

月亮与六便士

2020年
第12期

The Moon and Sixpence

刘世隆

流水线工作中的艺术家

王润萌

用朴素之言
讲好故事

王博

活在当下与自由至上

曹弘沛

逃离
“理工男”

郭笑天

撕掉标签 突破自我

蛋堡

爱我所爱

前言

“当人们抬头仰望月亮的时候，常常忘了脚下的六便士”
大幕拉开又缓缓落下，我们在电影中投入喜怒哀乐，却常常看不到台前幕后，有多少人为它投入了全部生命。
电影制作高度依赖着技术和资本，却也离不开创作人员个人的艺术追求。电影首先是工业，还是艺术？

“人生漫长地转瞬即逝，有人见尘埃，有人见星辰”

对于理想、艺术与现实的讨论是人们恒久不变的主题。人生本来就是在理想与现实中翻跟头，电影也是。到底是为了梦想拼尽全力，还是向现实低一低头？到底是为了艺术追求不顾一切，还是向资本妥协？

在六位艺考生身上，我们看到了他们在艺术与现实中寻求到的平衡，以及他们眼中电影行业的灵与肉。我们从观众走进电影，重新拉开落下的帷幕，也从艺术走近现实。

——兰昕玥 张雨桐

2020
DEC.

月亮 与 六便士

特约记者/兰昕玥 张凌戈

摄影/吴睿妍 张凌戈 何梓桐

特别鸣谢/李志强老师 高旭阳 黄茵雨 王博

出版日期
2020年12月

印刷
北京工业大学

发行
北京工业大学

出版/422°工作室

出品/422°工作室

监制/兰昕玥

主编/兰昕玥

副主编/张凌戈

内容总监/兰昕玥 何梓桐

执行主编/孙婧琦 张雨桐 吴睿妍

文字编辑/孙婧琦 吴睿妍 张凌戈

张雨桐 何梓桐 兰昕玥

美术编辑/孙婧琦 吴睿妍 张凌戈

张雨桐 何梓桐 兰昕玥

录

1—4

电影美术专业 · 刘世隆
北京电影学院

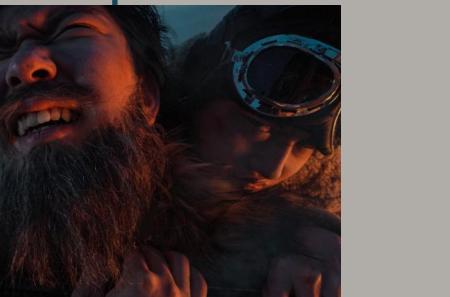
5—8

广告导演专业 · 王润萌
北京电影学院

9—12

戏剧影视文学专业 · 王博
北京师范大学

13—16

表演专业 · 郭笑天
北京电影学院

17—20

录音工程专业 · 曹泓沛
中国传媒大学

21—24

戏剧影视导演专业 · 蛋堡
中国戏曲学院

“因为作品就是窗户
你得透过作品去看到
创作者”

刘世隆

北京电影学院
2019级电影美术专业

流水线工作中的 艺术家

刘世隆曾经在央美附中成绩优异，但央美考试落榜，选择了艺术行业中的一片蓝海——电影行业。对于他来说，选择北电电影美术其实是一个很现实的选择。他学画画出身，又投身电影行业。在他面前的，是为自己绘画和为他人制作电影的矛盾点。

成为一个艺术家，还是成为一个流水线工人，艺术与现实的碰撞，是电影行业中不得不面对的难题。进入电影行业，他抛弃掉了拿艺术家要求自己的习惯，更理性、更成熟地去看待电影行业、进行创作。

采访/兰昕玥、张雨桐、吴睿妍
摄影/张凌戈
编辑/兰昕玥、张凌戈
文字编辑/孙婧琦、何梓桐
撰文/张雨桐

A black and white movie poster. The top half features a large, bold title in Chinese characters: '电影行业是整个艺术行业里面唯'. Below this, a dark red rectangular box contains the text '钟雨昂 作品' and 'A FILM BY YUANG ZHONG'. In the center, large, stylized Chinese characters '黑 沼 岛' are written vertically, with 'RED ISLAND' written horizontally below them in English. The bottom half of the poster shows a close-up profile of a person's face, appearing to be a woman, with dramatic lighting highlighting her features against a dark background.

A vertical photograph showing a red, conical pendant lamp hanging from a thin black cord against a plain white wall. In the foreground, the dark, curly hair of a person's head is visible, positioned directly beneath the lamp.

时时刻刻得为别人负责

：选择这个专业之后对您自己关于生活或是价值观有什么影响？

：我觉得价值观影响还是比较大的，其实为人了电影这行你不得不关注的一点就是得抛弃掉之前自己拿艺术家要求自己的恶吧，其实放到电影行业里边儿就是恶习。然是比较会独立思考，但是其实是你以自己为中心的那个东西在电影里边儿是不起作用的，只会说给大家添麻烦。然后其实当你个人去关注这个世界资本是怎么运行的时候，可能你人的视野其实会变得更理性、更成熟，这是好的一点。还有就是说，你去卖一个东西的时候，你会更讲究效率，然后的行为，就是你的创作过程会更标准更规范。我觉得这个其实是对人的一些底层的思想方式能起到一个比较好的影响，你得学会最少的钱办最多的事，最好是花别人的钱自己的事（笑），这种事情吧学会了其实人以后发展是非常有帮助的。然后就是包括你时时刻刻得为别人负责，对人成长还是帮助的。

：所以其实电影这个行业总的来说还是更集体利益为主吗？

：没错，因为所有部门都得为导演负责，后导演为资本负责，导演可以选择为资本负责还是为观众负责，或者为他自己负责，个就是导演的事儿了。但是制作部门必须给导演负责，制片为投资方负责。这是一协调的工作，就是你老干老干就形成一个队，以后就还是这帮人。

：您们现阶段的创作有什么机会施展自己才华？

：就是作业，但是这个作业范围小。比如有各种青年电影展，the first青年电影展，都是评判团队特别强大，因为导演方向评委是姜文，然后美术是霍廷霄。我们片在新片场里也可以搜到，新片场也是一个不错的平台，那些初出茅庐的创作者，都可以在那里面小试拳脚。

时时刻刻得为别人负责

：选择这个专业之后对您自己关于生活或是价值观有什么影响？

：我觉得价值观影响还是比较大的，其实为了入电影这行你不得不关注的一点就是得抛弃掉之前自己拿艺术家要求自己的恶吧，其实放到电影行业里边儿就是恶习。还是比较会独立思考，但是其实是你以自己为中心的那个东西在电影里边儿是不起作用的，只会说给大家添麻烦。然后其实当你个人去关注这个世界资本是怎么运行的时候，可能你人的视野其实会变得更理性、更成熟，这是好的一点。还有就是说，你去卖一个东西的时候，你会更讲究效率，然后的行为，就是你的创作过程会更标准更正规。我觉得这个其实是对人的一些底层的思想方式能起到一个比较好的影响，你得学会最少的钱办最多的事，最好是花别人的钱自己的事（笑），这种事情吧学会了其实人以后发展是非常有帮助的。然后就是包括你时时刻刻得为别人负责，对人成长还是帮助的。

