对年轻电影人的期待

谈及第五代导演的辉煌不 再, 芦苇的语气里除了惋惜, 更 多是一种冷静的观察。"现在论 电影圈里的影响力, 他们早就被 后进取代了。而且也看不出他们 还有一种能脱胎换骨、宝刀不老 的趋向, 丝毫没有。"

相比之下, 他对年轻导演抱 有更大的热情与期待。他盛赞新 疆女导演王丽娜的《村庄·音乐》, "拍得真好!那么沉稳扎实,心 静如水。这种电影,别说现在, 放到30年前中国电影的高峰期, 它也是最好的电影之一。我们还 是能看到中国电影的希望"。他 坦言,看完电影后"真是好感动", 还萌生了"什么时候有机会能跟 她合作就好了"的念头。

在最新的一些动画电影里, 他也能看到导演满满的诚意。"比 如《长安三万里》啊,我看了两 遍。还有《哪吒》也是,拍得很 精彩——中国电影的通病是戏剧 密度不够,但它是戏剧密度过大, 最后的高潮戏太满,有点把观众 喂得过饱了——但是除了这一点 以外,《哪吒》都做得很好。"

这份对年轻导演的欣赏, 最终促成了他与《洛桑的家事》 导演张国栋的合作。在与这些年 轻创作者共事时,他总不忘用自 己与第五代导演合作的经历作为 "前车之鉴", 反复叮嘱。

"我也把我跟王全安、陈凯 是人的情感与选择。 歌、张艺谋这些名导合作的感受 告诉他们了。我说, '我希望你 的影片永远保持这个新鲜感觉, 保持生命力',不要一战成名以 后就一路下坡了。这个是教训。"

他欣慰地看到,这些年轻人 是能听进去的。"他们说,'芦 老师你说得不错,因为那些影片 我们都看过,我们的感觉和你是 一样的'。有前车之鉴, 所以特 别要提醒他们注意这一点。"

对于当下影视市场的种种现 象,如票房下滑、短剧兴起,芦 苇也保持着开放而理性的态度。 他承认自己看过短剧,觉得"90% 都是垃圾",但这与电影"90% 也是垃圾"的现状并无二致。"我 们不应该厚此薄彼。"他说,"观 众总得有东西看吧? 社会有这个 需求。短剧又快又方便,就看看 呗。它是个新鲜事物,有市场也 很正常。"

但他对 AI 技术在创作领域 的应用,则画下了一条清晰的红 线。"AI 可以取代一切资料搜 集工作, 但是它无法取代你的情 感。很多技术问题、资料问题都 能帮你解决, 但它不能帮你解决 你自己的判断。你作为一个编剧, 需要作出的是你自己个人情感的 选择。这个, 我觉得任何 AI 都 帮不了你。"

无论时代如何变迁,工具如

一何迭代, 创作的核心永远是人,

当编剧要"善解人意"

在芦苇看来,要对抗"自恋" 这种行业顽疾, 编剧恰恰需要一 种与之完全相反的天性——"善 解人意"。

"你写的不是你自己,虽然 感觉是你, 但你写的是张三李四 王麻子。我写程蝶衣, 就必须进 入他的世界, 进入他的内心。这 是你的职业所决定的。你得理解 他的困境,理解他的问题——你 要成为他。"

写《霸王别姬》时,他常常 发现自己泪湿纸背。无论是程蝶 衣的痴迷,还是段小楼的背叛, 他都能找到共情的入口。"写到 段小楼, 我也能理解他的立场。 他是明哲保身,一种自我保护, 既是一种背叛, 也是一种保全。"

这份对三教九流、各色人等 的精准把握,源于他对生活的细 致观察和深厚积累。写北京戏班 子的故事,他信手拈来,因为他 是个京昆"发烧友",《茶馆》 的台词也几乎能全剧背下来。"北 京那个戏班子里, 那些人怎么说 话,我是知道的。"

甚至, 连少年时当"娃娃头" 的经历, 也成了他编剧"童子功" 的训练。"当娃娃头是个精密的