

导演余淳吕紫伯谈《山河锦绣》如何让观众看进去

“平实”“质朴”，放弃强烈的戏剧冲突

晨报记者 曾索狄

主旋律剧如何打动观众？正在央视一套热播的《山河锦绣》交出了一份令人满意的答卷。在接受采访时，该剧的导演余淳和吕紫伯表示，他们的挑战是如何把主旋律剧拍得故事性强，让观众能够看进去，“思想再高大上，没有结实的故事和生动的人物去承载，一切都是零。”

推敲戏剧和生活的平衡

《山河锦绣》由中央广播电视总台出品，中央广播电视总台影视剧纪录片中心摄制，中国电视剧制作中心有限责任公司承制，余淳和吕紫伯担任导演；由甲、韦言、吴海中编剧；李乃文、王雷、颜丙燕、胡明、姜冠南、苏青、张嘉益、丁勇岱、马少骅、张志坚等塑造过众多经典角色的实力派演员参演。

余淳和吕紫伯两位导演此前均拍摄过扶贫剧，但这并未减少拍摄《山河锦绣》的难度。余淳介绍，此前他执导的《石头开花》是与多位导演合作，每人各拍一个单元剧，也就是两集的体量，“这次的《山河锦绣》是部连续剧，而且跨越了三十年时间。”难度成倍增加，却也意味着更大的发挥空间，“空间比较大，故事时间比较充裕，可以让我们尽量充分表达在中国这片土地上发生的故事，记录那些值得抒写的人物。”

吕紫伯认为，他们一开始就确定要拍一部让观众喜闻乐见的主旋律作品，“我们从‘平实’‘质朴’这两个词切入，不悬浮，不洒狗血。不弄那些特别适合在电视剧中表现的戏剧冲突，在生活化处理上下了很大功夫，反复推敲戏剧和生活的平衡，试图找到一个比较合适的平衡点。”因此，《山河锦绣》放

弃了强烈的戏剧冲突，“对于灾难和贫困的展示，我们都是点到为止，没有刻意渲染，不煽情。”

两位导演操刀，如果出现意见不同怎么办？吕紫伯表示，解决办法就是大家一起讨论，“几乎所有演员都凑在一起讨论的次数，就不下四五次。在拍摄期间，全组整体的讨论氛围比较好，我们很多戏都是大家现场合力完成的。”余淳则表示，能一起合作的人肯定创作理念一致，不会在基本问题上发生争执和碰撞，具体某一场戏怎么处理，他俩基本没有太多分歧，“总之，这个戏的主调是我们怎么能够拍得真实、打动人、温暖，这个认识是统一的，剩下的就是怎么干活，怎么能体现最初的追求和设定。”

导演像教练，演员像球员

《山河锦绣》能得到观众“真实，有烟火气”的盛赞，离不开全剧演员的“表演在线”。导演余淳说，这就像是现在举行的世界杯，“教练再牛，没有好球员有什么用？所以说你剧本再好，想法再好，导演再有什么，也都得通过一个一个演员去实现。这是最根本的东西。”

为了让剧组能“入戏”，《山河锦绣》的演员90%是西北籍，吕紫伯表示，他们对演员的一大要求就是

说关中方言，“我们想营造这个戏的氛围，让它尽量真实，在拍摄的时候，就希望组里的语言环境好一些。”

不仅如此，两位导演在现场也尽量说陕西话，吕紫伯说：“这个努力是必须要付出的。我跟余导在现场能凑在一起讨论的次数，就不下四五次。余淳认为陕西话有一种魔力，“当边上都讲陕西话的时候，你就不好意思说普通话了。紫伯在陕北拍过戏，语言能力比较强，我不行，我就是现学，无所谓，说错了人家也不会笑话我。作为导演，为了掌握拍摄的效果，也是需要自己来学习的。”

临近开机时，剧组进行了两三次彻夜讨论，每个演员讲述对自己扮演的角色的走向、人物立场的想法，大家一起碰撞、去杂糅。余淳说：“演员跟我们是一个节奏一个步调，对每一场戏、每个人物都贡献了他们自己的人生阅历，贡献了他们对人物的理解、认知。所以，这部剧的人物才能给观众留下深刻的印象，就算是群演，也拿出了最好的状态。”

吕紫伯还透露，李乃文、王雷、颜丙燕为了这部剧都努力控制饮食，“为了接近贫困村里人的面貌，把自己一个个都弄得面黄肌瘦的，他们开机之前已经做这个努力了，拍摄过程中也是，进食量都非常小。李乃文只吃菜叶，干体力活都虚，加上拍摄时极其炎热，每天出汗好几斤。从开机

吕紫伯

余淳

之前到拍摄大概一个月左右，颜丙燕基本没怎么正经吃过饭。因为她之前的戏要求演一个相对比较富态的母亲，那个戏需要她增肥三十斤，到我们这儿来，她要先把这三十斤拿下去再往下减，工程量巨大。”余淳补充说：“颜丙燕有一天吃了一口米饭，直说罪过罪过。演员确实太不容易了。”