：所以其实电影这个行业总的来说还是更集体利益为主吗？

：没错，因为所有部门都得为导演负责，后导演为资本负责，导演可以选择为资本负责还是为观众负责，或者为他自己负责，一个就是导演的事儿了。但是制作部门必须给导演负责，制片为投资方负责。这是一个协调的工作，就是你老干老干就形成一个队，以后就还是这帮人。

：您们现阶段的创作有什么机会施展自己才华？

：就是作业，但是这个作业范围小。比如有各种青年电影展，the first青年电影展，都是评判团特别强大，因为导演方向评委是姜文，然后美术是霍廷霄。我们片在新片场里也可以搜到，新片场也是一个不错的平台，那些初出茅庐的创作者，都可以在那里小小试拳脚。

多数人都没有灵魂，说白了就是，磨着磨着就磨没了

流俗的片子

别人也能看到你的才华

最高的效率去成就别人 99

“一边学
一边克服困难
等你积累到
一定量的时候
就有一个
质变

采访/兰昕玥
摄影/张凌戈
编辑/兰昕玥
文字编辑/吴睿妍、兰昕玥
撰文/吴睿妍

北京电影学院2019级
广告导演专业

王润萌

用朴素之言讲好故事

他

平平无奇造型美术设计，实力使然走向了广告导演的求学之路
身披家父“著名摄影师、美术指导”光环，再三强调日常工作的经验积累

师从教官一般严厉老师，将批评视作鞭策前行之动力

面对理想与现实之间的巨大鸿沟，不断从一次次的作业练习中搭建跨越的桥梁

看清商业广告运行的套路，努力打破常规表达个人态度

饱览中外广告案例，针砭时弊表达一番评解

体察受众之内心，直映个人之胸怀，用朴素之言讲好故事

王润萌，广告导演界的一颗冉冉升起的新星

现实与思考

Q：您是因为什么契机选择的广告导演这个专业呢？

A：我之前就是学纯画画纯美术的，素描稍微画一点。然后老师就说，你要不去学造型吧，当时我也挺傻的，你说学就学吧。后来画到最后，我在造型这块也是不伦不类，中不溜那种，然后也设计不出来啥东西，最后弄得我考试的时候很纠结，就全都报了点，考得名次都不太高。广告导演嘛，然后正好赶上这个广告导演的这个老师我爸又认识，加上自己这个，确实平心而论在广告导演这个专业可以算强的，就是平时这方面的，因为学得比较杂嘛，广告导演不就是需要发散性思维嘛，我在这个广告导演可以立足。

Q：广告导演更偏向学什么？

A：我们专业算是比较杂的，它教的还是导演的能力。像工大或者是传媒它的广告的这个专业，直接让你学市面上广告那一套东西，它不教你一些当导演的基本功，它可能让你就是有样学样，学导演大概的样子。我猜是这样，因为我看了好多传媒的人拍的广告，觉得真的只是学了个样子。他们可能就炫一点，视觉上的东西更多一些。我们的广告导演主要是有一个导演的基础，讲故事为王，先得把故事给讲好。怎么去讲故事，怎么去调度、摄影，可能更多的是这些，讲的更多是一些理论上的东西。

“有一个导演的基础
讲故事为王，先得把故事讲好”

打击催人成长

Q：学习过程中遇到过什么困难？

A：一个是来自学校老师，我们老师就是，参加过北京奥运会开幕式视觉设计那个。他就是特狠，教官式那种，成王败寇（笑）。虽然说不至于，但是他就是那种打击你、打击你。就是我是为你好，但是我为好的方法是打击你。缺点就是，他不太怎么教我们东西，他一下子管四个年级。

一个是因为未来，还是比较遥不可及的行业带来的压力。就是不知道未来的行业是一个什么样的。

再有一个就是对自己的作品，因为你在学习的这个阶段，你总有眼高手低的这么一个阶段。看了很多片子，你想拍成什么样，你在实践的时候又是一个什么样，这是有巨大落差的这么一个。

演员演不好、台词说不出来、想要的视觉的东西和拿相机拍出来的不一样。不知道你们有没有拍过什么作业什么的。因为实践跟看它是两码事，如果你在宿舍里面看的时候，看完了再拍，这个时候你知道看什么了，这是个过程。这可能突破的困难就是说，你看完了之后涉及到你怎么去付诸到实践，你怎么去把你脑子里的东西拍出来。这是一个困难，最主要的就是这两。

“脑子里还有有点信念，
还是想拍点自己的东西。”

打破常规，表达个人态度

Q：您认为目前国内广告行业现状是什么样的？

A：我现在可能就是嘴上贫一些，我到现在还没有自己见过一个完整的组，就是不像他们那种可能跟的组有摄影演员，我可能自己就是，凑几个同学，互相演一演那种。可能这上面没有一个体系的、完整的、工业化的这么一个流程，这个还不懂。像国外的那些，他们可能先教你的是，大家可能学的也不是这个专业，但是大家都选电影，都学电影，最后大家开始选专业。学了多少年电影之后，谁决定去当制片，谁决定去当摄影，谁决定去当导演，它可能更多的是这么一个流程。这个我也是听来的。

但现在北影里面的困难就是，咱中国大部分的困难就是说，学导演就是导演，学表演就是表演，学这个就是这个。等你去完组以后，你的观念还得慢慢跟美术、录音，还是表演什么的，其实这些专业的话，它都是需要把导演这些东西都学过来。因为至少你学完以后，你才知道导演跟你说的时候他想要什么，你知道这个导演具体要的是什么东西，然后呢你在导演跟你说的时候，你不用去让导演把你所有东西都跟你复述一遍，具体告诉你想要什么想要什么。这个时候可能你要学过导演的东西的话，导演的东西是很泛泛的，你需要把所有东西都学一遍，然后最后还要有一个更中心的东西，就是你想要拍什么，他是一种创作思路。当然你像录音、美术、摄影这些，当你知道导演的创作思路之后，你知道他大概的这些东西以后，你就可以跟导演去沟通，这时候的话效率就很高，拍的工业化的流程就

很快。咱们现在就是各干各的，就是那种我完成工作了，恨不得是这种，它不是创作的一个东西。我想的就是说，现在的话，希望能有这么一个环境是最好的。

Q：您认为广告在大众视野里是什么样的形象？

A：现在广告怎么说，大家就是为了信息，能够立马听懂这是什么产品。现在拍个广告都是说明性质的，比如一个产品的图跟那飞，一边说性能。比如说，吃的，比如说什么坚果味，成分很低但是说我们是什么什么产地的，把这些都说一遍，没有什么创意思维。一个是视觉，另外一个是听觉，把这两个“强奸”了之后，over，这就完了。信息传进了耳朵里眼睛里，它不需要动脑子，而且这是一个套路，这么着最快，它是一个商业很好的运用。反正这是一个现状。有创意的那种，其实你们在网络平台上见的多一些，或者是国外的一些广告。那种广告不会特意去看，过了也就过了，没有对产品有更多感兴趣的，反而是那种具有说明性质的东西，现在就特别逗，所有的观众，所有的人吧，有这么一个心理，不会因为一个创意而在意产品，观众也就琢磨明白了。

