女演员这个职业的难度从不在开端——20岁的笑颜如花可以融化大部分成长道路上的冰寒；真正的考验出现在当美貌折损、娇俏已不合时宜的时候，“中年困局”像是一道困难重重的考题，它摆在所有女明星的面前，无法越过，无从逃避

小宋佳：女演员的人生下半场

陈熙涵

在最近的热播剧《小舍得》中，又见小宋佳。这一次，她饰演一位婚姻美满、有一对可爱儿女，同时带着隐秘创伤的母亲。虽说这不是小宋佳第一次演母亲，但她在剧中的细腻表演又一次被频频提及。很多人不敢相信，这位如花般好看的女演员已四十岁出头，而她演过的角色，几乎没有演砸的。

最初凭电影《好奇害死猫》中的洗头妹一角成功进入大众视野，到《闯关东》里那个裹在土气棉袄之下充满侠气的“鲜儿”，再到凭电视剧《悬崖》一举夺得白玉兰、金鹰双料视后，凭电影《萧红》获金鸡影后，小宋佳的每一步都走得扎实、漂亮、无懈可击。尽管她的颜值足以“躺赢”，但她偏偏选择用实力说话。

“凡事都有一个理”

呈现好的表演才是一个演员的本分，所以要建立正确的审美观，把它坚持下去

“其实宋佳的美貌要比电影中强烈得多，更有风采和魅力。”和她在电影《师父》中有过合作的廖凡曾这样评价她。看过《师父》的人无一不对小宋佳演的“师娘”难以忘怀——她素颜时文艺，浓妆时艳绝；玩得起时髦热闹，也守得住现世安稳。上海女人的娇媚和东北女人的烈性，奇妙融合在她一个人的身上。

电影《我和我的祖国》里，文牧野导演的短片《护航》中，小宋佳扮演女飞行员编队队长吕潇然，业务能力强，训练中对自己狠到男人看了都犯怵。这样一个拼命三娘，却被上级安排在阅兵式中执行备飞任务，从不忿到服从，到队友出现意外、证明自己专业能力的机会来了，她却最终选择协助别人完成了任务。这么一个直白的剧情，演员不容易演出深度，但小宋佳的惊艳在于：将每一个点都发挥到了极致。演狠，眼神杀气，表情张力，实在抓人；演稳，个性张扬，也能下沉，戏做得足却不过。

不久前在一个电影节的场合，好友海清因女演员的“中年危机”，拉着姚晨、梁静和小宋佳一起上台，笑中带泪地“控诉”了一个女演员人生下半场的困境：受市场、题材限制，女演员年纪一上去就被一些优秀作品隔离在外。当时，小宋佳上前一步声明：以上仅代表海清个人观点。这种直接和坦率，带着东北女孩处事的爽利。这件事过不多久，小宋佳在自己的微博写道：“凡事都有一个理儿……不要让他人的看法，彻底把你打败了。要我看，除了你自己，没人能够定义你。”

凡事都认一个理儿的小宋佳，一直是娱乐圈一个少有的存在。她因和另一位上世纪八九十年代非常著名的女演员宋佳同名同姓而被叫做“小宋佳”，但她却拥有比她大气的长相更大开大阖的个性。演员，似乎是天生活在他人定义里的职业，而自己定义自己，则被认为有着太高的难度。这年头，认这理儿的女演员，是少数。

如果当年在《好奇害死猫》中，很多人是因为她的“性感”而对她印象深刻，那么，现在的小宋佳，“性感”这个词却几乎与她绝缘。

2005年，25岁的小宋佳从上海戏剧学院毕业两年，人生第一部大银幕作品便是与张一白、胡军和刘嘉玲合作。她在戏里的角色并不讨喜，扮演一位性感而风尘的洗头妹，作为第三者介入中年夫妻胡军和刘嘉玲的感情，却因逼宫太紧而被情人失手杀害。

电影里有段令人过目难忘的戏是小宋佳对胡军说：“我想要的多了，这才只是个开始呢！”她端起水杯，眼里满是轻蔑。或许连张一白都没预料到，这样一个性感花瓶角色，被小宋佳赋予了一种特别的危险气质，这个角色的风头甚至压过了当年的刘嘉玲。次年，小宋佳凭《好奇害死猫》获得了金鸡奖最佳女配角提名。

