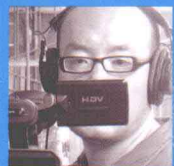




李红旗



王笠人



潘剑林



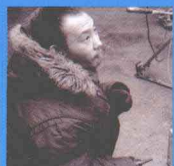
李睿珺



杨瑾



韩杰



张跃东



赵晔



甘小二



彭韬



陆一铜



应亮



高文东



耿军



卫铁



杨超

中国

China's

独立电影

independent film

导演访谈

director interviews

李名 编著



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

中国

China's

独立电影

independent film

导演访谈

director interviews

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 • BEIJING

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容
版权所有,侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

中国独立电影导演访谈 / 李名编著. — 北京: 电子工业出版社, 2012.1

ISBN 978-7-121-14589-6

I. ①中… II. ①李… III. ①电影导演—访问记—中国—现代
IV. ①K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 186734 号

中国独立电影导演访谈

作 者: 李 名

策划编辑: 李 影 liying@phei.com.cn

责任编辑: 李 影

印 刷:

装 订: 中国电影出版社印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 720×1000 1/16 印张: 15.5 字数: 275 千字

印 次: 2012 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 39.80 元



凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

独立电影的存在（代序）

在这个世界，还有很多大家未曾看到的东西。但，也许正是因为还没有看到这些东西，因此它们更具有存在的意义。比如，这本书中所要谈及的作品，它们以电影的形式存在，被少数人所分享。

这些影像之所以弥足珍贵，全拜我们生活的这个时代所赐。因为也就是在许多年前，在这里，用这种方式，这样去表述的电影作品是不可以存在的。

我的童年，是十部革命样板戏的天下，电影都有点疯狂，如同那个时代。我们都以为电影本来就是那样的，好人和坏人泾渭分明。直到我进入电影学院第一次看国外影片，观看的是德国导演施隆多夫的《铁皮鼓》，当小侏儒钻进女人的裙子里，听到女人那几声“嗷嗷”的叫声，我惊呆了，才知道：喔，电影，还可以这么拍……

我在电影学院即将毕业那会儿，第五代导演们都已经完成了各自的处女作。然而中国电影体制依旧遵循苏联的老一套，仅仅把电影当作强有力的宣传工具。当时，只有在十六家国家电影制片厂才拥有拍摄影片的权利。

在毕业之前，我以一个摄影师的身份，参加了一部影片的筹备工作，但没有得到审核和通过，这部电影悲剧地下马。懵懵懂懂之时，我筹集了很少的钱，在西单的小胡同里，把自己家作为主要场景，用十四天时间，拍摄了我的处女作《妈妈》。我才发现，原来用自己的方式，也可以完成一部电影。于是我又接着拍摄了《北京杂种》、《东宫西宫》……那会儿，小帅、娄烨也相继完成《冬春的日子》、《苏州河》……再后来，小贾拍摄了《小武》，一批独立电影接踵而来……当然，这些作品无法进入国内院线，它们通常只能被一封封牛皮纸带着，在少数人中传阅。这些被称为“地下导演”的人们，小心翼翼地捧着自己的作品，寻找一切可以放映的地方。

而且在当时，胶片是一个大问题。我拍摄《妈妈》时用的是保定的过期胶片。拍摄《北京杂种》的胶片是杜可风一卷一卷从香港背过来的。而现在数字

技术的发展使得任何人只要有冲动，拿着相机，甚至是手机，都可以去完成属于自己的影像。从这个角度来讲，现在的年轻人是幸运的。

可是，现在的年轻人依然面临艰辛。由于现实原因，很多独立电影依然无法在国内院线上映，只能流转于各个电影节。应亮、甘小二的影片，我就是在西班牙格拉纳达电影节看的；赵晔的电影我是在新加坡电影节看的……前几天，我和导演王笠人，还有本书的作者李名聚会。听王笠人讲述拍摄《刺青》时的困境，很让人难过。