采访/张凌戈
摄影/吴鑫妍
编辑/张凌戈
文字编辑/张凌戈
文/张凌戈
图/张凌戈

北京师范大学
2019级戏剧影视文学专业

王博

活在当下与

自由至上

王博是北京师范大学的一名大二学生，每天总是有很多安排比如采访过后的那个下午他要和朋友出门嗨。作为戏剧影视文学的一名学生，他平时会接触很多关于电影电视等等内容，但是，他也并没有那么热衷于电影。在他的生活中，他要谈恋爱，要吃火锅，要陪妹妹，也要学习许多传播学与艺术史等等内容，要创作剧本，参与电影视频的拍摄与制作。他热爱生活，也在创作上有很多苦恼，即便这样，他还是爱着身边的人，对未来有积极的展望。

积极入世，志在四方

佛系编剧，热爱生活

Q：介绍一下您的专业吧

A：主要是编剧，虽然现在跟戏剧关系不大，更多还是影视方面的。影视方面偏重电影，但是个人来讲更喜欢与电视相关的。

Q：为什么选择这个专业？

A：其实是想进一个更好的学校，因为艺考的时候也有很多选择，但是最想学的专业没有考上，又对其他专业感觉都差不多。当时最想学的是广播电影编导。

Q：学习这个专业有没有遇到什么困难？

A：最大的困难就是没有很大的创作热情，跟同学比起来，他们挺喜欢看电影，但我还是没有把

这个太投入地学习这个专业。只是觉得，这是一个更好的平台，或者说我自己本身有一部分的兴趣，我们是大类专业，而且学校也不是很专业，可选择余地很多，所以也没有说一定要往本专业方向走。

Q：在电影方面有没有想过尝试其他的分工？

A：主要还是想写剧本，我觉得导演需要懂得的还是太多了，用文字实现创意还挺好的，我也确实对文字比画面更有感觉。我对画面更多还是，欣赏层面的，但是可能没办法自己拍出来一个好看的水平。但我觉得自己对文字的掌握比对画面的掌握要更好一点。

Q：您最喜欢的电影是？

A：《青蛇》，从艺考最开始的时候就一直喜欢了。从制作上来看，因为年代久远所以特效粗糙，但是感觉很“中国”。虽然道具粗糙，但是意境、氛围传达得很好。现在很多国产电影侧重于特效上有进步，反而忽略了剧情，或者人物上的一些点。其实我觉得还是把氛围做出来就很好。当然也有我个人很喜欢妖怪的原因。

Q：那喜欢的导演是？

A：泽维尔多兰，因为他对我们同性恋群体很亲切啦。他叙述他的成长环境，或者说他跟他

母亲的关系，有时候很容易带入。他探讨的很多问题都很现实，也有人批判他太年轻，但是我认为他就是年轻人，这没什么。

Q：在学习了这个专业之后跟之前对它的想象有什么不同？

A：其实没有，因为最开始也没有对这个专业有什么特别好的幻想，没有把它理想化，其实当时也把自己定义为一个外行人，想要去了解这个专业，所以对所有新知识都坦然接受，学习压力不是很大。我们这个专业规定不是特别严，在考核上给很大的自由发挥的空间。

Q：那会不会有一些东西，你们想做但是被老师讲太“前卫”了？

A：一般不会。因为在课堂上老师也不会太限制自由发挥，但是如果这个作品要面向大众，或者代表我们班、专业或者学校之类的，就会规定一下。

Q：那和其他相关专业有什么合作？

A：有，数字媒体艺术。在我们学校分支里面，我们其实是一个大类专业。他们可能学期剪辑、制作、后期等等，所以会拿着写的剧本和他们合作。但是如果真的去拍片的话，老师会要求我们参与所有的制片过程。我也参与很多学校合作。因为在高中大家可能都带着目的去学习，但是在大学里，虽然也有可能带着考研之类的目的，但是个人选择的余地是很大的。因为选择面很广所以感觉竞争力也会小一点。

Q：选这个专业学习对个人人格与个人发展有什么影响吗？

A：其实我没有特别想真的想要去搞创作。我觉得对于这个创作并没有那么向往。我也听很多学长学姐的工作方向，发现也许有更加适合我的工作。比如说发行，跟制片差不多，还有策展之类的。我们学校自己也说，在专业性上没有北电、中传那么专业，所以让我们多学一些，希望我们在“面”上能争取更多优势吧。

Q：为什么会对发行制片行业感兴趣？

A：发行制片这类的职业会跟很多人打交道，我比较喜欢多认识人。

Q：您觉得编导对于一个电影的制作来说处于什么位置呢？

A：现在看起来就是写剧本，但实际上比这还要窄。因为我们之前艺考的时候老师会讲，当编剧很难，因为有很多因素会影响你。比如说请到一个很有名气的演员，他们有自己的想法，所以会有那种跟组编剧，老师也劝我们不要当跟组编剧，因为经常要根据演员的意思改剧本。而且有的演员也会配有专用编剧，如果他们觉得剧本不好，但他们接了，所以就会商量，他的编剧就会改剧本或者加戏之类的。我感觉限制还是挺多的。

Q：那么对于这种现状有什么想法吗？

A：我认为其实再创作环境上也是说不能你想拍什么就拍什么的。所以这些也在一定程度上削减了我们的创作热情吧。因为现在还是学生，所以写的都是跟生活有关的嘛。那如果以后职业写剧本的话，尽管我有创作热情，我也不想因为是别人要求我的。所以现在想做一些别人不会对你工作产生太大影响的工作。我还挺想做综艺，做综艺编导。当时学这个的时候是101播出的时候，老师也跟我们讲，杨超越之类的，其实可能就是编导给了他一句话，所以就能够帮她塑造形象。感觉就是，你可以在背后操纵一些东西，我很喜欢这种感觉。但是后来我发现对这个也没太大兴趣，因为我后来已经不怎么看综艺了，觉得有点无聊。所以我不能理解的话，其实我也没有能力把它做得很好。

Q：关于娱乐大众有什么看法？

A：我觉得，其实除了综艺、电影电视之类的，第一目的也都是为了娱乐大众，但是现阶段我认为，创作者不能带着高高在上的态度去做，想着把什么理念带给大众之类的，反而就是，你要先做到让大家开心。但是综艺也会无法满足所有人的笑点。我现在也在修选传播学，对于这方面是有帮助的。

