

11月26日,第53届金马奖颁奖礼在台北举行,冯小刚凭借自称为“处女作”的《我不是潘金莲》荣膺最佳导演。

在中国,说冯小刚妇孺皆知,一点都不为过。原因是什么,很多人都知道,他不仅是中国最著名的电影导演,也是最会演戏的电影演员之一。还有,他更是敢说敢表达的公众人物。在大银幕上,冯小刚的作品始终没有远离现实题材,甚至常常被冠以最会打审查制度擦边球的导演;在大银幕外,他更是常常脾气爆发,甚至与媒体和影评人火爆对骂,以业界“小钢炮”闻名。近日又因电影排片的缘故和某院线老板打起嘴炮……在冯小刚周围,总是事故不断,热闹不断。

其实,最重要的还是,冯小刚做为见证了且参与了中国电影市场乃至产业的腾飞年代的重要人物,多年来为中国观众奉献了诸多电影佳作,更奉献了一个个令人难忘的大银幕故事和精彩角色。

冯小刚

我现在想的是顺心而为

正如冯小刚在多年前的自传《我把青春献给你》中写道的,“我知道,这本书不能被称为真正意义上的写作,只不过是一些支离破碎的闪回。我也知道它未必能够满足读者的好奇心,毕竟我还没有勇气光着屁股行走在人世间。我更知道,书中的一言一行可能有违传统的价值观,甚至还会引起一部分人的反感,但我原本也没有期待博得全体人的好感。”如今已然在事业上名利双收,甚至功成名就的冯小刚,依旧如当年般真实、自我。愿意表达,愿意用自己的方式和用对第七艺术的自我理解和掌控手法,去表述自我,表达自我对眼前这个世界的看法。

眼下,其新作《我不是潘金莲》的热映和热议,正恰恰反映出冯小刚依旧未变的初衷,“写这本书的初衷是给无聊的冬天解闷儿,写完了才蓦然发现,我已将青春献给了你。(语出《我把青春献给你》)”从现实中来,到现实中去。经过了多年贺岁喜剧片的票房大捷和欢天喜地之后,冯导始终还是最想用自己的电影故事表达点什么。这似乎也恰恰是这个空前蓬勃的中国电影市场上最缺少的新鲜空气。“有魄力,敢突破”,也是诸多观众给予他这部新片最直观的评价。冯小刚则是毫不忌讳地表示,他是把这部电影当作“处女作”来拍,就像一名年轻导演,是一个重新上路的过程。“即便好多人劝我,市场这么好,什么东西观众喜欢,顺势而为。我现在想的是要顺心而为,我觉得90%的人都在做这样的事情,不缺我这么一个。”

的确,经历了多年市场和观众乃至诸多业界奖项殊荣考验、历练和见证过的冯小刚,已然见过世面的大咖,有成就的艺术家,有票房保障的商业大导。但从冯小刚以往的经历来看,其艺术上的创作天分以及洞察市场和潮流的能力,也真不是一般人能及的。

举足轻重的优秀导演

对于影视创作领域来说,当年刚刚出道时的小冯绝对是非科班出身。从北京军区文工团的舞美设计,到北京城市建设开发总公司工会的文体干事,再到

北京电视艺术中心的职业美工师,冯小刚的美术才华,显然要比文字上的来得迅猛一些。不过,在电视艺术中心的工作经历,终于让他在经过《大林莽》、《凯旋在子夜》和《便衣警察》等几部当时很有影响的电视剧而渐渐成为影视业内人士。随后与郑晓龙联合编导人生第一部作品《遭遇激情》,又与王朔联合编剧的电视系列剧《编辑部的故事》使他成为家喻户晓的人物。1992年,他再次与郑晓龙合作写了电影剧本《大撒把》,成片上映后,获第十三届中国电影金鸡奖最佳故事片、最佳编剧等五项提名。美工迅速成长为优质编剧。

1994年注定是个值得纪念的年份。这一年世界影坛上不仅佳作频出,中国影坛则就此诞生了一位举足轻重的优秀导演。冯小刚执导处女作《永失我爱》,如今看来这是一部很不错的城市题材的影片。

