

就在所有人为《美国队长3》的上映而雀跃的时候,一部小成本制作的电影也在今年5月6日同天上映。

《百鸟朝凤》,有些普通,却又很不普通。2013年拍摄完成之后,它一跃成为当年金鸡百花电影节的开幕片,却在此后近1年的时间内,被人遗忘。

2014年3月4日,在它略显土气的名字上,笼罩上“大师绝唱”的光环——影片导演吴天明驾鹤西归。就此开始,为了给《百鸟朝凤》一个进入院线的机会,诸多电影圈内人踏上漫漫征途。

首映至今4天,在媒体大力宣传《美队3》的间隙,《百鸟朝凤》生生凭借片子的温度和情怀,以0.4%的排片量和非黄金时段的场次,吸引到比《美队3》高出两倍以上座率。

大师的作品值得喝彩,而中国电影人对匠心的坚持,中国观众对匠情的共鸣,同样令人感动。

《百鸟朝凤》剧照

一人造梦 众人圆梦

《百鸟朝凤》三年上映路回眸

台前幕后

凌晨两点,电话摄像头里的方励依旧亢奋。他抽着香烟,微眯着双眼,似乎依然沉浸在《百鸟朝凤》的世界里。

作为吴天明导演的最后一部作品,《百鸟朝凤》在整个电影圈和业内得到了前所未有的支持。近百位志愿者不辞辛劳,为电影推广尽其所能。全国九大影业发布联合声明,为影片发行保驾护航。张艺谋、徐克、黄建新、陈凯歌、贾樟柯、张一白、谢飞、何平、管虎等多位导演齐声应援,全力相挺。

而这一切,都与劳雷影视文化公司总裁、在业界有“文艺制片人”之称的方励有关。

起因 共同的情怀

其实早在2013年,《百鸟朝凤》已然制作完成。72岁的吴天明为了这部作品,曾闭关一个半月,彻夜不眠修改剧本,经常改到痛哭流涕。那年的金鸡百花电影节上,《百鸟朝凤》作为开幕片,为吴天明赢得了一座评委会特别奖的奖杯。

方励接触到这部影片是在次年元月,吴天明的女儿吴妍妍为了父亲的青年电影专项基金,邀请方励担任评审,顺便提到了《百鸟朝凤》。

“她告诉我,她想让父亲的这部片子进院线,但没有宣发预算、没有启动资金,更没有发行团队愿接这个项目,两眼一抹黑。”

方励说,自己曾看过中国台湾著名电影学者、制片人焦雄屏对吴天明的访问,吴导的风格、观点和电影情怀,与自己有很多共鸣之处。就冲着这点,他对着吴妍妍许诺,“试试看。”

承诺 跟市场“打仗”

就在方励许下诺言两个月后,吴天明导演去世,《百鸟朝凤》成为大师绝唱。

没能见上吴天明一面,成了方励一辈子的遗憾。

2015年8月,方励和十多位电影圈内的资深营销人士一起,观看《百鸟朝凤》。“方励老师看完之后背过身去,半天没有说话,等他转过身来,满眼都是泪水。”吴妍妍这样回忆道,“然后他问:‘你缺什么?’我说:‘缺资金,我现在没有足够的钱来做这件事。’他说:‘你缺多少钱我给你补多少,一定要把这部电影推出

去,哪怕头破血流,也要为了这部电影跟市场打一仗。”

有些人不解,为什么贴钱也要做?

方励说:“人这一辈子,赚钱的机会会有很多,但《百鸟朝凤》只有这一部。”

努力 诸多志愿者

最开始的时候,方励拉着影联传媒的老总讲武生和东方天明文化公司一起,每家投了100万,凑足了300万基础工本费,用来做物料、剪片花,以及支出影片路演的食宿差旅。“你要进院线,没有1000万,想都不用想。”方励有些头疼。

从去年9月到今年影片上映前,方励带着“志愿者”团队,开了几十次策划会。他们把各自公司的工作人员集结在一起,做相关的海报设计、片花剪辑。最多的时候,《百鸟朝凤》的常设义工达到了100多人,相当于一个大制作商业片的宣传规模。

铁打的营盘流水的兵,自愿前来帮忙的明星义工也是数不胜数。张艺谋、徐克、冯小刚、黄建新、陈凯歌、贾樟柯、张一白、谢飞、何平、管虎等多位导演齐声应援,王珞丹、范冰冰、黄渤、袁立、吴若甫、保剑锋、梁静等诸多明星志愿推广。格瓦拉团队做影片的线上发行,中国摇滚新生代苏阳乐队为影片演唱了电影推广曲《喊歌》,草莓音乐节的大屏幕无偿播放了《百鸟朝凤》的预告片。

结局 终于进院线

今年5月6日,《百鸟朝凤》登陆全国各大院线,和它同天上映的,还有好莱坞超级巨制《美国队长3》。看似实力悬殊的对决,但,没有人把它当成笑话。

上映4天,《百鸟朝凤》获得169万的总票房,排片占比逐日上升,口碑压倒同期上映的所有影片,上座率以压倒性优势排在第一位。

“我一直说,不要小看观众。”方励说,“什么是商业?对电影来说,观众的掌声和眼泪就是最好的商业。”

