

解码

《山楂树之恋》

■ 主编 罗春焱 副主编 范长敏 黄昌荣 唐和清

张艺谋在宜昌演绎

『史上最干净的爱情』

长江出版社

解码《山楂树之恋》

张艺谋在宜昌演绎“史上最干净的爱情”

主 编 罗春煌

副主编 范长敏 黄昌荣 唐和清

编 委 王丽清 蔡钧庭 韩永强 熊 飞

长江出版社

图书在版编目(CIP)数据

解码《山楂树之恋》：张艺谋在宜昌演绎“史上最干净的爱情” / 罗春焱主编，
—武汉：长江出版社，2010.9

ISBN 978-7-5492-0139-6

I. ①解… II. ①罗… III. ①电影—简介—中国—现代 IV. ①J905.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第168658号

解码《山楂树之恋》：张艺谋在宜昌演绎“史上最干净的爱情”

罗春焱主编

责任编辑：李海振

装帧设计：易志刚

责任校对：冯文芳

出版发行：长江出版社

地 址：武汉市解放大道1863号

邮 编：430010

E-mail: cjpub@vip.sina.com

电 话：(027) 82927763 (总编室)

(027) 82926806 (市场营销部)

经 销：各地新华书店

印 刷：武汉精一印刷有限公司

规 格：880mm × 1230mm

1/16

23.75印张

271千字

版 次：2010年9月第1版

2009年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5492-0139-6 / I · 62

定 价：58.00元

(版权所有 翻版必究 印装有误 负责调换)

张艺谋

说明

2010年6月13日，张艺谋在《山楂树之恋》

《山楂树之恋》是以本书主人公静秋在1977年写的一个类似回忆录的东西为基础写成的，叙事是艾米加上去的，对话大多是静秋原文中的。

1977年是中国在“文革”后恢复高考制度的第一年，静秋那时已经顶职参加了工作，在L省K市八中附小教书，她也报了名，准备参加高考。

她那时的生活已经比顶职前不知好了多少倍了，这次又有幸能报名参加高考，这使她想起老三曾经用来安慰她的那些话，说她会从农村招回来的，说“天生我材必有用”。

可惜的是，当老三的预言一个接一个开始成为现实的时候，老三却成了一个美丽的梦。睹景思人，静秋开始写回忆录，以纪念她跟老三一起度过的那段时光。

后来她把老三的故事写成一个三万字左右的小说，寄给了《L省文艺》。她那时甚至不知道投稿应该写在格子纸上，就用一般的横条信纸写了，寄了出去。

那篇小说被退了回来，编辑评价说：“文笔细腻，风格清新……但人物缺

《山楂树之恋》

电影拍摄

张艺谋

签名

范长敏

Writing in the front

[写在前面]

情牵“山楂树”

■ 罗春焱

《山楂树之恋》，一部描写一对年轻人凄美爱情的小说，风靡海内外，让无数读者阅读之后痛彻肺腑，泪如雨下。

小说讲述了发生在20世纪70年代的一段爱情故事。家庭成分不好的高中生静秋，从城里到西村坪体验生活，编写教材。在这里，她与军分区司令员的儿子、英俊而有才气的老三相识。从此，老三喜欢上了静秋。一直很自卑的静秋害怕老三欺骗她，起初常常躲避着。但老三却是一个极重情谊的人，他甘愿为静秋做任何事情，给了静秋前所未有的鼓励和帮助。他等着静秋毕业，等着静秋工作，等着静秋转正。但当等到静秋所有的心愿都成了真的时候，他却得了白血病，在无尽的思念中离开了人世……

谁也没有想到，这个曾唤醒人们内心雪藏已久的纯真之心、触动人们内心深处最质朴情感、让无数人心酸落泪的凄美爱情故事，竟然是发生在我们身边的真人真事。

故事的原发地，就在世界水电之都、举世瞩目的长江三峡大坝所在地——

Writing in the front

[写在前面]

湖北宜昌。

谁恰巧遇到这样的事，谁的心就会裂成两半。就是在现在，仍然有无数的读者满心疑惑：这段让人透彻心腑、让人肝肠寸断的爱情故事，难道真的是真实的吗？小说中的人物原型，如今还健在吗？他们的生活又发生了怎样的变化呢？

二

2010年4月16日，是一个极为普通的日子，但对于张艺谋来说，对于宜昌人来说，这是一个不能忘却的日子。这一天，张艺谋的新片——《山楂树之恋》，在湖北宜昌市远安县茅坪场镇青龙村正式开拍。