初出茅庐的惊人表现，来源于她与生俱来的天赋。1980年，小宋佳出生于哈尔滨一个普通家庭。小时候的她“像个男孩子”一样，一刻没有安静的时候。父母为了让她更“像”一个女孩，煞费苦心。8岁那年，妈妈让小宋佳开始学柳琴，希望通过学习一样古典乐器，能让她“淑女”一些。也是从那时候起，别的孩子嬉笑玩耍的时间，小宋佳几乎都在学琴练琴。她的手指因此经常磨破出血。她费劲心思，把琴搞坏，结果第二天，妈妈又弄了一把新的琴摆在她面前。

在周而复始的枯燥练习中，小宋佳慢慢习惯了这种生活，并慢慢地爱上了柳琴。《小舍得》里有这样一个场景：欢欢和子悠在外公家吃饭，家宴上，外公提出让欢欢唱一段得奖的歌曲助兴，欢欢提出需要一个伴奏，小宋佳饰演的妈妈自告奋勇地表示“我来”，那段柳琴真声便出自小宋佳之手。

20岁那年，小宋佳考入了沈阳音乐学院。依照这样的“剧本”，她会顺理成章地成为一名音乐人。谁知道因为一位学姐的建议，对表演一无所知的她，“图新鲜”又去考了上海戏剧学院。当时的她，是一张从未接触过表演的白纸。那一年，上戏表演专业二轮考试的考题是“在公园等人”，小宋佳就这么一动不动地站在一边干等……过了好一会儿，考官忍不住问她：你演完了吗？小宋佳很实诚地答：你觉得我演完了就演完了。

就这样，她竟靠“本色”考上了上戏，进上戏后，才发现一切没那么简单。看到周围的同学都那么有表现力，她一度感到很自卑。一次他们班摸底考试，她最后一个上台，表演的小品连个名字都没有，就说了一句“请看小品”。她也不知道自己演了什么，反正演完了就灰头土脸地下台。但令小宋佳印象特别深刻的是，李志舆老师在表演结束后对着全班说的一句话：“打球要有球感，演戏要有戏感，我们班宋佳同学就是一个戏感很好的人。”就这么一句话的鼓励，一下子给了小宋佳自信，也促使她从此不可自拔地爱上了表演。

在上戏求学的那段时间，小宋佳不像别的一些同学那样接戏、接广告，而是让自己沉淀下来，无比认真地去上每一节课。她很少缺课，热衷于琢磨表演这件事，许多年后，拿了金鸡影后、白玉兰视后的她，还回忆起了在上戏时老师告诉他们：有的戏再火、票房再高，那也是烂的表演。而呈现好的表演才是一个演员的本分，所以要建立正确的审美观，然后把它坚持下去。

当时的小宋佳已经显示出难得的主见，对一个刚刚接触表演行业的新人，戏感和定力，或许是通往成功的两级重要的台阶，小宋佳似乎都具备了。现在回头去看，她对自己要走的道路一直都很明确。《好奇害死猫》上映后，她因为人物塑造得好而得到了圈内的关注，也走进了不少观众的视线。但令人略感遗憾的是，很多观众对她的初印象还是更多地停留在了“性感”这一面。但她并不想这样，在一次采访中，小宋佳说起过这段往事：“我当时觉得性感是骂人的词，为什么大家没有关心我的演技，而要讨论我穿的是什么呢？”她因此而拒绝了很多找上门来的同类型角色。

从当年那个时间点来看，外形美艳身材撩人的小宋佳当个“花瓶”并不难，但她却倔强地想要在表演上更进一步。没有中意的戏，她宁可每天宅在家里，在娱乐圈甘心做一个隐形般的存在。

