文化周

龚洵,青年编剧、导演,出生于陕西 省紫阳县。2015年导演作品《三抬镇》 入围第十二届中国独立影展"广阔天 地"单元;2024年编剧、导演电影《最后 的心事》荣获第十四届北京国际电影节 嘉年华"永不落幕"推荐影片;第一届河 东作者电影展"最佳导演"奖、"最佳男 主角"提名;第十八届 FIRST 电影展产 业放映单元预选入围影片;2025年正 在编剧执导作品《枪、拐杖和烟》。

访青年导 陈曦 演龚洵

龚洵是一位安康籍优秀青年导演,她导演的作品 《最后的心事》于2024年下半年在全国院线上映后,获 得了电影界、媒体和影迷的持续关注。在首映礼上,龚 洵深情地说:"我是一个特别有故乡情结的人,17岁那 年我离开故乡在异地城市生活、在我身边像这样的 '新'市民还有很多,他们拼尽全力在城市生活立足, 然而背井离乡的感受以及家族亲情的割舍让很多人心 中的苦闷难以言说,尤其对于老人来说感受可能更加 强烈、于是就有了这样一个普通中国家庭找回亲情找 回根的故事。

电影《最后的心事》围绕"亲情""故乡"核心意象建 立返乡叙事模式,讲述了一位与子女同住在城市的老 人,于70岁生日之际返乡寻亲的故事,通过其探访兄 弟姐妹的过程,描绘了一幅流动的中国社会景观。

该片导演、编剧、监制、制片人等核心主创成员均 来自安康,在汉滨区、紫阳县等地进行了大量实地取 景,人物对话全程使用了本地方言,成片近70分钟的 镜头展示了安康的茶山、汉江等优美风光。像这样在安 康实景拍摄并登陆全国影院的院线电影目前还不多, 可谓向全国观众全景式展现了陕南地区民俗风情。

故乡:精神归宿和深情回望

记者:龚洵导演您好,首先恭喜您的新作《最后的心事》上 映并获奖,欢迎您回到家乡,也感谢您接受此次访谈。您在多 个场合提到,自己是一个特别有故乡情结的人。您能分享一下 记忆中的故乡是什么样的吗? 这些记忆是否成为您艺术创作

龚洵:非常感谢家乡父老乡亲对电影《最后的心事》的关 注。故乡对我而言,不仅仅是一个地理坐标,更是一种精神的 归宿和文化的根脉。我们这一代人,许多都离开了家乡,在外 地生活,但走得越远,内心对故乡的凝视反而越深。这种凝视, 既是对过去的怀念,也是对自我身份的追问。电影《最后的心 事》中有一张"地图"主题海报,用的正是安康的俯瞰地图。这 张地图不仅是一个地理标识,更是一种象征——它是我与故 乡之间的情感纽带,也是我艺术创作的起点。

的灵感来源?

历?

的疏离与重建

记忆中的故乡,是一片充满烟火气与温情的土地。我常常 想起从我们家大门望出去的那个画面:门框像一个天然画框, 山林、草木、云雾、劳作的人们在其中游走。清晨,乡音在空气 中交织,傍晚,饭菜香从家家户户飘出。这些画面不仅仅是视 觉的记忆,更是一种情感的积淀。它们构成了我对"家"最原始 的理解,也成为我艺术创作的灵感源泉。

在《最后的心事》中,我试图通过镜头还原这些记忆,但更 重要的是,我希望通过这些画面探讨一个更深层次的问题:在 现代化的进程中,我们如何面对故乡的消逝与变迁? 故乡不仅 仅是一个地方,它更是一种文化的载体,承载着我们的历史、 情感和价值观。当我们离开故乡,进入一个更广阔的世界时, 我们是否也在某种程度上失去了与这种文化的连接? 电影中

记者:影片中的老人和女儿形象非常鲜明,您在塑造这些

龚洵: 老人和女儿的角色确实融入了我个人的一些情感

记者:有影迷在看完影片后说,一开始认为"最后的心事"

角色时有哪些考虑? 这些角色是否融入了您个人的情感和经

和观察。老人代表了一种对故乡的执念和对亲情的渴望,而女

儿则是现代城市生活中忙碌、疏离的一代人的写照。我在塑造

这两个角色时,老人对故乡的眷恋,某种程度上也是我对故乡

情感的投射;而女儿的角色则让我思考现代社会中家庭关系

是老人回家给自己料理身后事,看完再思考,影片其实讨论了

一种家庭关系,老人回到故乡坚持去见久未见面的兄弟姐妹,

多年的恩怨早已消散,也许这才是最后的心事。作为导演,您

的许多场景——风土人情、人们相处的方式、走路的步调、说 话的逻辑——都是我试图捕捉的故乡的"灵魂"。它们不仅是 故事的底色,更是我对文化根脉的追问。

艺术创作对我而言,是一种寻找与回归的过程。通过电 影,我不仅是在讲述一个故事,更是在寻找一种情感的共鸣。 故乡的记忆为我提供了源源不断的灵感, 但它们也让我意识 到,故乡不仅仅属于我个人,它是一种人类共同的情感符号。 无论我们来自哪里,故乡总是承载着最原始的情感与记忆。通 过《最后的心事》,我希望观众能够重新审视自己与故乡的关 系,思考我们在现代化、全球化的浪潮中,如何保留那些滋养 我们精神的文化根脉。