无论是业界的评价还是观众的口碑,对于冯小刚擅长商业片的优异特质和现实,很难不信服。尤其是,作为以京味儿风格喜剧著称的他更是将喜剧精神、世俗精神以及平民精神植入到自己的多数作品中,为中国电影树立了一个特色独具的类型,甚至还一手缔造了所谓“贺岁档”这么一个对于观众和电影人都喜闻乐见的黄金档期。更有人称冯小刚为中国内地的“贺岁片之父”。从《甲方乙方》、《不见不散》、《没完没了》,到《大腕》、《手机》、《天下无贼》,拍一部成功一部,每一部都能掀起当年贺岁档的观影热潮,票房表现更是纪录连连。可以说,冯小刚不仅创作了一部又一部具有良好市场号召力的电影,而且还形成了一套将线型叙述与喜剧类型结合在一起的商业电影美学体系。

全面走现实主义的道路

从业20多年来,冯小刚作品的总票房已是一连串的天文数字,何况诸多作品还是在上世纪末本世纪初电影产业和市场当量尚还疲软的年代。其商业成就至今无人能及。但冯小刚却在做导演的道路上,并不只追求商业上的成就。从2004年的《天下无贼》到2006年的古装大片《夜宴》,他便全面开始了曾经就一直有意在追求的商业与艺术兼顾之路。前者的大获成功,到后者的小失利,让冯小刚重新

又回到了全面走现实主义的道路之上,并且更加对有影响深度的题材热衷并执着。

《集结号》堪称是一次极好的转变和定位。看似商业战争片类型的模样,被冯小刚巧妙地包装成了以纪录片的手法来表现现实主义的风格。影片公映后好评如潮,不仅将默默无闻多年的硬汉张涵予一举推向了国内一线男星的行列,还在内地市场最终收获高达2.6亿元的票房。并先后获得第29届大众电影百花奖最佳故事片奖、第13届中国电影华表奖优秀故事片奖、第28届香港电影金像奖最佳亚洲影片等奖项,而冯小刚个人则凭借该片获得第29届大众电影百花奖最佳导演奖、第27届中国电影金鸡奖最佳导演奖、第13届中国电影华表奖优秀导演奖。冯小刚骨子里的硬气与对现实题材的细微洞察力,也在那一年那一部电影中,得到了真真正正的认可。并且,艺术达到一定高度的同时,并不失商业水准的事实,也证明了冯导在娱乐和艺术之间真正找到了双轨并进的道路上。接着,《唐山大地震》和《1942》的两度尝试,继续为其积蓄着必要的经验和磨练。

有名有利有水准,是成为业界大师的条件。但过程也必定是要经得起磨练和考验的。冯小刚不仅会编会导,还会写歌、唱歌,也更会表演。看他拍的广告都很有味道,当年在别人的电影中几次客串也成为大银幕经典,而万人仰慕的金马影帝桂冠更是被电影《老炮儿》里的六爷一角轻松揽入怀中,实至名归。所以,在诸多优秀的明星演员眼中,冯小刚对表演的认知超过了很多职业的演员,所以在表演上,拍他作品的演员们都会更加地全神贯注地投入,付出最真诚的表演。看《我不是潘金莲》里的于和伟、张嘉译,甚至戏份不多的张译,都足以从角色身上轻松地泛出作品本身的光彩来。

作为冯导的“处女作”《我不是潘金莲》在第41届多伦多国际电影节上获得了国际影评人特别奖,之后又在第64届圣塞巴斯蒂安国际电影节夺得了金贝壳奖。虽然首个国际A级电影节大奖并不能代表全部,但已然准备告别从前的名和利,坚持眼前的现实主义,重新上路的冯小刚,值得我们期待。☐

冯小刚重新上路

文本刊特约撰稿 陶志波

《我不是潘金莲》海报

《唐山大地震》海报

《一九四二》海报

《集结号》海报