

罗伯特·德尼罗

罗伯特·德尼罗 (Robert De Niro), 这个名字不仅是好莱坞黄金时代的象征, 更是演技派演员的代名词。从影五十余载, 他塑造了无数经典角色, 从黑帮大佬到喜剧老爹, 从出租车司机到落魄拳王, 每一个角色都被他赋予了独特的灵魂。他不仅是“方法派”表演的集大成者, 更是电影史上最具影响力和多样性的演员之一。他的职业生涯横跨半个世纪, 作品涵盖了几乎所有电影类型, 而他始终以极致的投入和精湛的技艺, 为观众奉献了一场场震撼人心的表演盛宴。

早年生涯与方法派的启蒙

罗伯特·德尼罗 1943 年出生于纽约一个艺术家庭, 父亲是抽象表现主义画家, 母亲是诗人。尽管父母在他幼年时离婚, 但艺术氛围的熏陶为他日后的表演生涯埋下了种子。16 岁时, 德尼罗辍学投身表演, 师从方法派大师斯特拉·阿德勒和李·斯特拉斯伯格。方法派强调演员从内在情感出发, 通过深入挖掘角色的心理和背景, 将自我与角色融为一体, 这种

罗伯特·德尼罗——方法派大师的银幕传奇

表演理念深深影响了德尼罗, 成为他日后塑造角色的核心方法。

德尼罗的早期职业生涯始于外百老汇舞台, 随后在一些低成本电影中崭露头角。直到 1973 年, 他遇到了导演马丁·斯科塞斯, 两人的合作开启了德尼罗的传奇之路。

与斯科塞斯的合作: 黑帮电影的巅峰

德尼罗与斯科塞斯的合作堪称电影史上最伟大的导演-演员组合之一。他们的作品不仅定义了黑帮电影的类型, 也重新定义了电影表演的可能性。

《穷街陋巷》(1973): 这是德尼罗与斯科塞斯的首次合作, 也是他职业生涯的转折点。他饰演的街头混混强尼·博伊暴躁易怒却又脆弱敏感, 德尼罗用极具爆发力的表演为这个角色注入了生命力。这部电影不仅奠定了德尼罗的硬汉形象, 也开启了他与斯科塞斯长达数十年的合作。

《出租车司机》(1976): 在这部经典的心理惊悚片中, 德尼罗饰演越战退伍军人崔维斯。这个角色孤独、偏执, 充满愤怒与绝望。德尼罗通过细微的表情和肢体语言, 将特拉维斯的内心世界展现得淋漓尽致。那句经典的“You talking to me?”至今仍是影史最著名的台词之一。

《愤怒的公牛》(1980): 为了饰演拳击手杰克·拉莫塔, 德尼罗进行了严格的拳击训练, 并在拍摄期间增重 60 磅。他不仅完美还原了拉莫塔的拳击技巧, 更深入挖掘了角色的暴力、脆弱和自我毁灭。这部电影为他赢得了奥斯卡最佳男主角奖, 也成为方法派表演的教科书级范例。

《好家伙》(1990): 在这部黑帮史诗中, 德尼罗饰演吉米·康威, 一个冷酷无情却又充满魅力的黑帮分子。他将角色的残忍、贪婪和脆弱完美融合, 贡献了影史最经典的黑帮角色之一。

百变影帝: 从黑帮大佬到喜剧老爹

德尼罗的表演生涯不仅限于黑帮电影。

他不断挑战自我, 尝试各种类型的角色, 展现出惊人的可塑性。

《教父 2》(1974): 在这部经典续集中, 德尼罗饰演年轻的维托·柯里昂, 他通过细腻的表演, 展现了教父从西西里移民到纽约黑帮大佬的崛起过程。凭借这一角色, 他赢得了奥斯卡最佳男配角奖。