最后,我想说,故乡的意义不仅在于它的过去,更在于它 的未来。我们每个人都是故乡的传承者,也是它的塑造者。通 过艺术,我希望能够为故乡的记忆赋予新的生命力,让它在更 广阔的语境中继续生长。这或许就是《最后的心事》最深层的 "心事"——它不仅是我个人的情感表达,也是我对文化传承 与人类共同情感的一种思考。

记者:您在家乡安康、紫阳拍摄《最后的心事》时,是否有 一种特别的心境,请您谈谈拍摄过程中难忘的故事?

龚洵:电影《最后的心事》有近 70 分钟的镜头是在我的家 乡安康和紫阳实地实景拍摄的。能够回到这片熟悉的土地取 景,我的内心充满了喜悦与感慨。家乡的每一寸土地、每一缕 空气都让我感到亲切,这种熟悉感让我在前期筹备时,对片中 人物和场景的调度早已在脑海中排练了无数遍,实际拍摄时 更是得心应手,仿佛一切都在自然而然地流淌。

拍摄期间,有一场戏是在我童年时常去的老街上拍摄的 那天,天空飘着细雨,老街的石板路被雨水打湿,泛着微微的 光泽。我们来到一个码头,那里曾经是我上学时必经之地。码 头上,我看到了一个佝偻着背的老妇人,她独自站在那里,目 光有些茫然。她家曾经有一个渡船,小时候我每次经过这里, 都会看到她和她丈夫忙碌的身影。然而,那天她见到我们时, 却出乎意料地热情,邀请我们到她家里坐坐。这让我有些惊 讶,因为记忆中她总是沉默寡言,甚至有些冷漠,生怕路过的 学生弄坏了她家的东西。

我走上前,轻声问她:"乌老先生在吗?"她愣了一下,缓缓 回答:"不在。"我心中一紧,又问:"是去送别的客人过河了 吗?"她淡淡地说:"他死了好几年了。"那一刻,我的心仿佛被 什么东西重重地撞击了一下, 脑海中瞬间浮现出乌老先生当 年撑船的身影,那熟悉的面容、那沉稳的动作,仿佛就在昨日。 然而,时光无情,曾经熟悉的人早已随着岁月消逝,只留下这 片空荡荡的码头和这位孤独的老妇人。

我们离开时,她独自坐在空旷的院子里,目光追随着我们 远去的背影。雨依旧在下,石板路上的水洼映出她孤寂的身 影。我回头望了望她,心中涌起一阵酸楚。我不知道下次回来 时,是否还能再见到她,是否还能在这片熟悉的土地上找到那 些曾经的记忆。

这段拍摄经历让我深刻感受到时间的无情与生命的脆 弱。家乡的每一处风景、每一个人物,都承载着我太多的回忆 与情感。而这部电影,正是我对这片土地、这些记忆的一次深 情回望。

心事:与自己和解 与生命和解

如何理解影片的主旨,您想向观众传递怎样的思考?

龚洵:是这样,影片的主旨并不是老人料理身后事,这只 是一个引子。我是想通过老人回到故乡的经历,探讨家庭关系 的修复与和解,影片试图传达的是,无论时间如何流逝,亲情 始终是我们内心深处最柔软、最不可割舍的部分。老人与兄弟 姐妹之间的恩怨,在岁月的冲刷下逐渐变得微不足道,最终留 下的只有对彼此的牵挂与关怀。这种情感的链接,正是我希望 观众能够从中感受到的。

影片中的"心事"不仅仅是老人个人的,它象征着每个人 内心深处的渴望与挣扎。晓红想拍电影、姐姐想有个稳定的工 作、老李想回家看看、三叔希望能给孩子留下好榜样……每个 人都有自己的"心事",而这些心事背后,其实都是对自我认 同、家庭归属和人生意义的追寻。陈德讯"最后的心事"不仅仅

是回家,更是与自己的和解,与过去的恩怨和解,与生命的无 常和解

通过这个故事,我希望观众能够思考:在快节奏的现代生 活中,我们是否忽略了那些真正重要的东西?亲情、家庭、人与 人之间的情感纽带,是否在时间的洪流中被我们逐渐淡忘?影 片试图唤醒观众对亲情的珍视,提醒我们放下过去的恩怨,珍 惜当下的每一刻,勇敢面对内心的真实需求,与自己和他人达 成和解。