放弃保送
勇敢追梦

郭笑天 小鲜肉？

撕掉标签 突破自我

采访/兰昕胡
摄影/孙婧琦、张雨桐
编辑/孙婧琦、张雨桐
文/孙婧琦、张雨桐

郭笑天来自北京电影学院19级表演专业。对他而言艺考并不是逃避文化课的捷径，相反是放弃保送勇敢追梦的表现。郭笑天长相酷似热播剧《隐秘的角落》中的朱朝阳，作为山东小伙，笑天的身高也在演员中很有优势。

阳光帅气的外表加上有优势的身型，让人很容易觉得他会成为idol或者小鲜肉。然而，idol条件的外表下，却有一颗想成为“老戏骨”的心，他说想撕掉idol或者小鲜肉的标签，成为像张译老师那样的优秀演员。优秀成绩下的“面具”下是另辟蹊径、勇于逐梦的勇气；idol条件的“面具”下是撕掉标签，突破自我的决心……让我们走近他，“撕掉”面具，了解背后的故事。

老戏骨！

艺考一个月减三十五斤

Q: 您是因为什么契机选择的这个专业?

A: 我们这个行业一般选择艺考不会说是因为文化课不好选择这个，因为我们这个专业说实话对自身条件要求还是挺高的。我以前是一个体育生，学游泳，上高中之后我又开始学习外交，取得保送名额了，但是突然有一周，我就觉得进入外交行业不是我想要的生活。然后我就跟我妈说，我想要不试一下艺考，输了的话我还能再高考。但是我妈就非常不同意，她因为觉得我已经保送去北外了，为什么要冒这个险。最后反正也是据理力争，我妈只能同意了。我就开始接触到表演，来北京一个机构开始学，其实那时候已经是六七月份了，第二年的二月份就要考试，已经算特别晚了，我之前没有接触过，还操着一口山东话，挺担心的，但可能也是因为那个机构比较好吧，所以说这半年里面非常充实，我也就没有想太多，就是老老实实准备，最后算是踏进这个行业了。

Q: 您准备艺考的时间其实挺短的，那在这个过程中有遇到什么困难吗，或者说是跟您理想中的一些落差?

A: 其实这半年应该是我目前为止最幸福的半年，虽然说每天非常累，大家艺考应该都有经历，艺考期间我们不光要学习专业上的东西，而且对自己的身型要保持得很好。我记得考试之前，在刚去那个机构的时候最胖的时候是一百七八十斤，最后一个半月减到了一百四十三斤。最苦的时候是一天一个西红柿一个鸡蛋、一瓶脱脂牛奶、每天跑十公里。真的有一次在跑步机上晕倒了。但我觉得回想过去，其实很值，因为有很多很多人因为各种各样的原因最后失败了，可能付出努力比我还多，我是非常幸运的，我成功了，所以我觉得这半年来说是我非常非常幸福的半年。所以并没有太大的落差。

Q: 您在现在这个学习阶段，有没有遇到一些困难?

A: 其实有。我这学期其实经历了很长一段时间的自我否定，就是觉得自己越来越不会演戏，越来越不会演戏。因为我艺考的时候成绩算是挺好的，一直觉得自己是属于那种会演戏的，但是这学期之后就发现怎么都演不像这个人，怎么都找不到这个人物感觉。长时间的自我否定，我现在还没有突破这个瓶颈期。

Q: 您最近参演的角色里面有没有哪个角色令你印象最深刻?

A: 印象最深刻的应该是上个学期我们自己的作业，我们有一个生活观察，去观察人物，我观察到的是一个六十多岁的老人，在工地上干活，他有一个挺不懂事的小孩。我就根据那个父亲的原型，创作出来了一个片子，我自己去演父亲。其实我们平常接触商组，去外面演戏的时候不会演一个老人，我觉得那是对我表演生涯来说是非常好的一次学习机会。

Q: 那您在参演整部电影的过程中，演戏的时候，会代入自己的想法吗?

A: 我的老师说我在演戏的时候是用导演思维在演戏。因为我经常会跳出来看场上现在发展到什么情形了、人物关系是什么、矛盾冲突是什么，当然这其实有好的地方也有不好的地方。我经常演着演着就跳脱出那个人物。但也有好的地方，比如有时候可能大家不会想到这个地方场上需要这样处理，或者在镜头前面他这个表情处理得特别好，但是有的时候我可能就会想到。

“我觉得一个演员如果做好了会演戏，那么他在任何行业，他有这股劲去做得很好。”

导演思维，用心演戏，心有沟壑，高山可期

Q: 在现在这个学习阶段，有没有遇到一些困难?

A: 其实有。我这学期其实经历了很长一段时间的自我否定，就是觉得自己越来越不会演戏，越来越不会演戏。因为我艺考的时候成绩算是挺好的，一直觉得自己是属于那种会演戏的，但是这学期之后就发现怎么都演不像这个人，怎么都找不到这个人物感觉。长时间的自我否定，我现在还没有突破这个瓶颈期。

Q: 您选择这个专业之后，觉得对于您的生活或是价值观上有什么影响?

A: 肯定有，那是必然的。他们都说我们演员是疯子，其实这个“疯”不仅是台上疯，有时候在台下也疯。自己发现不到，有一次我和我姐姐坐地铁，我在那念台词，我姐跟看神经病似的眼神看着我，恨不得把我嘴赶快堵上。因为我们要解放天性嘛，我们做演员的必须是敢扒光了自己站在台上，然后让观众去看自己从内心到外表全都看透。肯定是有变化的，但是我觉得最重要的变化还是怎样踏踏实实去做一个人、去做一件事情。其实你看我们去演一部戏、去进入一个角色，需要大量大量的案头工作，你需要去分析这个人怎么长大的、为什么这样做、他的思维是什么、和他关系好的人是谁、他生活在什么年代、他是什么性格的……那么我觉得一个演员如果做好了会演戏，那么他在任何行业，他有这股劲去做得很好。然后包括其实演员会体验不同人物的职业啊、内心啊、生活中不同的人，我觉得这是一个很有意思的事情，这是我觉得我想要的生活。

**“他们都演，
我们演员是疯子。”**

Q: 您对自身有什么期望?

A: 肯定期望蛮大的。我觉得我的偶像是张译老师和陈道明老师。首先我不想做一个应时代当下去改变自己的初心的比如说idol啊、小鲜肉啊，我觉得一个男演员是要有一个长期的积淀的。张译老师在文工团摸爬滚打了这么多年，我今天还在看他一个早期的片子，里头演了一个男六。现在你去看会觉得很搞笑，现在主旋律一部一部的男一在找他，所有的这些好的演员老师都是从一部一部上去的，所以我觉得我对于自己的规划就是十年以后见真章。当然能一夜爆火是最好的，对吧，谁都不希望吃泡面吃十年，但是最现实的还是十年以后吧。

好作品就是观众喜欢的

Q: 所以您觉得电影在大众的视野里是一个什么样的形象?

