要提交完整

的剧本。这个环节非常严谨，总局的工作人员会研读剧本，也会根据自己的理解，提供指导性的建议和意见，供修改参考；如果没有立项，就意味着没有拿到准生证，你的孩子生下来就是个黑户口，不能像其他孩子一样顺利地入托、上学受教育，不能纳入正常的社会体系。你愿意自己的孩子受到这种待遇吗？反正我不愿意。接着就是拍摄、后期的各种工序。待到完成影片，总局依然要很辛苦地观看、审片，提出指导性的建议和意见，供修改参考用。假设每年出产 600 部影片，每部影片 90 分钟，那就是 54000 分钟，900 个小时，每部片子都要组织开会讨论、审批，从那些极为细致的修改意见推想，

每部影片至少要开 1 小时会议。这样算来，每天就至少要有 4 个小时在忙审片，还得是 365 天每天工作，全年无休。其工作量之大、任务之艰巨可想而知。我常常惊叹于总局工作人员的看片量，这是很多专业电影人也无法企及的。

领导们从整体给予你更高瞻远瞩的指导后，就会给你的电影发上映许可证啦，电影就可以名正言顺地贴上闪亮的龙标，随着熟悉的“当当……”，龙标一闪，影片修成正果正式在影院播出了。成了！这是不是很令人欢喜呀？

独一无二的《最爱》 *A Legend of Everyman*

故事有千万个，更有千万种不同的讲法，然而这个故事却只是关于我和我们的《最爱》。

简单地说，它是一个爱情故事，故事里那段短暂而炽烈的爱情异常耀眼。如同广告语里说的：“爱，有多难，就有多璀璨。”

日常生活中的我们，情感的表达受着种种人

情、人性、伦理的约束。而濒临死亡的前提造就了《最爱》主人公无法复制的爱与生存的方式。故事里的人们带着各自的七情六欲，鲜鲜活活。我们从未亲身经历过的死亡瘟疫为故事营造了一个极端的环境，于是现实的土地上升腾起华丽的想象。

说到这里，你会不会觉得我太过浮华自夸？我不介意，我相信你会逐渐明白，我们为什么钟爱这个故事，你也可以帮我们判断：我们如此执著，是否值得。

故事里有种被人称作“热病”的瘟疫，它的特征取材于艾滋病，因为它的到来，原本宁静的日子在逐渐靠近的死亡中慢慢改变了。有人死了；有人染上了病，害怕即将到来的死亡。怕死，是啊，谁不怕呢？毕竟大家都知道，这病是没法治的，而且会传染给更多的人。这个故事讲的就是在“热病”背景下的“最爱”。

希望下面的这个梗概可以帮你初步了解这个故事。

我死了，才十二岁就死了，到了另一个世界。当然对我来说也不是坏事，这样，我才可以胡思乱想，才可以看到我熟悉的家人不为人知的一面和他

们心里那些隐秘的欲望。当然了，我也在不停地探寻着我死亡的秘密，然而我却看着熟悉的人一个接一个地死了……比如我们村最爱唱歌的盲人歌王二骚；比如神经质的四伦，他“被”下岗了，非常困扰，因为他最爱当村长；比如村中最爱吃的彪悍妇女粮房；比如村里的最爱傻乐的憨憨；比如最爱闷声不响的老疙瘩；最爱发飙的瘸厮、最狡猾的黄鼠狼……

最得说的是我爹，我们村最有本事的齐全，人家说村里的热病就是艾滋病，都是我爹采血给染上的；还有我那最爱占便宜的流氓二叔得意，人家说活该我叔也有热病，谁让他是我爹的亲弟弟。最最最得说的还有我们村史上最具争议的新鲜小媳妇——琴琴。她爱美，也想有人疼她，谁想到我堂叔小海，在最冷的时候，把她“扔”了……

我看着他们一个个到了我这边的世界。哎，最让我心疼的就是我二叔得意，他那么留恋活人的世界，爱得天翻地覆；可如果没有了琴琴，他也不会活着……

我已经死了，也因此，看到了我们村有史以来最惊人的爱、欲与死……