2006年，她“等”来了《闯关东》。作为央视2008年开年大戏，《闯关东》火了，小宋佳在剧中饰演的“鲜儿”也大大地得到了观众的认可。鲜儿悲惨的身世，成为许多观众的意难平。其实，《闯关东》当年在找小宋佳之前，物色过很多女艺人。但每次本子刚送出去，就被拒绝了，因为拍那部剧，实在太苦了。电视剧在黑龙江黑河附近拍摄，9月中旬开机，主要演员需要在冰天雪地里待上整整半年。碰上零下30多度的气温，有时连摄影机都无法工作，要给机器裹上厚厚的“棉袄”。这样的条件，吓退了不少女演员，但小宋佳去了。鲜儿是一个充满争议性的角色，她在闯关东的时候做过童养媳，进过戏班子，还当过土匪。当年，这个以小花旦设定抢眼的鲜儿，风风火火犹如一颗子弹划过眼前，小宋佳诠释下的鲜儿充满了野性之美，在不同时期的性格特点都不一样。很短时间内，小宋佳积累下了广泛的观众基础，“很多人直接就叫我鲜儿”，回忆起自己在街上被阿姨妈妈们认出并被热情拥抱的一幕，小宋佳也会笑得像向阳花一样灿烂。

演员作为她所塑造的角色被观众记住的那一刻，那点自豪和满足感真是别提多美了。谈起这个让她荣耀一时的角色，小宋佳难掩喜爱之情，她说鲜儿的执拗、顽强和认真，是和她自己性格连通的部分，但她也有对鲜儿不认可的地方，那就是她对待感情“太懂事、太压抑自己了”。

幸运的是，随着《闯关东》掀起收视热潮，小宋佳摆脱了“性感”标签，让人记住了一张难忘的俏脸，她成功地走入了千家万户。可她想要的，还不止于此。

▶在并不算特别成功的犯罪电影《风平浪静》中，小宋佳成了影片最迷人的部分，不仅点亮了男主角『宋浩』的灰色人生，也点亮了整部电影

▶二〇一二年，小宋佳以谍战剧《悬崖》中『顾秋妍』一角，爆冷打败了孙俪的『甄嬛』，斩获第十八届上海电视节白玉兰奖最佳女演员奖

“不挑角色只挑戏”

以克制和平静的方式，极富控制力地呈现人物内心那些惊涛骇浪的时刻

演员的路上，她步履不停。

几年后的2012年，小宋佳以谍战剧《悬崖》中“顾秋妍”一角，斩获第18届上海电视节白玉兰奖最佳女演员奖，在那场硬仗中，在大家都不看好的情况下，她爆冷打败了孙俪的“甄嬛”。评委会主席李少红说：“宋佳在《悬崖》里的角色顾秋妍并不讨好，她的故事也没那么曲折。她能获奖，完全是因为对角色的精准把握。”顾秋妍给了小宋佳展示自己多样性的机会，也是她从小花旦正式走向大青衣的一个关键人物。

这一年，小宋佳32岁，算是步入了一个女演员的人生下半场。这个年龄，很多女演员开始焦虑，时间对女演员过于残酷，男演员可以才起步，而女演员的青春就这么几年。而在小宋佳看来，30+却是一个女演员全面走向成熟的好时候。她那种以克制和平静的方式，极富控制力地呈现人物内心惊涛骇浪的演技，正是形成于这个时期。至此，她成为了一个“不挑角色只挑戏”的演员，这也是众多导演“钟情”用她的原因之一。

2013年，小宋佳在霍建起导演的电影《萧红》中饰演情绪饱含张力的女主角。此前，汤唯在《黄金时代》中演过萧红，并将这位传奇女作家表现得淋漓尽致。自然，免不了有人要将汤唯和小宋佳相比。小宋佳顶着舆论压力，将表演着眼于萧红作为一个普通女人真实的求生欲望之上，虽然上映后，电影的题材引起了不小的争议，但小宋佳通过该片完成了一个自成一派的成熟演员的过渡，《萧红》一片也帮她斩获了金鸡奖最佳女主角奖。要知道当年跟她竞争这个奖项的是《一代宗师》的章子怡和《万箭穿心》的颜丙燕呀！

至此，小宋佳成了第一位同时拥有影后、视后奖杯在手的80后女演员。更难得的是，她是如此清楚自己的特质，在一些女演员不断地为年龄焦虑的时候，她清醒地看到，剧本和角色才应该是她接戏的考量。