A: 一开始我觉得，在接触到这一行之前我也是一名观众，我觉得电影就是一个娱乐的代名词。我觉得既然站到了电影这个行业里面的话，是要赋予它一定的意义的。一方面作为电影创作者，我们要去创造电影，一方面在看电影的时候我们是一个专业的观众，要带着对这个行业未来发展角度去评判电影。其实说一个很现实的事情，就是因为投入到这个行业都会很在意大家对于最近出的几个片子的看法，其实经常能听到大家在讨论这个演员的演技是怎么样的、这个导演色彩等等。所以其实在中国观众的水平还是在稳步提高的，他们不单单去捡乐子，也开始关注到这个演员，因此我觉得中国电影的市场还是很有希望的，它可能对于观众来说意义也在发生转变。

**“电影工业为什么叫工业，
它就是为市场服务的。”**

Q: 其实一部电影创作，除了导演、演员之外，大众的想法也很关键。大众的想法一般都比较现实一些，导演的想法可能并不能被大众认可，您觉得这些怎么能更好地融合?

A: 这个事情其实，说一个比较扯的理论，就是我们表演学院的有一个三人民艺术观，向人民学习、为人民服务、做人民的艺术家，其实听起来很高大上，但是落实到我们现在，你说现在中国电影发展到今天，一共就两种片子非常受大家欢迎，一个主旋律电影、一个喜剧电影。那为什么会发展到这样呢?其实在前两年我们在看到有很多文艺片已经出来了，但是这两年突然又杀回去了，因为我们现在中国人的审美就在这个地方了，他不会接受两个半小时就坐在那里看长镜头的片子，他会觉得我想上厕所。所以说我觉得我们作为一线的电影的制作者和创作者来说的话，应该去接受市场反馈。我们电影工业为什么叫工业，它就是为市场服务的，它要去投入大量的人力物力，最终得到回报，那么这个回报就是由人民群众决定的。所以我觉得首先在创作的初期，我们应该考虑到现在的观众喜欢什么样的，才能去创造出所谓的好作品。那么我觉得好作品就是观众喜欢的，就这么简单，你拍得再好你认为好那投入到市场，观众觉得狗屁不是，那叫好作品吗?

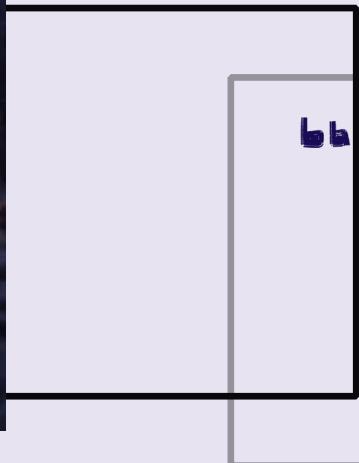
曹弘沛

逃离
“理工男”

曹弘沛是一名来自江苏的中传人，一个想要逃离“理工男”标签的录音工程专业大二学生。但真正接触下来，没想到自己现在的专业仍然大部分学习的都是理科科目，逃离失败，而最适合自己的是音响导演，录音工程并非理想那样，不过也算是结合了自己从小学下来的乐器与江苏的理工基础。

他说自己虽然身处工程类专业，但兴趣是挡不住的，依然可以自己去涉猎学习喜欢的方向。现实很骨感，音乐类专业很靠天赋，不是靠努力就能做好的。他觉得电影在大众眼中的娱乐性远远大于艺术性所带来的吸引力，票房和付出不成正比，是一个需要权衡的事情，现实与艺术之间的权衡穿插在整个行业里。

采访/兰昕玥
摄影/何梓桐
编辑/兰昕玥 何梓桐
撰文/何梓桐
文字编辑/兰昕玥 何梓桐

录音工程VS影视录音

Q：可以先简单介绍一下您们专业吗？

A：我们专业全称是录音艺术——录音工程方向。录音艺术下设了两个方向，一个是音响导演，一个是录音工程。一个是偏电影方向的，一个是偏工程的。说实话当时是看哪个系评价更好进来的，而不是真正看自己需要什么方向。然后进来之后才发现，音响导演才是更适合自己的一个方向。

影视录音是我选择的道路，虽然我在工程类专业，但是照样可以学。对于我们这样的一个专业，它是学的东西比较杂的，像是大杂烩一样。我们既要学工科的东西，也要学音乐类的东西。工科类和艺术类的混杂起来学，哪个都

学不会，就成了我们这个专业现在的现状了。不过主要还是看自己啊，有些同学就完全放弃了学理工科的东西，然后去学自己想学的艺术类专业，也是可以的。

Q：那您当初艺考的时候也是走的这个方向吗？

A：对，当初艺考的时候本来想走数字媒体艺术方向的，但是这个方向在江苏它是要求要参加美术类的省统考的。然后就正好了解到，因为我原来也是从小学乐器，然后想不能荒废了它，又不荒废江苏的理工的基础，就综合一下，就来到了这个。

动画更有创造性

Q：您之前说你其实也是更喜欢偏影视类方向的，那有没有很喜欢的一部电影？

A：其实电影一直是永远的神只有一个——星际穿越，因为它的配乐实在是太经典了。它的配乐当时是Hans Zimmer，就基本上是瞄着它进入了电影音乐行业。我个人是非常喜欢动画的，所以说，可能今后会考虑做动画的后期，因为他是属于影视后期范畴之内吧。而且的动画的整个声音的处理，它的可创造性更高。它不像电影是需要根据画面进行一定的调节的，这个声音可能是我们收同期的声音，我们可能有时候还需要做一定的参照。而动画声音是完全靠自己创造的，就里面含有大量的那种独创性的音效，可以做出自己想要

的感觉。尤其是遇到比较有创意、脑洞的一些导演，就可以做出更好的东西。

Q：所以动画更能表达自己的想法吗？

A：是的，更有创造性。因为本身当时想跳脱出理工男这个圈子，成为一个有艺术感染力的人，才选择这样一个艺术类的专业。

Q：那目前学的录音的这些东西，能有机会表达自己的想法吗？

A：没有，我们现在还没有学任何关于电影后期制作的任何东西。我们现在的课全部都是理工类课。但是我们隔壁音响导演已经学了半年，将近一年了。

时间积累经验，打磨人才

Q：现在会有一些跟组的实践经验吗？

A：会的，非常多。自己去跟同期也是为了更好的去做后期。如果不做后期的话，跟组就是影视民工了，就是打工的。举举杆举一天，累的要死，导演请吃两天面包，你觉得很开心的很，一天就这么美好的度过了，我觉得其实没有什么意义。但是刚开始吧还是要跟组的，主要是为了见导演。你要跟导演混个面熟，这样的话他就会来找你。而且这种技术好的话，一传二，二传三，有时候摄像也会来找。

Q：您觉得您在电影制作中的工作，对于普通大众而言扮演了一个什么样的角色？

A：就是没有人知道的角色。大家只知道，好像有个人在那边举着个很长的杆，感觉很酷，这是咱们扮演的角色，但事实上并不是这样的。那个人他一般都不是干声音的，举杆那个人他一般都是民工（笑）。