让电影在故事的原发地拍摄，特别是该电影要由具有国际影响力的张艺谋执导，并非一件容易的事情。从2009年获知张艺谋要拍摄《山楂树之恋》起，宜昌就一直努力着，希望剧组能把宜昌作为电影拍摄的外景地。而作为剧组、作为张艺谋来说，他们同样十分慎重。为了让电影中的外景与小说描述中的更为接近，剧组曾到浙江、江苏等地选择过外景，之后，又来到湖北的襄樊、神农架、恩施等地选择。最终，宜昌成为了电影外景地的最佳选择。

小说的原作者艾米曾说，张艺谋选择在宜昌拍摄而非他当年插队的咸阳是聪明的。

2010年6月22日，同样是一个极为普通的日子。但对于张艺谋来说，对于电影《山楂树之恋》来说，却是值得怀念的日子。这一天，被数亿“山楂迷”们关注的电影《山楂树之恋》，在宜昌市夷陵区完美封镜，一部根据“史上最干净的爱情”故事拍摄的电影，历经两个多月的时间，在这一天杀青。

电影拍完了，但人们的期待和猜疑并没有到此结束：张艺谋能准确地把老

三与静秋真挚而凄美的爱情故事演绎出来吗？他能把人们带回到小说的意境中去吗？

三

山东一家晚报在4月11日刊发的《〈山楂树之恋〉秘密开拍》的消息里写道：圈内有传言，张艺谋剧组人员都能玩谍战，因为他们太会做保密工作。每次老谋子有新戏开拍，娱记就要与他们斗智斗勇，设法突破“封锁”，拍一张图，拿点内幕消息，斗争之激烈犹如“打仗”。

消息还说：今年的“战场”在湖北宜昌。去年底，张艺谋宣布新片《山楂树之恋》将在原作故事发生地宜昌拍外景，但何时开拍，何时来鄂，主角是谁，一概不说。至于拍摄详情，由于已和剧组达成保密协议，宜昌当地工作人员均自觉“封口”，不愿透露。为了获得一枝半叶有关《山楂树之恋》电影拍摄的信息和图片，在拍摄外景地，诸如钻进树林、躲在窗口、趴在楼顶，潜伏着想拍个一张两张男女主角照片的事，几乎天天都有发生，但却都被不知安放在哪里的眼睛发现。接着，就有几个人突然来到拍摄者的身边，先是把拍摄者吓得一跳，然后，拍摄者就被劝着将相机里的照片删除，再被劝着离开。

广东一家媒体4月20日在一篇《张艺谋被曝拍戏动用警力 为保密实行“三霸政策”》的报道中说：在张艺谋导演的《山楂树之恋》拍摄地附近采访，记者亲眼目睹了该剧组拍摄阵仗之“犀利”。为了保密剧情，张导演竟然动用警力，实行“霸路、霸房、霸时间”的无敌“三霸政策”。

的确，《山楂树之恋》开机前后，国内众多媒体的记者纷纷来到宜昌，他们施展各种本领和手段，试图从各方面打探出与电影有关的任何消息，哪怕是一鳞半爪。但由于张艺谋的保密工作做得透彻而完备，鲜有媒体捕捉到有价值

Writing in the front

[写在前面]

的信息，不得已，他们只好无功而返，放弃在宜昌的探秘。

虽然消息被封锁得密不透风，但人们对张艺谋导演的《山楂树之恋》，还是表现出前所未有的关注：电影在宜昌拍摄时，有什么鲜为人知的内幕和故事发生呢？

四

很多的时候，一个新生事物或现象的发生与发展，媒体总是最先予以关注，并往往会成为事件发展不可或缺的推手。

三峡日报传媒集团就是这样一个充满睿智和新闻敏感的媒体。

2008年春天，当《山楂树之恋》小说刚在网络走红的时候，三峡日报就以敏锐的意识，率先对小说进行了转载。同时，率先探访了小说中的学校、村庄、街道、河流和小说中的人物以及小说中的山楂树，并推出了大量报道，在《山楂树之恋》故事发生地掀起了首轮“山楂树”热潮。

张艺谋导演于2010年阳春三月率剧组进驻宜昌后，三峡日报传媒集团再次率先介入。虽然剧组拒绝一切媒体的采访，并对所有信息实行严密封锁，但三峡日报传媒集团仍然小心细致地做好了一切准备工作：与宜昌城区、夷陵区、远安县《山楂树之恋》电影拍摄协调小组达成共识，在确保不泄露剧组严格要求保密的信息的情况下，认真做好电影拍摄日志的记载，整理好电影拍摄中有趣的故事；安排两名记者“潜伏”在剧组，全程参与剧组的拍摄工作，从中获取独家信息与情报；省市领导前往剧组慰问，三峡日报传媒集团有多位记者被安排进入现场采访；电影杀青前后，组织记者到电影拍摄的外景地，采访当地群众，挖掘鲜为人知的故事……

