

《满江红》原创剧本作者兼编剧陈宇： 我是一个“说书人”， 专业是讲故事

■文/本报记者 赵丽

“怒发冲冠，凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲、白了少年头，空悲切……”这首岳飞的词，正是《满江红》原创剧本作者兼编剧陈宇创作电影《满江红》的源头，这也是他小时候会背的第一首词，“我一直好奇为什么这么多人会背《满江红》，而且人们会对岳飞这样一位历史人物一边倒的喜爱。”

所以，当陈宇来到山西的一个大宅子里进行采风创作时，想要回答“为什么人们喜欢岳飞”的冲动就已经在他脑海中悄然升起。而当想到影片的高潮部分——背诵《满江红》的时候，陈宇认为，“这个故事的魂儿找到了。”

《满江红》以一场命案和寻找一封迷信开始。接连登场的人物身份不一，目的不同、使命各异。在迷雾重重的案件背后，藏着的是一群人关于家国大义的理解，关于生死信念的坚持。就像电影中说的，总有一些东西比生死更加重要。这份胆色、这份情怀，正是这部影片的魂。

有了“魂”，这个故事就立住了，“所有其他的设计都是为了这个魂儿努力。”

北京大学教授、导演出身并执导了《蛋炒饭》等口碑电影、近年来又创作了一部部让观众耳熟能详的电影剧作，每一重身份，陈宇都游刃有余。这在陈宇自己看来，不论是作为编剧还是导演，他并没有执念。“我是一个讲故事的人，是一个‘说书人’，我的专业是讲故事。”

◎ 一切的设计都是为了讲好故事

“全程3小时，1秒钟都不能眨眼。”“《满江红》的故事情节密度简直是一般电影的两倍，很考验创作。”“有力量、有思考、有大局、有逻辑、有情感”……《满江红》上映后，观众对于不断反转的剧情、严谨的故事逻辑、巧妙的情节设计给予了高度评价。张艺谋对于大场面的调度、陈宇扎实的文本加上众演员的实力演绎，共同呈现出独具韵味的美学。

入行30余年，陈宇始终在和故事“死磕”。不论大环境是跟风仙侠，还是崇尚“流量”，陈宇都坚持一定要讲好故事。

在接受采访时，陈宇表示，《满江红》的创作初衷是要拍一部极致叙事、具有谍战片色彩的商业类型电影。在创作初期，陈宇脑海里就建立了“高概念情境”，如果有一帮人去办一件事，压根没打算活着回来，在这样的情况下，将发生一种怎样惨烈的、惊心动魄的极致状态下的故事？

“我始终认为，一切的目标都是为了讲故事，都是为了主题的呈现，要找到故事的‘魂’。如何设计讲故事的技巧，怎样将观众情绪的提升，其实最终都是为了讲故事

服务的。”陈宇说。

在陈宇看来，《满江红》的故事分为三个层级，第一层是一个精巧且复杂的局，有探案的过程，有悬疑的设计，有大量的反转，这是满足叙事乐趣的部分；第二层是属于年轻人的热血，电影不应该教育人，但可以激励人，片中人物具备这样一种力量，很难用理性来分析他们为何要做这样一个举动；第三部分是家国情怀，这种家国情怀是几千年来，存在于每个中国人心中的基因密码。

“希望在这三个维度上，能够和当下年轻

观众建立共鸣、共振。”陈宇说。

去年春节档，张艺谋导演、陈宇编剧的《狙击手》，便凭借扎实的叙事结构和典型的人物塑造获得了观众的好评。《满江红》同样采用了“三一律”戏剧法则，且更加极致，以实现高度凝聚的戏剧张力，并实现主题和叙事的鲜明聚焦。

陈宇表示，“三一律”结构的优点是比较紧凑，比较强烈，情感比较极致，这些东西是他和张艺谋导演很喜欢的样式。“当然，并非只有‘三一律’的故事才好看，但这种方式是能够有效呈现跌宕起伏，让观众有巨大心理满足的一种表达方式。”