Q：你们现在跟组的工作是举杆吗？

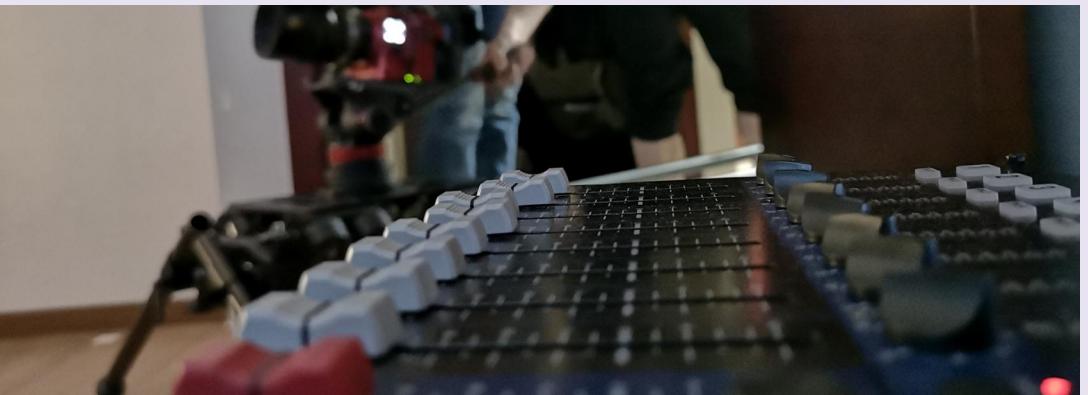
A：目前是，也干不了什么别的。

Q：那如果说做后期的话工作量还是挺大的。

A：做后期，不会，如果你是按流程做的话。比如说一个人专门去做那种动效，比如说配脚步，配这个，可能两三天就可以把一部电影配完了。其实是很快的。然后大的电影一般它都是有一个自己的声效库的，你从声效库里调声音过来，比如说爆炸声，你叠一叠，再稍微改一改，就所有的声音都有了。主要是做后期这个人需要对声音有很深层次的了解，比如说你这个画面中出现什么声音，你需要什么样的声音。比如画面中没有出现的一个东西，你要不要把它的声音给加进去，对画面的叙事有什么作用，这就是你需要考虑的。所以说，这个行业干到上面还是要一定时间和经验积累的。

Q：那自己对于这部电影的理解会表达进去吗？

A：会的，声音后期也是需要跟导演去商量的。首先他需要研读剧本，然后再去按自己的理解去做一遍，然后让导演看，声音做完之后，如果调色没有完成，那是暂时没有关系的。然后他就可以直接先初看一遍，大概就是导演，然后剪辑师，还有音频，就坐在一起，把整部片子过一遍，然后看哪些地方需要改，记下来，然后再去再剪。它会经历几个版本的过程，然后最终还有一个导演剪辑版和最终上映版，这也是审片的一个过程。

个人能力与电影行业的思考

Q：您觉得这个专业以后想要做的话，需要具备一些什么能力？
A：我觉得艺术类专业统一的一个最重要的能力就是，沟通能力。其他的，我觉得像技术什么的大家其实真差不了太多。本质上也是后期他就是一个大家技术水平都一样的，就在录音棚里面做个三天，然后就能把东西给做出来。他本质上是一个软件的使用能力。对于大多数的电影来说都是这个样子，当然声音设计除外。

但是国内声音设计生态不是非常好，盗版太多，而且你去找别人盗版比自己做出来，一是更好，二是更方便，三是快。就是整个国内的一个声音设计的一个生态，所以说如果要做声音设计的话还是往国外走。但是如果在国内的话就是做后期，可能先从后期一步一步往上走，看能不能做到国内顶尖的后期，然后更好的为别人打工。

Q：您觉得这个专业对你个人的能力或者是价值观上有什么影响？
A：也算是有吧，在价值观上有很大的影响。我发现了钱是万能的。在影视行业钱是万能的，有钱就可以，没有钱什么事情都干不了。但是，怎么说呢，这

话也不全对，但是声音后期的工资实在太低了，整个声音的预算只占到整部电影的百分之一，但他却占了整个电影艺术成分的一半，就是这样的。声音的主观性很强，说好也好，说不好也不好。你可能得先拿一个什么奖，然后才会有找你，不然你就是个小透明。

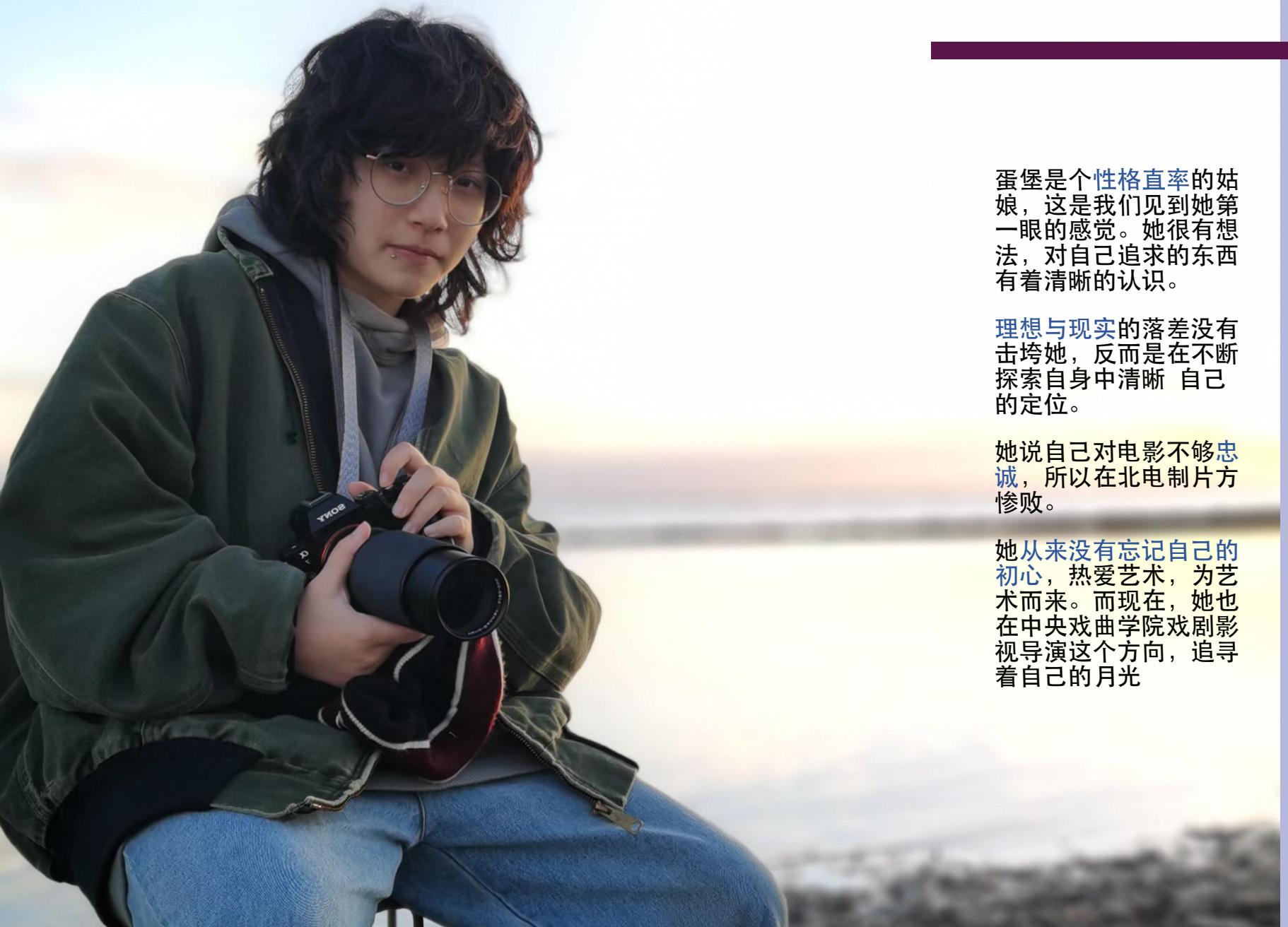
Q：您觉得电影对于大众而言是一个什么样的？
A：首先电影在大众视野里它就是一个娱乐类型的，它是用来消遣的。大众可能不会因为你的一部电影的艺术性多少去看一部电影的，它更强调的是一个有趣性。有趣是第一位的，第二位才是整部电影的剧情如何。因为票房其实真的跟他电影的精良程度有时候是不成正比的。比如说当时星际穿越的票房，在国内的票房真的就是挺惨淡的。它在映的时候就更惨淡了，一个影院就一个人在那看。但是大家对那种开心麻花的喜剧，评分你看它最后并不是很高，它的艺术性和拍摄手法可能也不是那么的强，成本可能也不是那么的高，但它的票房确实是高，它就是高回报。所以说这个电影对于大众而言，和对于专业人员而言，就是完全不同的两个东西了。就是说一部好的电影，对专业的人来看可能觉得它好赞好厉害，但是对于普通大众而言，可能就那样。