挖掘、采撷的过程，虽然复杂而琐碎，但却极有情趣。因为，在这个过程

中，总是能发现许多比故事本身更有趣的故事。就像一坛刚酿出的酒，只有存放一些日子后，才会散发出更加醇厚、绵长的酒香，让人回味无穷。

其实，无数的媒体记者奔赴宜昌，他们钻天拱地，想要的不是这些吗？

比起外地媒体而言，三峡日报传媒集团除了挖掘、采撷《山楂树之恋》拍摄内幕及其过程之外，还多了一份责任，那就是希冀通过对《山楂树之恋》这部小说和电影的深度挖掘与充分报道，弘扬宜昌文化，为宜昌这座“世界水电之都”的崛起增添更多的文化内涵。

五

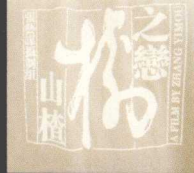
“从我遇见你的那一天起，我就在心里恳求你，如果生活是一条单行道，就请你从此走在我的前面，让我时时可以看见你；如果生活是一条双行道，就请你让我牵着你的手，穿行在茫茫人海里，永远不会走丢。”

电影《山楂树之恋》在拍摄过程中，曾被严密封锁的信息与细节，当然是不会“走丢”的。因为，尘封再久的档案，总有解密的时候。

《山楂树之恋》就要上映了，人们在期待这部电影能如小说一样，再次唤醒自己内心深处最温柔的情感的同时，也更希望得到这部“史上最干净的爱情”故事拍摄背后生动有趣的故事。

翻一翻《解码〈山楂树之恋〉》，可能会让期待的人们得以释怀。

（作者系湖北三峡日报传媒集团党委书记、董事长、总经理）

1

《山楂树之恋》 创作团队

■ 韩永强

Contents

[目录]

情牵“山楂树” 罗春琅/1

1. 《山楂树之恋》创作团队 韩永强/1

1. 张艺谋：导演/2
2. 周冬雨：女主角静秋的扮演者/6
3. 窦 骁：男主角老三的扮演者/8
4. 李雪健：张队长的扮演者/10
5. 孙海英：老三的父亲、军分区司令员的扮演者/12
6. 萨日娜：张队长妻子、大妈的扮演者/14
7. 奚美娟：静秋母亲的扮演者/16
8. 成泰燊：罗老师的扮演者/18
9. 赵小丁：摄影/20
10. 黄新明：制片主任/22

2. 张艺谋为何“相中”宜昌 范长敏/24

11. 郭有明在新西兰得知张艺谋导演筹拍电影《山楂树之恋》之后，当即产生了一个想法：把张艺谋先生请到宜昌拍《山楂树之恋》/26

12. 湖北省和宜昌市对《山楂树之恋》的特殊情感和对电影事业的真诚，深深打动了张艺谋导演/32

13. 仅仅拍摄了67天后，也就是截止到6月22日晚，电影《山楂树之恋》就在宜昌顺利封镜杀青/38

3. 静秋老三选角内情 巨克梅、张茜/40

14. 在挑选静秋的过程中，他说得最多的是两句话，一句是“算了，过吧”，一句是“过，差很远”/42

Contents

[目录]