近年来，小宋佳的好作品不断，塑造了一系列层次丰富、鲜活饱满的女性形象。她凭在《师父》中成功地塑造了风情万种的师娘，获得了华鼎奖最佳女主角奖，片中有一个场景在火车站，师娘遭遇追上来的人，抱着手说出“他的事，我担着”，之后解下行李上的绑带系起头发，施施然站起的那个眼神真叫一眼千年；一转眼到了《少帅》中，她又成了张学良内敛隐忍、宽厚大度的结发妻于凤至。

最为精彩的是去年，在并不算特别成功的犯罪电影《风平浪静》中，小宋佳成了影片最迷人的部分，不仅点亮了男主角“宋浩”的灰色人生，也点亮了整部电影。据说监制黄渤一开始并不同意这个选角，理由很简单：他担心男一号章宇hold不住小宋佳。后来发生的事我们都看到了，小宋佳用活生生的例子证明了好演员塑造角色的能力有多强。黄渤谈到小宋佳的表演，笑称自己被狠狠“打脸了”。

影片始于15年前一场雨中的杀人事件，上来就看得压抑无比。自打女主角潘晓霜一亮相，画风悄然一转，一抹鲜艳明丽的亮色，立刻中和了之前的灰暗基调。小宋佳以在高速站收费出场，她收了章宇的费却不放行，而是“刷”得一下打开了话匣子，自我介绍，叙旧，要电话。就这么过个车的一分多钟时间里，从公事公办的收费站工作人员的职业脸，到叽叽喳喳的兴奋样儿，小宋佳在最短的时间里为潘晓霜这个人物，完成了一幅层次分明的心理侧写：感情空置，工作枯燥，生活平淡，性格外向，快人快语，经历过不少事，趋向理性务实，却也保留着一点少女心，对浪漫有一种莫名的期许。这种理性与浪漫的交织，让人物瞬间就在银幕上活了起来，有了呼之欲出的生命力。

这是属于一个好演员的功力：不止能演出人物表面的喜怒哀乐，还能搅动起深层的暗流。小宋佳以一种富有灵性的表演，为她塑造的人物发掘出许多的可拓展空间。据悉，此片拍摄过程中，在破碎的挡风玻璃中撑伞的动作、在火锅店上台唱《爱情恰恰》的桥段、求婚的段落中为章宇擦掉胡子沾上的酸奶的细节，统统都是剧本里原本没有的、来自于小宋佳的临场发挥，但作为观众的我们却丝毫感觉不到，这些剧情之外的“超纲”桥段，全都符合角色内心的所思所想。

她就这样一直在挑战着全新的人物，“我希望能明确自己的初衷，要纯粹一点，我想做一个好演员。”一次人物访谈，当杨澜问起对自己演技的看法时，小宋佳不客气地说：“我是我自己的影迷。”日前传来消息，小宋佳已确认在改编自茅盾文学奖得主梁晓声同名小说的现实主义大剧《人世间》中饰演女一号。这又是一个独特而有着丰富诠释内涵的女性，追求诗意爱情，也向往与爱人相知相伴的自由，在质朴的时代画卷中显得叛逆又浪漫。在日前曝光的海报中，小宋佳颔首倚靠在书桌前若有所思，一个时代变革中的先锋女性形象油然而生……

她希望自己能不断在作品中给观众展现更多更丰富的女性美。对小宋佳这样的漂亮女人来说，演员这个职业的难度从不在开端——20岁的笑颜如花可以融化大部分成长道路上的冰寒，可是，一个女演员真正蜕变，看的是人生的下半场，当美貌折损，娇俏已不合时宜，“中年女演员”的困局的确是一道困难重重的考题，它摆在所有女明星的面前，无法越过，无从逃避。

有些人选择走一条难走的路，可一路积累下来，专业、资源和人脉都成了她们职业生涯下半场的催化剂：越走路越宽，越走机会越多，越走越有自己的风格。正如小宋佳在一次专访时说的那样，梅丽尔·斯特里普是她作为演员的职业标杆，那势必是要在年轻时吃很多的苦，做更多的规划……