蛋堡

爱我所爱

采访：兰昕玥
摄影：吴睿妍
文/图：吴睿妍
美术：吴睿妍

2019级
戏剧影视导演

蛋堡是性格直率的姑娘，这是我们见到她第一眼的感觉。她很有想法，对自己追求的东西有着清晰的认识。

理想与现实的落差没有击垮她，反而是在不断探索自身中清晰自己的定位。

她说自己对电影不够忠诚，所以在北电制片方惨败。

她从来没有忘记自己的初心，热爱艺术，为艺术而来。而现在，她也在中央戏曲学院戏剧影视导演这个方向，追寻着自己的月光。

在艺考过程中会不会有一些理想跟现实上的差距？

当时我觉得自己特别适合制片这个专业，北电制片方是我的主要方向，但是呢，我惨败。就在二试的时候，我跟另外一个同学一起准备这个制片考试，然后当时我觉得我是在某些方面来说是有优势的。但是到了制片最后一试的时候，我整个人心态都崩了，就是发现我其实根本不适合当制片，我看轻了自己。进入大学之后呢，我又当了次制片。当了次制片之后呢，我发现老师的眼光真的太好了，幸好没有把我招进去——因为我真的太不适合当制片了。但当时我理想就是我很适合这个专业，然后还包括考中戏，我一个专业都没有过，就在初试，但当然大家都没听过。但是就是当时会有一些落差，因为当时在面试的时候，包括在一些模拟考试的时候，我觉得我表现比较出色。但是在艺考大军面前，包括在老师面前，你的状态是不一样的，包括你发挥，然后把你真正的那部分的真知识给暴露出来的时候，你可能很会露怯，因为我毕竟也不是一开始就是热爱电影，我感觉啊。

在艺考之后您有没有意识到更多原因使理想与现实之间出现差距？

我觉得我考不上大部分原因就是因为我的目标不太是综合类大学的后期，还是北电，中戏就是这一类学校。我觉得我没有考上的原因是因为我对电影还不够真诚。所以说当时我上大学之后，我发现就你对电影不真诚，这个一眼就能看的出来，包括老师。你在聊的时候，你是否是用那种艺考班的那种话术，还是你真正的热爱这个艺术，什么艺术，包括你的潜质，都会从你的谈吐中透露出来。包括你是不是一个抽象的人，还

是你是一个抽象的人，我觉得更适合学这个专业，都能暴露出来吧。

是什么原因使您接受了这些差距，选择了戏剧影视导演？

这个问题，真的我都想了100遍了。

我其实是一个，我自身认为，虽然我不是说像他们一样，观影量这么大，但是我觉得我的导演思维是有。我觉得我当时学这个专业，其实也不能说对电影完全没有兴趣吧，就是说兴趣相比，比如说本专业的其他同学来说，我觉得我能感到羞愧，因为他们的观影量、他们的热爱、执行力都是很强的。

有些人复考了，复读了三四年，那我是应届生

“不够深沉吧”

这一年凭的是什么呢？也在艺考专业过程中学到的一些让我有成就感的东西。也有就本身我对文学，对影像很热爱。我不能说热爱电影，但是我对影像和文学这一类媒介是非常热爱。我在高中的时候会自己创作一些歌词，还有一些文章，我觉得我本身就是一个很抽象的人，我喜欢艺术这门学科，所以说我坚定不移要来学艺术，这是我一开始的一个初衷。但是最终学到了导演，我觉得这是老师筛选出来的，由老师发觉我其实是合适学这个的。因为我们考了很多艺术的专业，有很多发现，我有这方面的天赋，所以当时我进来之后，我就把自己放进影视、电影当中，来探索自身，就是探索自身的能动性，把自己内心的对电影的喜爱挖掘出来，但一开始可能也不是存在，只是我还没发现。

制片和导演的距离

认知与自我认知

坚定与困惑并存

在所学专业经历一段时间之后您有没有发现新的困惑？

大二大家进入了一个，特别是我进入一个怪圈：想开始赚钱、接活。这样。锻炼自己，因为你在学校里面肯定学的东西很有限，就像老师说的：他只是抛出一个点让你去探索，那探索完了之后你得实践，对吧。时间不能依靠于老师指给你的任务，你得去外面去历练，应该去跟他们的接触，包括人际关系上你得去挖掘人脉，那这个都需要找一份工作去赚钱，我感觉。但是现在我一直都没有工作。然后最近就接了一个活儿，我没有创作热情，就还好。有段时间我没有，现在又有。