《猎鹿人》(1978): 在这部越战题材的电影中, 德尼罗饰演钢铁工人迈克尔, 将角色的坚韧、忠诚和创伤表现得深入人心, 再次证明

《教父 2》剧照

《愤怒的公牛》海报

《好家伙》剧照

了他对复杂角色的驾驭能力。

《喜剧之王》(1982): 德尼罗颠覆形象, 饰演痴迷脱口秀的疯狂粉丝鲁伯特·普金, 将角色的偏执和癫狂演绎得令人毛骨悚然, 展现了他在黑色喜剧中的独特魅力。

《拜见岳父大人》系列 (2000—2010): 德尼罗在喜剧领域同样游刃有余。他饰演的退休特工杰克·伯恩斯严肃外表下隐藏着搞笑基因, 与女婿的斗智斗勇令人捧腹。这一系列电影不仅票房大卖, 也让德尼罗的喜剧天赋得到了广泛认可。

后期作品: 深度与幽默的完美结合

进入新世纪, 德尼罗在继续挑战严肃角色的同时, 也开始尝试更多元化的表演风格。

《乌云背后的幸福线》(2012): 在这部温情喜剧中, 德尼罗饰演患有躁郁症的父亲帕特·索利塔诺, 用细腻的表演展现了角色的挣扎和父爱, 获得奥斯卡最佳男配角提名。

《爱尔兰人》(2019): 年过七旬的德尼罗再次与马丁·斯科塞斯合作, 饰演老年黑帮杀手弗兰克·希兰, 通过平静克制的表演, 展现了角色的悔恨和孤独。这部电影不仅是对黑帮电影的致敬, 也是德尼罗对自己职业生涯的总结。

《小丑》(2019): 在这部 DC 漫画改编的电影中, 德尼罗饰演脱口秀主持人莫瑞·弗兰克林, 虽然戏份不多, 但他的表演为影片增添了深度和层次。

《猎鹿人》剧照

《拜见岳父大人》剧照

表演特点: 方法派的极致体现

德尼罗的表演风格深深植根于方法派理念, 他善于通过细节和情感的真实性来打动观众。

极致投入: 德尼罗以“方法派”表演闻名, 为角色倾注全部心血。无论是增重 60 磅饰演拳击手, 还是学习意大利语和萨克斯风, 都力求将角色还原到极致。

细节掌控: 他善于捕捉角色的细微表情和肢体语言, 通过精准的表演将角色的内心世界展现得淋漓尽致。例如, 在《出租车司机》中, 他用眼神和手势完美诠释了崔维斯的孤独与愤怒。

可塑性: 从黑帮大佬到喜剧老爹, 从硬汉到懦夫, 德尼罗能够驾驭各种类型的角色, 展现出惊人的可塑性。他的表演风格既有爆发力, 又有细腻的情感表达。

蔡宏峰

赵冬苓: 透过“沙尘暴”揭示人性

《沙尘暴》, 张佳宁的表演很出彩

悬疑剧《沙尘暴》正在热播, 该剧由一桩横跨八年的锅炉焚尸案勾连出新的案件, 揭示了乡土熟人社会背后的人性裂变。硬核推理的手法回归了真正的“悬疑”本色, 观众津津乐道深挖剧中细节, 讨论角色的命运与行为动机。

《沙尘暴》编剧赵冬苓在接受记者采访时透露, 为了打磨这个故事, 整整用了 3 年时间。她说, 这不是一个简单的破案故事。悬疑剧不应只是一场解谜游戏, 更应是一面照见时代与人性的镜子。赵冬苓说, “希望《沙尘暴》能成为这样的镜子。”

第一次写悬疑剧

赵冬苓是我国著名电视剧编剧, 其众多家喻户晓的作品中不乏《警察荣誉》《无所畏惧》《以法之名》等司法相关题材, “尽管这是我第一次写悬疑剧, 但我觉得好像已经为这一天准备了多年”。她从小对悬疑类型故事有所偏爱, 《福尔摩斯探案集》、日本推理小说、