既然如此，为什么还有这样一些影片的存在，无疑源自这些年轻创作者们的顽强意志。如果你看一下这本书中谈及的影片，你就会发现，这些年轻人代表的当代独立的声音，并不弱于世界上任何其他地方的电影。他们通过自己的视角，用艺术的再现传达自己对社会和生活的认知，赢得了世界各地的掌声和奖项，也赢得了国内同行的尊敬，这一切源于他们对电影的痴迷。

电影，我常常想，它应该是一门有个性的艺术，虽然在整个人类的艺术发展史上也就出现了一百年。但是我们再也不想回到没有电影的时代。今天，它完全可以像作家的纸、笔，可以像画家的油彩、画布，让年轻的创作者能自由地去表达自己独立的思想。这些，让我这样一个悲观的人，感觉到还是会有希望的。因为，至少可以使电影这样一个工具，去进行自我的认识，去发现我们同情的人，去聆听这个时代的声音。

张 元

2011.9.14 北京

目 录

001	李红旗	看待这个世界的另一种可能
011	王笠人	我要恢复中国电影的传统
027	潘剑林	独立电影需要正常的放映渠道
039	李睿珺	80后新锐导演
053	杨 瑾	我的影片和我一样安静
065	韩 杰	电影应该是好看的
077	张跃东	电影仿若一个舞台
085	赵 晔	《马乌甲》的内心世界
095	甘小二	电影里人与神的关系
109	彭 韬	《血蝉》的小制作, 大影响
121	陆一铜	《武松打我》里的黑色理想主义
141	应 亮	我们的认知是平等的
151	高文东	《美食村》放弃电影语言的经验
163	耿 军	青年与马的绝望
177	卫 铁	《远离》和疏离
187	杨 超	导演的生活应该是拍摄
203	附 录	其他独立电影导演
237	后 记	

李红旗

LI HONGQI



李红旗

1976年1月13日出生于山东邹平。1995年毕业于山东滨州教育学院美术系，1999年结业于中央美术学院油画系。1999年开始发表诗歌及中短篇小说。主要作品有长篇小说《幸运儿》、《我感到浑身有使不完的劲》，诗集《临床经验》。《好多大米》(2005年)是李红旗导演的第一部剧情片。

作品年表

2005：《好多大米》

2005年第58届瑞士洛迦诺电影节亚洲电影促进联盟奖

2008：《黄金周》

入围2008年第52届英国伦敦国际电影节

入围2008年第13届韩国釜山国际电影节新浪潮单元

2010：《寒假》

2010年第63届瑞士洛迦诺电影节金豹奖、国际影评人联盟奖、基督教联盟特别奖

2010年第4届韩国首尔数字电影节红变色龙奖



李红旗瑞士展映海报



《好多大米》海报

《好多大米》(2005年)

影片档案

片名：好多大米

英文片名：So Much Rice

监制：朱文

制片人：丁朝晖

编剧、导演：李红旗

主演：韩东、张耀东、韩煦

摄影：于小韦

音乐：左小祖咒

语言：普通话

片长：78分钟

电影介绍

《好多大米》由著名作家韩东主演，左小祖咒配乐。影片讲述了对生活心不在焉的毛老师，在一次与女友玩捉迷藏游戏的过程中，从自己的家庭中走失了，来到一个叫聊城的小城市寻找一个叫小何的“朋友”。在这个家庭中开始了另外的生活，并与小何共同经历了一场滑稽的爱情，最后背着一袋来历不明的大米走向下一场未知的故事。



《黄金周》剧照

《黄金周》(2008年)

影片档案

片名：黄金周

英文片名：Routine Holiday

出品：内蒙古电影制片厂

出品人：宁才

监制：张律

制片主任：吴宇清

编剧、导演、剪辑：李红旗

主演：杨波、朵渔、小河、姚朗、窦卜

音乐：左小祖咒

摄影：李希

录音：贺斌

美术：伊小东、刘珂

格式：35毫米

语言：普通话

片长：81分钟

电影介绍

“黄金周”假日，人们纷纷去旅游或者购物。

一个既不爱旅游也不爱购物的单身小伙子独自在家看电视打发时间。

后来有个孤独的朋友来找他玩。

他们很快发现：两个孤独的人呆在一起比独处更难以忍受。

时间不久，来了一个比他们俩更孤独的朋友。

接着，又来了一个。

当第四个孤独的朋友来到单身小伙子家以后，这些孤独的人就开始失控了。

李红旗，一个“社会主义”化的名字。他学油画、搞乐队、写诗、写小说直到拍电影，还乐此不疲。但他并不立志要成为一个电影导演，在他看来，拍电影跟写诗、写小说一样，都是找到了一个表达工具。

