

刘家成,打捞好好的时光

作为第十三、十四届全国政协委员,导演刘家成履职9年,他始终关注影视行业的发展,积极建言献策,今年也不例外。

“这些年,每年都有新发现,但今年调研后,我琢磨了很长时间,想着是时候提些治本之策了。”刘家成对记者说。坐在镜头前的他,西装笔挺,精神饱满,一

落座就打开了话匣子。“影视行业现在大家都在聊AI技术,有人敞开怀抱,有人如临大敌。其实往前看,影视艺术和科技的融合,一直都有,从黑白到彩色,从默片到有声,等等。现在是科技发展的关键时刻,我认为未来复合型人才的培养尤为关键,懂艺术、不懂技术,或者只懂技术、不懂艺术都不行了,得两手抓。”

刘家成的“两手抓”从自己开始。近日,由他执导的年代剧《好好的时光》正在央视一套、芒果TV、湖南卫视热播,拍摄时便用到了前沿技术。这部剧再次将镜头对准平凡人的日常生活,吸引了不同年龄段的观众,连00后都在追。采访开始前,采访的一名年轻工作人员得知采访对象是刘家成,立刻“表白”这部

剧:“最近追得停不下来!”而旁边一名中年男性工作人员则接过话茬:“我记得他的《铁齿铜牙纪晓岚》《情满四合院》,都不错。”

或许这就是导演刘家成,甭管年代剧、古装剧、京味儿剧,他都能跟得上时代,抓得住观众,而让他自己总结门道,一句话:“我没有舒适区。”

1 让年轻人爱上年代剧

一直以来,刘家成做事有个习惯:手上的项目了结,再开始下一个。《好好的时光》是个例外。

2024年,农村题材年代剧《生万物》拍摄期间,为了捕捉雪景,剧组停工了4个多月。其间,有人给刘家成递来《好好的时光》剧本,他本不愿接,怕应付不过来,怎奈对方再三邀请。看了剧本后,他被“重组家庭”的故事吸引:机械厂工人庄先进(田雨饰)与歌舞团演员苏小曼(梅婷饰)重组家庭后,5个子女跨越30年的情感羁绊,在柴米油盐、鸡飞狗跳、欢笑与泪水中缓缓流淌。

“年代剧有很多,但以重组家庭为核心叙事的比较少见,这一点打动了我。”刘家成说。

在他看来,拍摄年代剧,真实感很重要,故事发生在什么样的环境下才能不违和,他必须较真。《生万物》拍摄前,剧组设想搭建一个村落,棚拍。刘家成不同意:“你就是舍得花钱,我也反对。后期做得再好,风吹过来,树叶纹丝不动,观众不傻。”跑遍全国各地,剧组最终在山东临沂找到一个村子,正在改建,村民都搬走了,墙角、灶台、植被……原来生活过的痕迹都被保留下来。刘家成当即拍板,就是这里了。

到了《好好的时光》,又遇上新的麻烦——编剧郝岩创作剧本时,将故事背景设定在20世纪七八十年代的东北老工业基地,剧组本想在吉林、辽宁取景,但等到开机时已是冬天,取景框里,光秃秃、灰蒙蒙一片,“《好好的时光》主要展现家庭温暖,所以整体画面要暖色调,得有绿色,黑白灰多不好看啊”。之后,剧组重新寻找取景地,从最北端辗转最南端,最终在四季如春的云南安宁找到了感觉。“安宁保留了很多三线建设时期的痕迹,就像把一个东北城市搬到了云南,厂房、绿意、温润的感觉都有了,简直是天赐的場景。”刘家成回忆。

《好好的时光》还有另一个重要的取景地,在云南玉溪易门县绿汁镇,距离主场景驻地往返3个小时。刘家成领着剧组全员来回奔波,咬牙坚持了3周,这才有了如今剧中看到的所有景致。从钢筋水泥的厂区、电影院、百货商店,到街上的公交车、老式二八大杠,再到桌上放着的搪瓷缸、肉票粮票、燕舞收音机,哪怕只是人物、情节的背景板,真实生动的年代细节全都一丝不苟。

场景对了,接下来,刘家成抠人物。《好好的时光》里一部分重头戏在继母苏小曼和女儿庄好好身上,有网友称她俩为“对抗路母女”。重组家庭的第一顿饭,庄好好给苏小曼下马威,拿来虾头酱和大葱,说“这是庄家吃饭的传统”。苏小曼为了息事宁人,拿起葱啃,她带的两个亲生孩子看不下去,双方你争我吵,鸡飞狗跳。有观众说看得来气,刘家成却说:“该碰撞的时候一定得碰撞,不要去粉饰生活的美好,他们没有血缘关系,不可能上来就亲如一家,人物之间试探、怀疑之后,才能冰释前嫌,互相理解。我们不是拍爽剧,是拍生活。”