同题材美剧等都有大量涉猎。但是赵冬苓更在意的是塑造人物, 以及在逻辑严谨的前提下找到清晰的主题。

《沙尘暴》的缘起来自多年前采访过程中, 检察官向赵冬苓介绍的一个真实案例。“锅炉里突然掉出一具尸体, 漫天的煤灰裹挟着真相扑面而来, 那个场景在我脑海里深深扎根, 于是想要开始倒推故事。”剧如其名, “沙尘暴”不仅体现了恶劣的生存环境, 更隐喻了熟人社会间, 被黄沙遮蔽的残酷真相与人性。“我设定了一个边陲小镇, 一个资源枯竭的城市, 里面的人能出去的都出去了, 剩下的人在苦苦寻找出路, 与命运抗争。”

目光投向落伍者

谈到主题确立的初心, 赵冬苓说, 她创作过很多主旋律作品, 这些作品的目光主要投向挺立潮头的时代弄潮儿, “这样的人物确实值得我们塑造, 也会成为我们人生的榜样。但是那些落伍者呢? 这是我过去在写其他作品时经

常想到的一个问题。我觉得《沙尘暴》补上了我这个遗憾。”

虽然片长只有 12 集, 但赵冬苓着重塑造了近 10 个人物, 每一个都有历史, 有正在进行的行动, 有他们细腻的心理冲突。

其中她非常喜欢的是王良和刘盈盈这组复杂的关系: 王良完全是属于过去时代的人物, 从小没有得到过真正的爱, 也没学会如何爱。他可以说从来没有见识过现代社会以及现代人人与人之间正常的关系。正是因为他的愚昧和善良导致了悲剧。刘盈盈这个角色则倾注了赵冬苓和导演很多心血, “一个非常令人同情的女性形象, 她本来有大好的前途, 最后被迫成了牺牲品, 但她在绝境中表现出顽强的生命力。”赵冬苓另一个非常喜欢的女性形象是孙彩云, “她是影视作品中很少见的一个女性形象, 没有任何顾忌, 还有无穷无尽的想象力。可以说, 《沙尘暴》的故事之所以能够产生, 和孙彩云想象力有极大关系。”

称赞演员的表演

赵冬苓还称赞了演员的表演。尤其是男一号警察陈江河的扮演者段奕宏。“因为这一类罪案故事中, 主要的故事都在犯罪嫌疑人身上, 警察特别不容易演出彩。我觉得陈江河之所以那么吸引人, 和段奕宏的塑造有绝对的关系。他赋予了这个西北糙汉鲜活的生命力。”女一号张佳宁过去在影视剧剧中都是乖乖女、邻家小妹形象, 刘盈盈是非常大的一次突破。赵冬苓也表示一开始主创团队并没有觉得张佳宁适合这个角色, “她之所以出演, 是因为她的热爱打动了我们所有的人。我们现在可以说热爱是第一生产力, 张佳宁的表演非常令人惊艳”。

杨文杰

谢晋让人难忘的八部作品

《女篮 5 号》

谢晋出生于浙江省绍兴市上虞区, 毕业于南京国立戏剧专科学校导演系, 中国内地导演、编剧。他的作品非常多, 其中给人印象最深的有这样八部作品, 几乎家喻户晓。

1.《女篮 5 号》, 刘琼、秦怡、曹其纬出演

电影讲述了篮球运动员田振华一生的坎坷经历, 以林洁、林小洁母女的不同人生经历为背景, 揭示了解放前后篮球运动员的不同命运, 见证了女篮 5 号林小洁茁壮成长的故事。