最终,影片不仅仅是一个关于家庭的故事,它更是一个关 于人性、关于生命意义的探讨。我们每个人都在寻找属于自己 的归宿,而真正的归宿,或许就在我们与亲人、与自己的和解 之中。

方言: 乡土文化的记忆与认同

影片通过方言的使用,希望唤醒观众对乡土文化的记忆 与认同。乡土不仅仅是一个地理空间,它更是一种生活方式、 一种情感结构。无论是老人回到故乡的执着,还是年轻一代在 城市中的迷茫,都体现了乡土与城市之间的复杂关系。我们或 许无法回到过去,但乡土的文化基因早已融入我们的血液,成 为我们行为、语言乃至思维方式的一部分。这种文化的传承, 既是我们的根,也是我们面对未来的力量。

通过这部影片, 我希望观众能够重新思考乡土与城市的 关系。乡土不是落后的象征,城市也不是唯一的归宿。真正的 现代化,不是对乡土的抛弃,而是对它的重新发现与珍视。我 们每个人都在寻找属于自己的归属感,而这种归属感,或许正 存在于我们对乡土与城市的双重认同之中。乡土是我们的起 点,城市是我们的方向,而在这两者之间,我们找到了自己的 位置,也找到了生命的意义。

记者:在很多文学作品和电影中,都会对乡土进行"桃花 源式"的美化。而您选择了一种现实主义写实风格,展现了如 今新农村的真实风貌, 您在拍摄过程中是如何选择和布置拍 摄场景的?这种写实风格对影片的艺术效果有什么影响?

龚洵:《最后的心事》是一部情感真挚的电影,讲述视角、

场景的选择,我都选择了比较客观、写实的手法,我希望它是 一部能经得起历史和情感双重推敲的影片。在拍摄场景的选 择上,我尽量保留当地的自然风貌和人文气息,比如老房子、 石板路、农田等。这种充满烟火气息的生活场景让影片更具真 实感和代入感,观众能从中感受到一种质朴的力量,而不是被 过度修饰的画面所隔阂。

记者:无论怎样追求真实,肯定还是要进行艺术剪裁和加 工。您如何理解艺术与生活的关系?在创作中如何平衡真实与 艺术加工?

龚洵:艺术是两小时且可以随意编辑,生活却是一辈子且从 来不会调转顺序。两小时的艺术从一辈子的生活中去汲取经验, 一辈子的生活从两小时的艺术里去寻找那些生命的真谛。

创作真实其实从我理解来说,应该从两个方面来说,一个 是情感的真实,情感的真实是观众看完影片能感受到真实的 情感,这个是一部影片的最基本的要求,如果这个没有把握 好,作品就容易变得不可信;另一个是我们看到或听到的真 实,也可能是"虚构的真实",这个就是我们通常说的能艺术 加工的地方了。我的原则还是在情感真实的基础上,去做艺

写实:精神的原乡真挚的情感

自然的方式讲述生活中的故事。

记者:《最后的心事》是您"故乡三部曲"的第二部,能否谈

谈您对第三部作品的规划?三部曲之间是否有内在的联系? 龚洵:"故乡三部曲"是我对故乡情感的一次深刻而完整 的表达,它不仅仅是对故乡地理空间的描绘,更是对故乡精神 内核的探索与追问。每一部作品都承载着我对故乡不同维度 的思考, 试图通过个体的命运折射出时代的变迁与人性的复

第一部《三抬镇》聚焦于一个小镇的起源与传说,追溯了 洞河镇(老一辈人称之为"三台镇")的历史脉络。通过挖掘小 镇名字背后的故事,我试图展现一个地方如何从无到有,如何 在历史的长河中形成自己的文化记忆与身份认同。小镇不仅 是地理意义上的存在,更是人性与历史的交汇点。通过这部作 品,我希望观众看到的不仅是一个地方的故事,更是人性在历 史洪流中的挣扎与坚守。

第二部《最后的心事》则将视角转向那些离开故乡、进入 城市的人群。随着城镇化的推进,许多人选择了离开乡村,进 入城市寻找新的生活。然而,这种选择并非没有代价。他们在 城市中的生活状态如何? 曾经的家族纽带如何在迁移中被撕 裂?故乡与亲情在他们的心中又扮演着怎样的角色?这部作品 试图探讨的是现代化进程中个体的孤独与迷茫, 以及他们对 故乡的复杂情感——既想逃离,又无法割舍。通过这些人物的 抉择与挣扎, 我希望引发观众对城市化进程中人性与情感的