◎ 编剧舒服了，观众就不舒服

《狙击手》以抗美援朝战争中的“冷枪冷炮运动”为创作背景，由志愿军数位顶级狙击手的真实故事改编而来。而《满江红》的创作更加“天马行空”，也更加考验编剧原创故事的能力。

陈宇表示，《满江红》不是历史正剧，也不是历史题材电影，而是一部历史传奇。它的主要人物来自历史事实，创作时以此为基础，在人物和史实的基础上进行想象与虚构，然后塑造一个他们想表达主题的全新故事。

“我自己不喜欢写帝王将相，我喜欢写大历史时代下的小人物，他们的个人情感、个人选择，最终呈现一个大的历史背景、历史情怀。”陈宇说。

片中，张大、何立、丁三旺、王彪、哈登等人物的名字非常简单，类似于“代号”。陈宇认为，他们应该突出人物的草根性，突出人物的出身，一个连具有文采名字都没有的人，但是却选择做出这样惊心动魄的事，做出这样一个英雄所做的事迹，要突出这种反差。

从成片看，《满江红》戏中戏、案中案、局中局环环相扣，聚焦小人物的家国情怀，塑造的小人物让观众看到了历史洪流中未曾留名的英雄们，他们对精忠报国的信念感。

陈宇回忆，自己小时候第一个会背诵的词就是《满江红》，中国人非常喜欢岳飞，他蕴含的精神态度存在于每个中国人的文化基因中。任何历史人物，都会有正面、负面的，双

重的、立体的评价，但对岳飞，所有中国人都特别喜欢他，这也是这个故事的创作冲动。

对于不断反转的情节设计，陈宇坦言，这是编剧与观众的一场友好的智力竞赛。

“一部商业属性的类型片，一个情节密度较高的剧本，反转是基本的诉求”，陈宇说，“我们团队写完一场戏，不论是台词还是设计，第一个出现在脑海里的必须擦掉，换一种台词，换一个设计，然后再删掉，写到三次以上，才有使用的可能。我们逼着自己，不能让观众预估到下一个动作反应与台词设计，这也是商业类型片必须要做的。”

“编剧要把自己逼到墙角。”陈宇认为，“如果编剧舒服了，观众就不舒服。”

◎ 编剧更像是一个建筑师

《满江红》是陈宇与张艺谋合作的第三部电影，此前二人搭档创作了《狙击手》与还未上映的《坚如磐石》。面对对艺术、对故事要求极高的张艺谋，陈宇直言，自己非常注重原创性，同时会考虑商业元素、意识形态表达和大众趣味，权衡之下，会提出一个准确的、原创的且有意思的故事。

“我更像一个建筑师，找到一个结构，也就是故事的基本原理。”陈宇说，“我也比较务实，不太有所谓艺术家的‘个性’。讲

好一个故事要有积累，没必要把它拔得很高，它就是职业化态度下的一份艰辛的工作，而不是灵感迸发拍脑门的纯艺术家的工作态度。”

与此同时，《满江红》的阵容也可谓“星光熠熠”，汇集了沈腾、易烊千玺、张译、雷佳音、岳云鹏等众多知名演员，完成了节奏行云流水、有悬念也有密集笑点的群像戏。

陈宇表示，很多演员都在《满江红》中贡献了突破自我的表演。当确定了与这些演

员的合作后，剧本也进行了一定程度上的调整，一方面要保持演员被观众喜闻乐见的特质和要素，也要让他们在这部作品中有一定的突破。

陈宇直言，《满江红》这样的小空间的群像戏，对演员的要求非常高，很容易淹没在情节里。但这次演员每个人都演出了自己的特征与属性，给人留下非常深刻的印象。“这些演员非常好地完成了剧本中人物的设想，甚至很多地方超出了我的期待。”他说。