选择这个专业之后，您觉得对自己的生活，或者是价值观有什么影响？

比如说你在专业学习的过程中，你的价值观更加坚定，我觉得并没有改变。因为我们招的时候，其实老师会考虑，肯定有自己的价值观。你在说话的时候就把自己价值观都已经输出了。特别是导演这个特别主观的一个专业，老师会主观的认为你这个学生就很多想法，老师觉得你这个想法不符合他的价值观，那他肯定不会招你进。

所以说我觉得一开始的时候，其实经过筛选的价值观是很难动摇的吧，这个东西本身就是一个坚定的东西。如果你价值观很容易动摇的话，那你很容易随波逐流，你在艺术创作过程中很可能很痛苦——因为你总是跟着别人走，你必须要有自己的一个坚定的价值观，这样你才能去影响别人。

我们专业是想要去影响别人，通过影像去影响别人的。大家都会那种自大的情绪：我的影像可以影响别人，我的影像可

以传递出我的价值观。很自私，对吧，我就要保证价值观传输给别人，通过影像这么直接的传到别人的身、脸、眼睛里面，然后再转换为思想。我觉得是一个很直接的事情。

您觉得电影在对于大众来说，他们在大众视野又是一个什么样的？

一般电影本身，其实就是演员。但是怎么说呢，我觉得随着大家对电影的再深入次了解，大家其实现在会评价一部电影的时候，带上导演。嗯，我觉得现在在大众的层面认为，比如说跟我长辈聊的时候，他们就联系到这个导演，就会评价说：“唉，这个导演好怎么样的”，好的也是导演，坏的也是导演，都会这样说。演员当然也是一个很重要的环，但是涉及到演技之外的其他事情，他都用锅给导演，一般是这样的。

因为导演的能见度现在还挺高的。电影对大众来说呢，我感觉是生活的渐近线嘛。就像问大家为什么看电影，那肯定一方面是想要发现生活中其他发现不了的东西，在影视上展现；特别是像一些现实主义的电影，那就生活的渐近线。还有就是很复杂的，比如说去电影院看，和家里开始不一样。去电影院看呢，可能就是那种氛围，甚至变成一种社交手段：就像约朋友一般去电影院，就加深两个人，就是情侣嘛，然后加上两个关系，这其实就都能起到那种促进的作用，就是很复杂的事情。

对于幕后工作者的你来说，大家的看法是什么样的？

如果是从工作本身，大家听了导演这个专业，从亲戚朋友的角度来说，他们会觉得很突然、很神秘。因为大家根本不知道，很少了解到电影的运作是怎么样。幕后的话，首先它是很复杂而且繁琐的，我觉得

没必要大家都去了解。一部电影的制作是经过了各方面的，这很难讲清楚。电影的运作本身就是一个幕后的东西，展现在银幕面前的那个才是观众真正感兴趣的。

您学了这个专业之后，你觉得如果以后想从事导演，主要需要什么能力？

第一个肯定是领导，就是怎样掌控全场。因为导演他要协调各方，他不只是说原来摄影师把相机立在那里。他是要把场上，不仅是场上的分工、场外的分工都得协调好。你首先又有一种气场在那儿，这是种领导能力。

第二个就是我觉得人脉很重要。在学生作业阶段，你得有一种自身的一种社交能力吧。你能广交人脉，你能招到好的、

跟你携手共进的摄影。包括那些分工，如果你只是每次都是到外面随便去找，你没有一个固定的一个合作伙伴的话，我觉得每次拍出来效果是不可知的。你每次都得自己去（找），因为导演有一些想法，也不一定对方都能完全的领悟到，除非是跟你很好的朋友：你真正在社交的过程中，对方感受到了你的那部分的能量，他接收到了并且很喜欢，他就会把这个能量转化为自己的行动力。

第三个肯定是执行力，就是在拍摄的时候实际压力很大，抗压能力也非常重。你可能在拍到第四天的时候，你整个人都快崩了；在拍摄之前呢，你整个人是一种崩溃的状态，每次都是这样的。因为他不仅花费你的时间、金钱，还有场上每个人的时间。所以说在场上的时候，所有人的能量聚在一起实际上都是靠着你这边来的。

你必须得把这个能量转化为执行力，你必须得不管是谁还是说现场迸发出来的创意，那都得转化为执行力，你得把这个化解掉，自己来化解。

您平时创作多吗？

我来说还好，我们每周都有两到三个短片拍，那作业量逐渐就上来了，没办法。但是我感觉因为我们的拍摄环境受限的，比起电影学院他们有一个很大的摄影棚，一栋楼，那我们拍东西都得去室外，或者是我们也能借到棚内，但是比较 low，他们有这个专业的电影摄影棚，所以说我觉得他们的那种环境创设我们可望而不可及。我们可能被环境所减退，你知道我们的创作量啊，因为我们的思维是受限的，我们没办法想那个点，我们没办法实现。那怎么办呢，那就只能推翻。现在还好，但实际上电影学院我感觉他们都可以更有就是实现的那种可能性，难度没那么大。

会不会有其他一些因素的影 响创作？

肯定有其他因素影响。是这样，我们大一的时候要学习一些技术，就基本的视听语言，比如说这个镜头是否能组接上。我们会进行一些分层的训练。

比如说我们今天进行人物关系的训练，老师会定一个大概的基调，就是我们要训练什么，然后你从中（进行创作），所以这个就是限制，但是从限制之外呢，你可以找自己喜欢的东西。一开始我会觉得就是限制还挺多的，比如说就我们要过剧本，老师不喜欢一些剧本，你就不能拍它。自己的想法，有的时候就得不到展现，但是实际上你可以在很多层面实现自己的想法，在一开始训练的时候，我觉得有必要把自己的那些不切实际的想法收一收，因为毕竟是在，专业学习嘛。你又不是说，比如说他们学美术的，他们都可以随便想，但是我们的话我们是需要一些训练，也有一些红线吧。

想法会不会可能因为不被大 众所认可而推翻？

我们现在没有所谓大众的概念，所以老师没有这样强调，比如说这个让不让看的懂。但也就是集中于，我们专业本专业就十个人了，老师和同学。我们有没有没看懂，就自然而然的把我们当成大众，就是在每个在观影的过程中，当然会以大众的身份去看待这部电影。

当然也会有那种刻板的专业那种印象，但是大部分情况下，我们把自己当成一个观影者来看。

但是没有办法真的去，比如说请父老乡亲来看我们的作业，没有这个想法。我们还是一个比较自我一个状态，创作的时候，我们更考虑的是让我们班的人看不看得懂，然后老师看不看得懂。但是我们提建议的时候，我们会一种大众的一种思路，比如说我们会说你这个让大部分人肯定看不懂啊，这个受众就很群体很窄啊，这是一个艺术、艺术的那种风格，我们考虑的还是比较狭小的一个群体受众，我们现在受众还没有说

变成一个大众。其实目前更多的是以表达自己想法为主。

from 有限 to 无限

“

追逐梦想
就是追逐自己的厄运

在满地都是六便士的街上
他抬起头看到了月光

”

422°工作室