李红旗：看待这个世界的另一种可能

《好多大米》是你的长片处女作，在这之前，你拍过什么短片吗？

拍着玩拍过。

那就是自己因为好奇，闹着玩的拍了一些，没有作为正式的作品来看待。
《好多大米》就是你的第一个正式、正规的作品了。

我拍《好多大米》的态度很认真，不像别人说的是玩票，自己玩自己我玩不起。

影片是用什么机器拍摄的？摄影和灯光、录音等怎么解决？

SONYPD150，是向影片的摄影于小韦借的。没有灯光，录音是北京电影学院的一个学生。我这样一个低成本的影片无法像专业剧组一样。除了录音是专业的之外，其他从演员到摄影都是第一次做。灯光就是一个日光灯和一个台灯，后来日光灯没法用，就用一个台灯，用纸糊了一个灯罩，使得光源柔和一些。

作为一个处女作，完成之后，你对一部影片导演的驾驭、制作能力有新的理解和认识吗？

拍摄之前很紧张。拍电影不像写小说那样，拿起笔就可以开始写，要靠演员来配合。演员就像一行一行的文字，来组建一个作品。之前想了很多可能出现的问题，实际拍摄的时候出现的问题比想像的还要多。《好多大米》犯了太多的错误——技术上的，人员协调上的等等，对我来说都是很宝贵的经验。拍《黄金周》的时候我就很小心地尽量避免重复在《好多大米》里犯过的种种错误，但是犯了很多新的错误（笑）。犯错误很好，但是尽可能不要让自己犯相同的错误。

《好多大米》花了多少资金拍摄完成？这些资金是怎么来的？

不到10万元，主要是跟一个好朋友借的，也就是影片的摄影于小韦。

《好多大米》在制作上有点粗糙，比如录音和灯光以及摄影等，这些可以说是电影工业里一些很专业的环节。毛老师坐车从聊城去肥城的一段，声音突然没有了，是技术事故吗？

市面上出售的那个DVD版本，我没有完整地看过，你说的这个问题可能是做DVD的时候出现的技术故障。

影片已经发行过正版DVD，卖了多少张？你认为大概有多少人看过你的电影？

我没有具体去问。不会很多吧。

你说《好多大米》“只是一个玩笑，一个悲伤的玩笑。”为什么会是一个“悲伤的玩笑”？

《好多大米》的准备不是很充分，也没想太多，还是靠写作的那种惯性思维去做。我没去想拍一部什么样的电影，做这部电影的时候我是做减法，就是把我反对的、讨厌的电影里的那些因素我就统统去掉，最后呈现出来的就是现在的这个样子。

“悲伤的玩笑”可不可以这样理解：像超现实主义，布努埃尔的影片一样，故事本身没有什么完整的意义，也很莫名其妙。生活本身就像一个玩笑一样。

也可以的。我是觉得，人所做的所有的事情，越严肃的事情越像对自身的一个嘲讽。不管是宗教还是政治，我想他们的出发点都是非常美好的。但是到了最后更是对出发点的一个嘲讽。我一点也不觉得人是这个世界上多么高贵的动物，恰恰相反，人最不懂得如何正当地度过自己的一生。

如果可能，你希望自己的电影在电影院里公映吗？

当然了。既然是表达，我就希望更多的人能听到。但也不会为了这个目的而刻意地去迎合什么。

影片有一些布努埃尔超现实主义的痕迹，其中毛老师的梦境是全片的精彩片段，你是怎么看待超现实主义的梦境、幻想和反叙事？布努埃尔对你的创作有影响吗？

布努埃尔是我特别喜欢的一个导演，他没有烂片，他从很年轻的时候就对这个世界有一个基本的认识。他的智慧和事物的理解力是我了解的导演里最出色的一个。我想超现实主义，不管是诗歌、绘画和电影，都展示了看待这个世界的另一种可能。