◎ 大家重新关注叙事，很欣喜

《满江红》上映后，有观众评价：“整个故事就像一局高级剧本杀”。在陈宇看来，这虽是对影片的褒奖，但电影的魅力，远远不是剧本杀可以媲美的。

陈宇表示，说电影像剧本杀，他不这么认为。“电影本来就是一个跌宕起伏、精心布局，让观众欲罢不能、意想不到的故事，我们有过无数这样优秀的电影作品。电影也是整个人类历史上在讲故事层面最有效、最极致、最流

行的一种艺术形式。而剧本杀只是借鉴了电影里一些局部的技巧。

近年来，随着观众的审美不断提高，人们越来越注重电影的故事性。看到这一点，陈宇很欣喜，“在经历了高概念电影、流量电影等潮流后，创作者与观众都在重新回到对于叙事本身的关注，这一点是让我非常欣喜的。”

中央戏剧学院导演系博士，北京大学教

授，执导电影《蛋炒饭》，编剧电影《狙击手》、《满江红》，创作电视剧《国门英雄》，出版《电影与戏剧本体比较论纲》……陈宇拥有多重身份，也是少有的将理论与实践完美结合的创作者。

陈宇表示，他不把自己视为一个编剧，或一个导演，而是一个讲故事的人，是一个“说书人”，专业是讲故事。“不论作为编剧，还是导演，我没有执念。”陈宇说。

《满江红》发“朱颜风骨”版预告

本报讯 近日，张艺谋执导的春节档悬疑喜剧电影《满江红》发布“朱颜风骨”版预告，新人演员王佳怡饰演的瑶琴带着姐妹以命设局，心怀大义，忠烈风骨令人钦佩。电影《满江红》自上映以来，除了以其高能反转和惊喜笑点收获观众一致好评外，影片传递出的家国情怀更让观众振奋，热血沸腾，后劲无穷。

“朱颜风骨”版预告延续影片之前发布的一系列角色预告，揭秘了局中一位关键人物——瑶琴的身份，表面上为柔媚的舞姬，实则是背负国仇家恨的朱颜死士，为成全大义不惜豁出性命，以身赴局，可歌可泣。

电影中，瑶琴等人代替舞姬入局，与局中人斡旋，临危不惧斗智斗勇，成为解开困局的重要一环，有血有肉让人印象深刻，而与瑶琴一同入局的柳燕、青梅两人，同样是明知前路维艰却怀着必死的决心入局。幽深冷峻的重重府邸内，瑶琴等人的红妆成为浓重夜幕中的唯一亮色，她们身上，承载的是心怀气节不惧生死的一众义士的缩影。

张艺谋导演此前表示希望让观众在电影中获得丰富的体验，讲好故事永远是第一位的。电影《满江红》以中国式浪漫主义的家国故事，冲破不同年龄层级观众的审美壁垒，可谓真正达到了老少皆宜、雅俗共赏，适合春节一家老小观看。

人演员王佳怡的首部电影作品，初登大银幕的她给观众带来的第一个角色便是瑶琴，其表现可圈可点，未来可期。王佳怡此前坦言，第一次进组压力很大，但同组的各位前辈演员在表演上为她提供了很多帮助，让她得以完成角色。编剧陈宇也表示，瑶琴在故事中起到了关键性和决定性的作用，呈现了家国大义面前的义士之气质。

《满江红》自上映以来，收获超高的口碑。观众评价电影立意高远，缜密的逻辑连接多重反转，叠加不落俗套的密集笑点，让人看得过瘾，最终传递的家国情怀更是令人心潮澎湃。此外，有细心观众更是挖掘出电影中的诸多细节，引起多维话题讨论。其中一项便是瑶琴出现的段落中配乐是《穆桂英挂帅》，观众捕获这一细节后，称赞电影在节奏、音乐、人物等创作上的用心。同时，网友还发现“瑶琴”一名与岳飞《小重山·昨夜寒蛩不住鸣》的诗句“欲将心事付瑶琴”呼应，如此细节更直戳观众情绪泪点，引来连连点赞。

据悉，电影《满江红》是新

(赵丽)