15. “大家都说《山楂树之恋》讲的是纯真的爱情，我希望找到的静秋就是不演戏也要有青涩的感觉，那种很干净、很纯净的感觉！” /44

16. 正当整个剧组在为挑选静秋而弄得焦头烂额的时候，一位副导演在南京艺术学院见到从河北石家庄前来报考舞蹈专业的周冬雨/45

17. 当许多网民或者观众都在猜测“老三”的人选问题时，张艺谋笑称：“可能我选谁都要挨骂。” /47

18. 从3月中旬开始，窦骁用10天时间甩掉了5公斤肉，减到不能再减，令张艺谋十分满意/49

4. 开机远安深山【拍摄内幕（上）】……王强/50

19. 简短的开机仪式之后，电影《山楂树之恋》开拍第一场戏：女主角静秋（周冬雨饰）在张队长（李雪健饰）的带领下进入西坪村/51

20. 正当大家终于松了一口气时，只听张艺谋用对讲机对“静秋”说：“你已经可以了。但是，你能不能再送我一条？” /63

21. 扮演张大妈的萨日娜说错了台词：“欢欢，快叫静秋阿姨好。”欢欢略一停顿，忽闪着眼睛，说：“静秋姑姑好。”当时现场一片笑声/68

22. 宋孝菊兴奋地说：“这是女主角静秋的扮演者周冬雨走时送给我的7瓶化妆品，至今没用过，我舍不得用啊。”/78

23. “男一号”窦骁称，“刚开始拍戏的时候，感觉人就像一块板砖，走路都是僵硬的。”/86

24. 不少当地居民通过各种渠道到拍摄现场围观，剧组也不得不升级保密措施/90

25. 张艺谋导演感叹：“什么是老戏骨？雪健拍一场吃饭的戏拍了30多遍，这就是老戏骨。”/93

26. 拍戏间隙，我们看到窦骁跪在老三的坟包前（剧组用石头垒起来的坟包），很虔诚，也很用心地跪着，作揖、磕头/98

27. 这场戏，欢欢拍了超过了50遍。最后，张导才笑得前俯后仰地喊停：“估计晚上回去睡觉她也会念叨这句话的。”/108

28. 女主人机灵地拿出笔恳请他签名，李雪健很高兴地在《水浒传》扉页上写下了两个字“宋江”，并和其全家合影留念/117

Contents

[目录]

29. 从远景拍摄两人走到一起，再到近景拍摄两人的对话，灯光、音响在现场不停进行调整，老三与静秋也在对台词时几次笑场/120

30. 随着剧情的发展，李雪健、萨日娜在拍完自己的戏份后，相继离开远安/128

31. 赵小丁总是一个人在场景里走来走去，不断比比画画，很少和人说话，却又让人不得不感叹他气场的强大/132

32. 静秋与老三的长相，成为了大家谈论的话题：“静秋还是个小姑娘家嘛，太小了，也没有多漂亮”/134

33. “这两个小伙子长得太帅了，站在静秋旁边会抢镜的，位置得换……”我和董杨对望一眼，表情甚是尴尬/138

34. 对于更多的当地人来说，最开心的事情，应该是能够和著名导演张艺谋合影留念/144

35. 要用嘴舔几下，既像是舍不得，又像是怕冰棒化掉了，这样一个动作重复了好几遍，估计静秋和长芳的嘴唇都冻麻了/150

5. 转战夷陵乡村【拍摄内幕（中）】……王隆仪/152

36. 几十年前，全国知青大规模下乡，张导也是当年下乡的知识青年，因此，他对静秋的知青故事怀有特殊的情感/155

37. 静秋在雨中恋恋不舍地看着那棵山楂树，边看边回头，谁知，刚看了一眼就摔倒了。连续8次拍摄，静秋摔倒了很多次/160

38. “哎，对，就是这样，你拿到老三给你的钢笔后是走神的样子，完全听不进去大妈在说什么，要表现得心不在焉的样子。” /166

39. 张艺谋导演通过对讲机告诉老三，“你背她过河，要假装不稳，装出要摔倒的样子，让她害怕，这样她才能把你搂紧。” /170

40. 5月19日清晨5点30分起床，我打车花了25元，于6点10分赶到伍家岗区的纺机厂片场，天才微微放亮，片场周围无一人/174

41. 静秋和老三凄美而感人的爱情故事，就这样在我们身边的学校、工厂、医院、河流、街道等外景地演绎着、讲述着/180

Contents

[目录]

42. 拍戏之中，张艺谋导演不厌其烦，精益求精，一个镜头拍了30遍才获得“通过” /182

43. 当张艺谋导演看到群众演员走路有些僵硬时，总会提醒：“站在那头的那位大妈，您走出来的动作不是很自然，可以再自然一点。” /188

44. 张艺谋剧组总共分成导演组、制片组、摄影组、照明组、美术组、录音组和场务组等，每个组都是一个独立的团队/190

45. 拍摄《山楂树之恋》期间，张艺谋除了离开宜昌前往美国出席荣誉博士学位授予仪式之外，一直都坚守在拍摄现场/193

46. 剧组制片副主任梁郁得知此事后赶到现场，给剩下的老师和学生道了歉，并安顿好了他们的中午饭/194

47. “呵呵，基本上属实吧，不过也有很多错误。”身穿蓝色病人服装的“老三”窦骁感叹/200

48. 张艺谋透过镜头看到了这一幕，在对讲机里面安慰冬雨，“冬雨啊，在我们那个年代，手指出血是正常的，不要紧的。” /205

49. 饰演静秋妈妈的奚美娟在家门口按下灯泡的按钮之后，灯光组必须打开