生活里有争吵,也有支持,有年轻人乘风破浪的冲劲,也有长辈相濡以沫的温情,“把苦日子过出花”。有人说,从《生万物》到《好好的时光》,刘家成让一拨又一拨年轻人爱上年代剧,甚至“统一了全家人的遥控器”。

“我秉持一个理念,年代剧不是只给老年人看的,它是给所有观众看的,包括年轻人。好的年代剧不是拉着我们回到过去,不是让你怀旧,而是让你更加珍惜当下,珍惜生活。”刘家成说。

刘家成

《好好的时光》剧照

《铁齿铜牙纪晓岚》剧照

《芝麻胡同》剧照

《生万物》剧照

2 不断跳出舒适区

刘家成最早并不是靠年代戏出圈的。

2000年,一部古装轻喜剧《铁齿铜牙纪晓岚》火遍大江南北,让全国观众对“纪大烟袋”的故事如数家珍。3部拍完,乾隆、纪晓岚、和珅“铁三角”家喻户晓,导演刘家成也声名鹊起。连带着当年北京西城珠市口西大街的晋阳饭庄也火了,因为它的隔壁曾是纪晓岚生前最主要的住所。

2024年,作为政协委员的刘家成重回纪晓岚故居调研,提交了《关于提升纪晓岚故居保护级别的提案》,后来收到“提案办复证书”,政府将投入更多资源对故居进行修缮、保护、扩建。

“可能这就是一部剧带来的影响。现在再回看《铁齿铜牙纪晓岚》,我觉得它的成功很简单,就是接地气!它虽然在讲清朝的故事,但借古喻今,里面的交友之道、人情世故、官员腐败,都有现代社会的影子。”刘家成说。

《铁齿铜牙纪晓岚》之后,刘家成渐渐走上“京味儿导演”之路。2013年,他执导的《正阳门下》播出,讲的是皇城根儿底下,返城知青韩春明从“破烂王”成长为实业家的故事。此后,他又先后执导《情满四合院》《正阳门下小女人》《芝麻胡同》等,将镜头对准老北京城的胡同、四合院和城门楼子,讲述芸芸众生的柴米油盐。

“京味儿剧的确是我最为拿手、最能抒发情感的题材类型。”刘家成是土生土长的北京人,青年时期在北京京剧二团当武生,后来接触影视行业,成立了国内第一个影视特技表演队——北京神龙影视特技队,每天带着兄弟们穿梭于各个剧组,当演员、当编剧、当导演、当制片人。“我喜欢拍发生在自己身边的事。京味儿,其实就是烟火味,是百姓生活的味道。说京腔京韵、喝点豆汁儿、吃点小吃……这都是‘形’,它的魂和精髓是传统文化。比如和而不同的社会观、人心向善的道德观。”刘家成说,像《情满四合院》强调的是仁义和孝道,《正阳门下小女人》强调的是恕文化。

京味儿剧之外,他还执导过革命剧《高粱红了》、军旅剧《海天雄鹰》等。如果非要让他总结自己创作中的共性,他说,自己写的都是人,抒的都是情,源头都是生活。“抓住了这3点,创作对于我来说就没有题材壁垒,我拍哪个戏,哪个戏就是舒适区。”

3 守得住初心

如今,拍了快40年的戏,年逾花甲的刘家成仍然有使不完的劲儿,“只要故事不悬浮,有触动的作品,我都想拍”。

在片场拍戏,刘家成经常会提醒年轻导演:“导演不能只会拍摄,要懂剧本、会讲故事,还得能跟人打交道,学会如何和出品人、制片人、发行方、演员等沟通,如何阐明自己的观点,如何坚持自己的立场,等等。”

多年来在片场摸爬滚打,刘家成越来越像一个老成谋事的“项目经理”。自人行起,他的剧组从不熬大夜:“把大家搞得一脸疲惫,没有意义”。他还很会控制预算。拍摄《好好的时光》时,因为绿汁镇的拍摄挤占了经费,所有海边的场景都是在云南当地的一个湖边拍摄的,后期再利用AI技术进行了处理,几乎看不出破绽。

更重要的是,他对行业有着无比

清醒的认识。“年轻时看《渴望》,想着自己也要拍出这样万人空巷的作品。这两年渐渐认识到,没有一种艺术形式可以永远占领行业高地,网剧、短剧不断推陈出新,挑战着长剧市场,过去《铁齿铜牙纪晓岚》的收视率可以到30%,现在的作品能达到3%都算得上爆款,是我们从业者不努力吗?不是,是观众有了更多的选择,这是好事儿。”

刘家成说得从容。这也是他这两年的人生状态——看得清形势,守得住初心,游刃有余地做事,不再急于证明自己。“如果说短剧是快餐,那我们长剧从业者就要做大餐,精心准备、精细打磨,让观众10年后、20年后还能回味起某个人物、某段故事。”他的镜头,还会继续对准厚实的土地与质朴的人情,打捞好好的时光,讲述烟火人间、人生百态。