你的第二部电影《黄金周》是用胶片制作的，影片投资有多少？是怎样找到投资的？

大约200万左右。在一次电影节上认识了现在《黄金周》的出品人——内蒙古电影制片厂的厂长宁才和监制张律，后来我们三个成了非常要好的朋友。没有他们的支持和帮助也就没有目前这部影片。

《黄金周》从片名来看好象是一部讽刺现实的影片，你能描述一下这部影片的大致内容吗？

首先声明一点，我没有讽刺现实。大致的情节是这样的：黄金周假期，一个单身小伙子不爱旅游，不爱出门，整天在家看电视。有一次在公交车上碰见一个熟人，这个人在家也很无聊，小伙子就去了他家。后来又来了一个人，几个人很偶然地聚在一起，发生了一些莫名其妙的故事，和《很多大米》在本质上是一样的。

那会和《很多大米》一样荒诞、怪异吗？

没有。这个电影我努力避免上一部作品里表现出来的刻意的超现实成分，尽量自然而然地呈现。人物表现更像木偶，作为一个道具来“表演”。把《好多大米》里的一些令人发笑的噱头减少到最低，保持一种克制，努力讲一个正常的故事。

《黄金周》是用胶片制作的，公映的机会大吗？

不知道。中国每年有三百多部影片制作完成，真正能进院线的可能就几十部。

《黄金周》里面有一些什么样的演员？

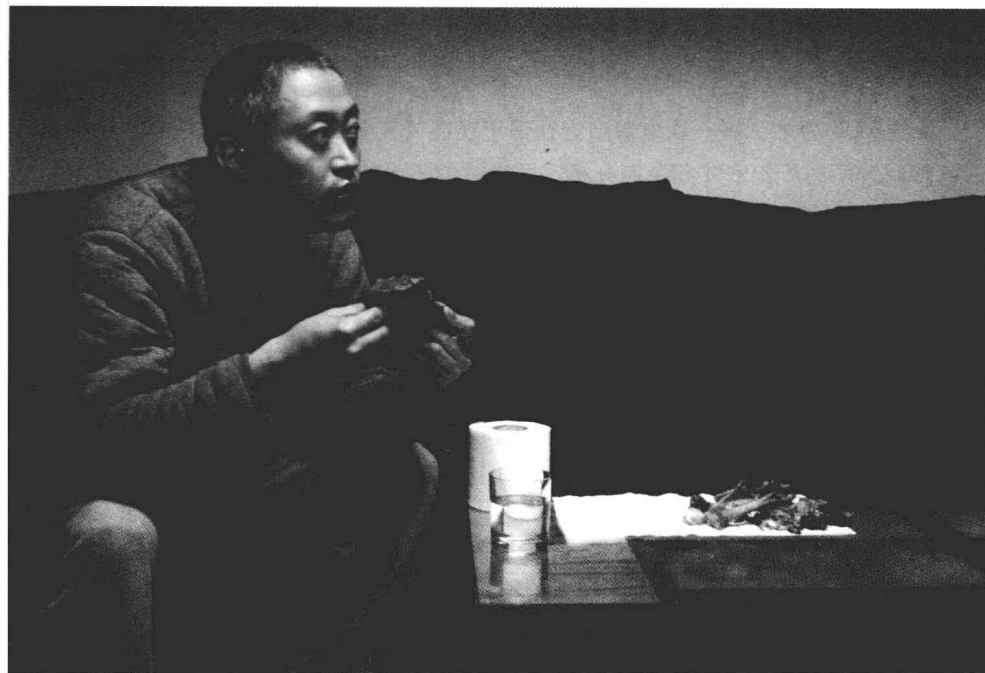
基本都是我的好朋友，没有表演经验。但是我了解他们，写剧本的时期就可以根据剧情在脑子里揣测他们的举止和表情。