拍戏给村庄修了条水泥路

《山河锦绣》播出后，有网友透露，剧组在拍剧时还给当地修了路。对此，吕紫伯表示，这也是剧情需要，“我们拍摄是依托当地实景的村落，它本身是土的路，剧情中需要拍摄出来的是水泥路，我们就铺水泥路了。既然铺了就把它铺好，拍完了给村里留着，很简单的一件事，网友说的水泥路就是村委会门口的那条路。”

虽然现在回忆起来两人说得“云淡风轻”，但《山河锦绣》的拍摄

也遇到了不少实际的困难，不啻于打了一场硬仗。如今再复盘，余淳表示肯定有遗憾，“创作永远都是这样，都说这是遗憾的艺术，当你都完成以后，会发现好多东西还是不够好，但是没有办法，已经拍完了。”

余淳认为，主旋律作品越来越好看是趋势。首先，多方重视，真抓实干；二是创作者在努力实践提升主旋律剧水准，“在中国这片土地上，总是有一些可歌可泣的人物或事情，总有一些英雄人物或者关键人物在关键时候，做出对这个国家对这个民族有意义的事情，这样的事情应该被颂扬。”

吕紫伯也表示，现在创作者都在摸索让主旋律作品更接地气、更人性化，“我们有个空间、有这个能力，把一个主旋律剧拍得绘声绘色。观众喜欢看生动的人物，喜欢看趣味性强的情节，观众的要求都很合理，我们创作者要想办法满足这种需求。”

制图 / 潘文健

《爱的二八定律》，这道“下饭菜”可以试试

曾索狄

一个是在职场上自带气场的精英女，一个是喜欢“宅生活”的社恐男，他们真的能擦出火花吗？“先婚后爱”的故事在当下的影视市场上到底反响如何？在最近腾讯视频热播的电视剧《爱的二八定律》里，杨幂和许凯就演绎了这样一段充满反差的故事。播出期间，有人认为故事设定并不新鲜，也有人赞许其在感情线的刻画上玩出新意，“甜而不腻，人设真实”。

《爱的二八定律》讲述了秦施（杨幂饰）与阳华（许凯饰）之间的情感故事。两人的职业、身份、生活习惯完全不同，但却在相处和磨合中相互给予、彼此治愈，最终弄假成真，强强联手。

乍看之下，这样的剧情略显平淡？比如，两人是典型的“不打不相识”，秦施为了工作伪装已婚身份，“虚

构的丈夫”阳华随即找上门来，要求她停止谎言。然而，在父母的逼婚之下，阳华的处境也并不乐观，洞察了这一点，秦施反客为主，两人定下了“契约婚姻”的计划，弄假成真，领证同住。

无怪乎最初几集播出后，有观众认为，不理解为什么要设置秦施必须伪装已婚的设定，两人从对立到达成一致的过程会不会快了点儿？然而，随着故事的推进，更多观众开始改观——毕竟，为何开始“契约婚姻”只是故事的背景，“契约婚姻”如何假戏真做，男女主角的感情如何逐步火热，才是故

事真正的主线。也是从这时开始，《爱的二八定律》的精彩才真正展现出来。比如，秦施的竞争对手李黛（汤晶媚饰）一直希望拆穿秦施的婚姻真相，主动提出自己曾和阳华相亲，秦施和阳华以机智充分化解，秦施“戏精上身”的表现更让这个有惊无险、峰回路转的情节多了几分喜剧色彩。

在同居生活的描写上，该剧的呈现也做到了“甜而不腻”。阳华上得厅堂下得厨房，主动做早饭获封“中华好室友”的桥段极大地提升了人物好感度；而在一系列接腰、拥抱等看似“流水

线发糖”的设计后，画面一转，观众看到的却是阳华主动为秦施按摩的画面，设计出人意料而又让人忍俊不禁。

可以说，《爱的二八定律》在情感线索上的完成度相当不错，甚至补足了以往同类题材最语焉不详的关键点——看似不相配的两人到底如何成立？该剧给出的答案是，所谓“不相配”只是一种外在条件下的简单判断，两个真正能走到一起的人，在心灵的品格上是平等的，他们也在交往上做到了彼此尊重、彼此理解。

除此之外，《爱的二八定律》在群

像的设计上也称得上可圈可点。身为竞争对手的秦施和李黛，在过招之间依然保持了“有所为、有所不为”的理想态度，即便是给对方“下绊子”也是能让观众会心一笑的“阳谋”。急于逼婚的阳华父母，被刻画得充满烟火气，一个是和儿子斗智斗勇的操心老母亲，一个是夹在太太和儿子之间做和事佬的老父亲，他们隔空过招的场面，少了狗血多了温馨。

从这个角度上说，《爱的二八定律》呈现的烟火生活和细腻情感，足以成为陪伴观众轻松下饭、温暖反思的“佳品”。

上海文艺评论
专项基金

特约刊登