有人说,吴天明制作的《百鸟朝凤》,承载了电影大师讲述的欲望,拷问人们在面临时代巨轮的碾压时,是否还能不忘初心。

大片《美国队长3》或许养眼,但真诚的《百鸟朝凤》更加养心,何不有空去看一眼?那里有我们想要的情怀。

本报记者 张艺

对工匠精神的一份坚守

□ 张艺

第一次听说《百鸟朝凤》,是在2013年武汉的金鸡百花。透着浓郁乡土气息的片名,被记者们理所当然地当作对“中国式评奖”的又一次嘲笑。事实证明,人类的偏见往往不能显出优越,反而透出无知。

2014年3月4日,《百鸟朝凤》成了“吴天明绝唱”。两年多以后的今天,“大师绝唱”终有回响。正如贾樟柯所说——“只要看5分钟,你就会被打动”。上映3天,尽管只有0.4%的排片率,却有着12.8%的上座率和9.3的高评分,比《美国队长3》高出3个百分点。

当银幕上弯弯山路通向田野村庄,吴天明把观众的视线拉回久违的土地。这是一部当下电影市场里的“另类”,如同片子里被时代巨轮碾压、再也接不了活儿的唢呐匠。尽管如此,却比绝大多数国产商业片更为扣人心弦。

两个娃娃拜师学艺的过程,让人联想到《霸王别姬》。

衣钵是传给天赋,还是选择品性?焦三爷的选择透出人生的智慧。徒弟之间的微妙心态和师徒之间的真挚情谊,细节丰富,层次立体。在入台唢呐与铜管乐队的对抗中,时代变迁,文明消亡,人生命运交织在一起,合奏出一曲挽歌。

为了传承与坚守,焦三爷吹《百鸟朝凤》时的滴滴鲜血,化作观众眼中的滴滴热泪……

从《变脸》到《百鸟朝凤》,吴天明对传艺(传承)念念不忘。只是时代的车轮转得太快,一个年轻生命的成长与一种传统文明的消亡两相交错,电影内外对抗和挽歌的意味愈显悲凉。

我们唯能庆幸的是,当大众的审美能力被扭曲进化到“大数据、大IP”的时代,电影里传统的戏剧结构和经典叙事并没有被遗忘,人物塑造情感表达还能如黄土地一般扎实雄厚。镜头语言打上深深的时代烙印,恰恰与影片的主题和精神气质吻合,处处透出手艺人对“匠活”的骄傲和坚守。

传统的消逝,总会引发惋惜和争议。人们已经习惯背负起责任义务的沉重和纠结,而不是活出单纯的喜悦和满足。影片的开放式结局,更让人沉思传统该何去何从。

结尾中焦三爷远去的背影,走得决绝而充满诗意。时代变迁下的梦想、对心愿的执着和追求、世俗诱惑和理想的冲突,幻化成吴天明导演自己的人生绝唱。

其实,从来不存在被时代抛弃,所有的结局都出于自己的选择,就像吴天明曾经说过:“他们不屑于拍我那样的电影,就像我不屑于拍他们的电影一样。”

著名导演评说 电影《百鸟朝凤》

■ 这部电影包含着天明导演对生命的体会,对理想的坚持,对艺术的追求,对生活的热爱,对灵魂的拷问。影片大情大爱,至情至深……我是含着眼泪看完的。这部电影富有魔力,你看了,会影响你的人生…… ————导演 黄建新

■ 《百鸟朝凤》表现出对文化本身的“在意”,这个时代在意这样事情的人不多了。只要看五分钟,就会被这部电影打动。 ————导演 贾樟柯

■ 《百鸟朝凤》拍了一个堂吉诃德式的人物,这就是吴天明传递给我们的一种精神:他不信邪,永远敢对陈规戒律说不。 ————导演 谢飞

■ 吴天明是整个中国电影的骄傲,他的真诚、热血是我们中国电影人的楷模。他用无数成功作品告诉电影人,真诚永远是最重要的。 ————导演 黄健中

相关链接

2014年,前西安电影制片厂厂长、著名导演吴天明因心肌梗塞去世,享年75岁。作为中国“第五代”导演的领路人,包括张艺谋、陈凯歌等名导们,都曾经或多或少受到了吴天明和西影厂帮助。可以说,如果没有吴天明,中国“第五代”导演的命运可能将被集体改写。

- 1983年独立执导了故事片《没有航标的河流》
- 1984年执导影片《人生》
- 1987年执导影片《老井》
- 1994年执导影片《变脸》
- 1998年执导电影《非常爱情》。
- 2002年执导以张瑞敏为原型的电影《首席执行官》。
- 2013年9月执导电影《百鸟朝凤》在第22届金鸡百花电影节获得了评委会特别奖。