第三部《枪、拐杖和烟》则将镜头对准那些选择留在乡村 的人。他们是现代化浪潮中的"留守者",面对时代的巨变, 他们既需要坚守传统,又不得不面对外界的冲击与改变。这 部作品试图探讨的是乡村在现代化进程中的命运,以及那些 选择留下的人如何在传统与现代之间找到平衡。他们的坚守 是否还有意义? 他们的改变又是否能够被理解? 这些问题不 仅关乎乡村的未来,也关乎我们每个人对"根"与"归属"的理

三部曲之间有着深刻的内在联系。它们从乡村、小镇、城 市三个不同的空间维度,展现了现代化进程中个体的命运与 选择。无论是离开的人,还是留下的人,他们的故事都共同构 成了我对故乡的观察与思考。故乡不仅是一个地理概念,更是 一个精神符号,它承载着我们的记忆、情感与身份认同。通过 这三部作品,我希望能够唤起观众对故乡的重新审视,思考我 们在现代化进程中如何安放自己的"根",如何在变迁中寻找 属于自己的精神家园。

总的来说,"故乡三部曲"不仅是对故乡的深情回望,更是 对现代化进程中人性与文化的深刻反思。它试图通过个体的 命运,揭示时代的变迁与精神的困境,从而引发观众对自身与 社会的更深层次思考。

记者:拍完"故乡三部曲"后您是否会继续探索故乡主题、

还是会尝试新的题材和风格? 龚洵:故乡主题对我来说是一个永恒的命题,但我也会尝 试新的题材和风格。未来我可能会关注一些更具社会现实意 义的主题,比如城市化进程中的个体命运,或者现代人的精神 困境。不过,无论题材如何变化,我对人性和情感的关注始终 不会改变。

记者:影片中使用了紫阳方言,各方面都有浓郁的乡土文 化气息,您如何理解乡土与城市的关系? 龚洵: 乡土与城市的关系, 始终是我创作中深感兴趣的主

题。乡土,不仅仅是一个地理概念,它承载着一种根植于土地 的文化记忆和情感纽带,是我们精神的原乡。而城市,则是现 代化进程中的象征,代表着速度、变迁和无限的可能性。然而, 乡土与城市并非对立的两极,它们更像是同一生命体的两种 形态,相互依存、相互滋养。乡土是我们的根,是我们文化的源 头;城市则是我们发展的方向,是我们面向未来的窗口。两者 之间的张力与融合,构成了现代人复杂的精神图景。

在影片中使用紫阳方言, 正是为了凸显这种乡土文化的 独特性和生命力。方言不仅仅是一种语言形式,它更是一种文 化的载体,承载着地域的历史、风俗和情感。一个人出生时听 到的第一个声音,往往是乡音;即使他后来离开故乡,在城市 中生活多年,乡音依然会在不经意间流露。普通话或许是他在 城市中与外界沟通的工具,但乡音却是他与故乡、与自我最深 层的连接。这种语言的"双重性"正是现代人身份认同的缩 影——我们在城市中追逐梦想,但内心深处始终有一片乡土, 那是我们无法割舍的精神家园。

记者:您的电影风格被很多评论家形容为"安静、写实、 含蓄",这种风格是如何形成的?您在创作过程中是如何保持 这种独特的艺术风格的? 龚洵:在《最后的心事》拍摄前,我就很确定自己需要用一 个什么样的节奏去讲述这个故事, 我希望这个故事是安静走 心、娓娓道来的,希望观众能在细微的情感变化中感受到人物 的内心世界的变化,我尽量避免过于戏剧化的表达,始终坚持 以人物和情感为核心,不追求表面的热闹但情感上却暗流涌 动,像陈德讯与他二弟见面那个场景、陈德讯回到家的镜头等 等,我只选择了一个客观角度的长镜头去拍摄。在与各地观众 交流中,有很多现场的观众发言都留意到了这些"含蓄"的表 达,那种很多人"懂你"的感受很美妙。 记者:这种偏文艺的风格可能会有一定的接受门槛,您在 创作过程中是如何平衡艺术表达与观众接受度之间的关系 的?您希望观众从《最后的心事》中获得什么? 龚洵:确实,传统文艺风格的影片可能会让部分观众觉得 "慢"或"难懂",电影《最后的心事》从一开始写剧本时,我就让 故事和情感表达更加清晰,避免过于晦涩。我希望观众能从

> 记者:在您艺术成长道路上,有哪些导演或作品对您产生 龚洵:侯孝贤导演的作品对我影响很大,他的电影总是能 用最朴实的方式表达最深刻的情感。还有阿巴斯导演,他的现 实主义风格和对乡土题材的关注让我深受启发。此外,像小津 安二郎、是枝裕和、侯麦等导演的作品也让我学会如何用安静

《最后的心事》中感受到亲情的温暖,思考家庭关系的意义,同

时也能够重新审视自己与故乡、与亲人之间的联系。