2.《红色娘子军》, 祝希娟、王心刚、向梅、陈强、铁牛、牛犇、冯奇、陈述、程之出演

电影讲述了第二次国内革命战争时期, 吴琼花从奴隶成长为共产主义战士并在海南红色娘子军里成长和战斗的故事。

3.《大李小事和老李》, 刘侠声、范哈哈、姚德冰出演

电影讲述了肉类加工厂的大李和小李想方设法带动工人参加体育运动, 但得不到车间主任老李的支持, 经过一番挫折后, 老李终于明白参加体育锻炼可以提高生产的故事。

4.《舞台姐妹》, 谢芳、曹银娣、冯奇、上官云珠、马骥、李纬、邓楠、董霖出演

电影讲述了越剧艺人竺春花、邢月红在旧社会受尽压迫的悲惨生活, 以及她们在新社会得到解放、重生的故事。

《春苗》

《芙蓉镇》

《舞台姐妹》

5.《春苗》, 李秀明、冯奇、达式常、刘子农、高保成、李玲君、白穆、张瑜出演

电影讲述了江南某大队妇女队长田春苗响应毛主席号召, 刻苦学习医学知识, 成长为赤脚医生为乡亲们治病的故事。

6.《牧马人》, 朱时茂、丛珊、刘琼、牛犇出演

影片讲述了许灵均被打成“右派”后到西北牧场劳动, 得到当地牧民们的多方关照, 并与当地姑娘李秀芝结成连理。“文革”结束后, 他拒绝了父亲给他的到美国生活发展的良机, 毅然决定留下来建设祖国家园的故事。

7.《芙蓉镇》, 刘晓庆、姜文、郑在石、祝士彬、徐松子出演

影片讲述了 20 世纪 60 年代初, 湘西芙蓉镇上勤劳美丽的少妇胡玉音同丈夫黎桂桂摆了米豆腐摊子的艰难历程, 黎桂桂被逼自杀, 胡玉音到处受欺凌, 右派分子秦书田却给了她真诚的关怀和帮助, 两人逐渐产生感情。动乱年代结束后, 他们俩重新开办米豆腐店, 直起腰杆开始了新生活的故事。

8.《高山下的花环》, 吕晓禾、唐国强、何伟、盖克出演

影片讲述了高干子弟赵蒙生, 一心想调回城市, 母亲委托关系让他调离前线, 后因舆论的压力迫使赵蒙生上了前线, 赵蒙生在血与火的洗礼中, 经受了考验的故事。

《牧马人》

《高山下的花环》

冯远征: 舞台剧不会因为 AI 而消失

全国政协委员、北京人民艺术剧院院长冯远征接受记者采访时表示, AI 会给行业带来新机遇, 但 AI 抢不了我们的“饭碗”, 舞台剧更不会因为 AI 而消失。

“作为真实的人来说, 如果演一个角色, 是有温度、有生命的, 他流的眼泪是真实的, 和 AI 设计出来的人演的角色肯定不一样。”冯远征说, 有编剧曾试图用 AI 创作, 起初觉得很完美, “但最后他跟我说, AI 创作缺少温度和感情, 所有的语言都很标准, 但唯独没有他的个性。”

冯远征认为, 对 AI 等新技术, 一开始可能作为新生事物想全盘接受, 但在接纳的过程中会发现, 在某个领域替代不了人的真实感情, “我们的舞美设计师也用 AI 做过图, 做完以后他放弃了, 因为缺少自己的笔触、感情、温度和思想。”

AI 出来了, 舞台剧是否会消失? 我认为永远消失不了, 因为

舞台剧是观众和演员在同一个密闭空间里共同完成的一个故事、一次人生体验。AI 的出现有助于行业发展, 特别是有助于艺术行业更完美、更完善, 但是完全取代是不可能的。”冯远征说。

人艺在年轻演员的培养上, 有没有借助 AI 手段? 冯远征坦言, AI 解决不了演员的声台形表基本功问题。“我们坚持让年轻演员苦练基本功。”冯远征透露, 濮存昕老师还在剧院给年轻演员上古诗词朗诵课, 进剧院十年的演员也要经过这样的培训。“演员表演是无法借助 AI 的, 因为需要一对一的训练, 针对每个人的特质, 设定单独的教学计划。”冯远征还表示, 一名好演员或者一名合格的演员, 应该经过严格训练。就像歌唱家要熟知乐谱知识和音乐理论一样, 演员也必须要有专业积淀。“只有经过严格专业训练, 才可以称之为演员。”

武红利