那你为什么需要演员那种像道具、木偶一样生硬的感觉？

演员太逼真的（生活化的）表演我感觉会非常可笑，我觉得不严肃。别人会认为我影片里的表演不严肃，但是事实是我很严肃，可能我过于严肃了。

你认为DV和胶片的制作有什么区别和共同的地方？

胶片要比DV复杂得多。制作《好多大米》的过程中我已经把DV的技术基本弄清楚了。拍胶片又要从头再来。一开始也打算用高清拍，但我算了一下，磁



《黄金周》剧照



《黄金周》剧照

转胶的费用和直接用胶片拍的费用差不多。

如果说《好多大米》是一个手工业作品，那《黄金周》应该算一部工业制作了，在摄影、灯光、录音等问题上是怎么解决的？

这次技术上用的都是专业人员。这样能有一个最基本的技术保证。

你已经有两部作品了，有什么新的感受？

差不多吧，我又做了一个事情。

你对电影的热情似乎很大，想过成为一个像法国左岸派的作家导演一样，一边写作，一边拍摄电影吗？

我对电影的热情不是很高，但人要努力去做事情。世界上有两种导演，一种是觉得这个世界不对劲，他需要表达出来，电影只是他的表达工具；另一种是热爱电影，立志要成为一个导演。我不属于后一种。

你写诗歌、小说，创作音乐、绘画，导演电影，是不是你需要更多的表达方式来叙述？

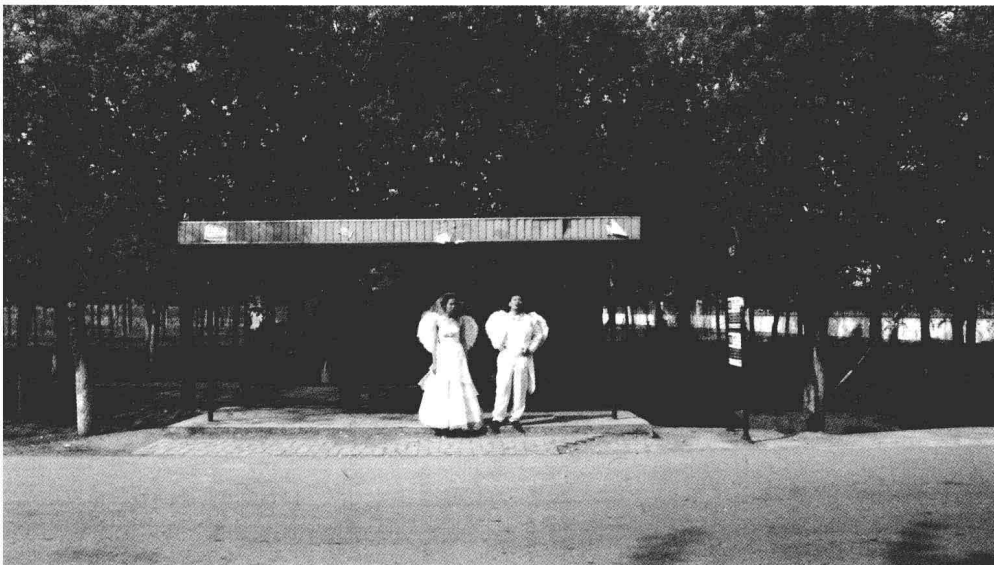
我没有更喜欢哪种形式。我从20岁起就开始不再只是凭兴趣去做事情，现在，对我来说重要的不是我想做什么，而是应该做什么。

作家电影是作家以摄影机代笔，结构、叙述、再现一个与文学（小说）作品完全不同的精神境地。作家电影是生活阅历丰富、对社会具有深邃洞察力和卓越表现力的作家所拍摄的电影。影片常常在现实生活中捕捉到为大众广泛关注的生活热点、社会话题等。也有深入表达人物内心精神世界，敏锐呈现细微情感这样的电影。你对作家电影怎样看待？像王朔、朱文、尹丽川、崔子恩、马原等作家都拍过电影，你怎么看待他们的作品？

我敬重所有严肃、努力的人。

有没有考虑过更多的电影计划，或者拍摄一些商业投资的电影？

走一步说一步吧。总之不管怎样都应该努力工作、自强不息。



《黄金周》剧照

王笠人

WANG LI REN

