

我们热爱电影

第三辑 | 01
2010

青年电影手册

Youth Film Handbook

主编 程青松

林孝谦 贾樟柯 毛雅芬 赵静
崔卫平 王 鹏 尧 耳 林木材
梁 良 柳宏宇 李照兴 汪 玲
范坡坡 于德清 解玺璋

山东人民出版社

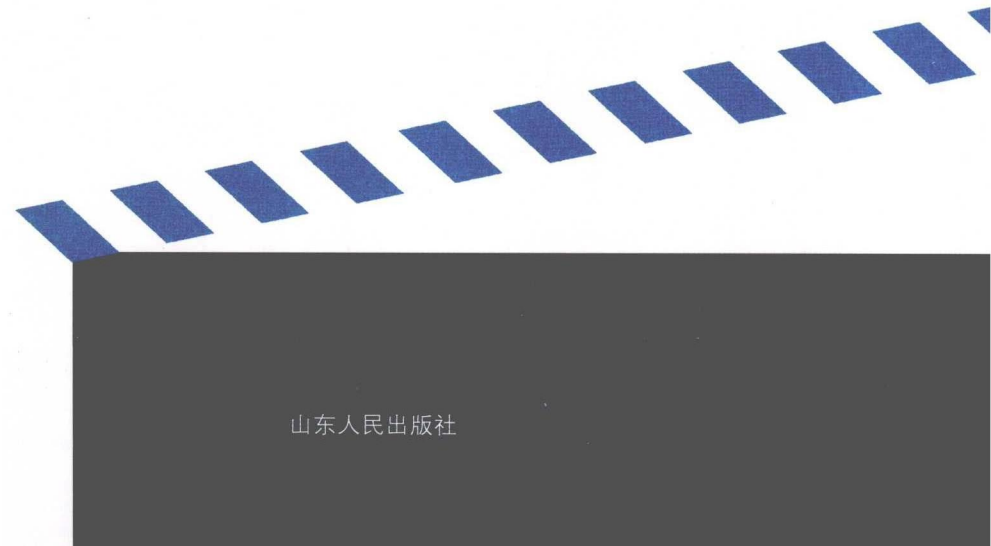
第三辑 | 01
2010

我们热爱电影

青年电影手册

Youth Film Handbook

主编 程青松

山东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

青年电影手册. 第3辑/程青松主编. —济南: 山东人民出版社, 2010. 1
ISBN 978-7-209-05193-4

I. ①青… II. ①程… III. ①电影评论—世界 IV. ①J905. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 012140 号

责任编辑: 张智慧

封面设计: 宋晓明

青年电影手册(第三辑)

程青松 主编

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

发行部: (0531) 82098027 82098028

新华书店经销

山东新华印刷厂临沂厂印装

规 格 16 开(170mm×250mm)

印 张 16

字 数 250 千字 插 页 2

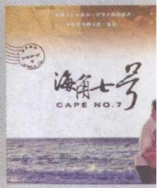
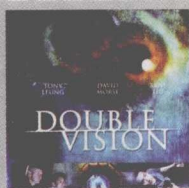
版 次 2010 年 1 月第 1 版

印 次 2010 年 1 月第 1 次

ISBN 978-7-209-05193-4

定 价 36.00 元

如有质量问题, 请与印刷厂调换。 电话: (0539) 2925659

CONTENTS

目录

001 大雪小雪又一年

程青松

第一幕 台湾新世纪电影

005 台湾电影新势力——2004年至2009年10位台湾的新导演与10部台湾新电影

林孝谦

021 戴立忍：二十五年电影路

耿 聪 林孝谦

026 《九降风》导演林书宇专访：珍藏美好与感伤

毛雅芬

032 千禧年之后的侯孝贤电影

王 鹏

035 纪念杨德昌君

尧 耳

048 从边缘到主流：台湾纪录片的冒险之旅

林木材

054 台湾电影故事总汇（2000—2009）

梁 良 柳宏宇 耿 聪

第二幕 独家访谈

083 娄烨：我的创作可以超越主流体制的存在

程青松

102 王超：低照度的爱

耿 聪

119 李照兴：很假的城市，连天气都是人造的

耿 聪

第三幕 性别电影

127 姐姐妹妹 CAMERA

贾樟柯

139 李玉：真正的电影在内心而不在外表

赵 静

157 唐晓白：我也仍有生活事业难以平衡的煎熬

赵 静

180 北京酷儿影展的前世和今生

范坡坡

185 解读酷儿影展：用影像作为行动，改造世界

——崔子恩访谈

汪 玲 范坡坡

190 温柔地呐喊——台湾导演周美玲访谈

嘟嘟 三 木 范坡坡

第四幕 纪录片渐近线

199 村民影像与社区影像

崔卫平

206 距离，距离

崔卫平

213 纪录片启示录

宋健君

220 中国当代纪录片

王 杨

第五幕 主流电影批评

227 对于电影，我们还能要求什么？

解玺璋

230 《狼图腾》与中国导演的伪国际化叙事

于德清

236 港产片的消失与再现

李照兴

第六幕 手册观点

243 《时代周报》专访程青松：中国电影在饮鸩止渴

罗利那

248 青年电影的出路问题

宋健君

251 《青年电影手册》创立中国电影“金扫帚奖”

大雪小雪又一年

《青年电影手册》主编 程青松

2010年，北京迎来了一场大雪，《青年电影手册》2009年第三辑姗姗来迟。这让我想起了2009年11月初的那场大雪，在“华语电影青年论坛”上和台湾电影人戴立忍一见如故，聊起《青年电影手册》正在编辑中的“台湾电影专题”，他还为《青年电影手册》写下“今生，见着最美的一场雪”的题词。一个月后戴导演凭借《不能没有你》斩下五项金马大奖，“台湾21世纪新导演领军人物”之一堪称实至名归。

台湾电影的光芒是在20世纪80年代照耀世界影坛的，侯孝贤，杨德昌，王童，朱天文，吴念真，之后，蔡明亮，李安等台湾导演都让世界惊叹，他们创造出的充满人文关怀的电影杰作已经成为影史上不朽的经典。不过，在世纪之交，台湾电影也面临着发展的困境，用台湾著名演员杨贵媚的话说，台湾电影并没有完蛋，而是在沉淀。台湾这块土地虽小，但是电影的心灵却是丰盈而完整的。2008年，《海角七号》突然爆发；2009年，《不能没有你》翩然而至。台湾电影没有死，台湾电影不会死，台湾的视角对华语电影来说，依然如此重要。本辑《青年电影手册》特意为读者和影迷呈现2000年以来的台湾电影作品总汇。台湾导演林孝谦以亲历者的身份，为《青年电影手册》独家撰写了《台湾电影新势力》，以及《戴立忍：二十五年电影路》，我们可以从台湾电影人的文字中体会到浓浓的电影情怀。

《青年电影手册》每期为读者提供“独家访谈”。2009年，大陆导演娄烨的电影新作《春风沉醉的晚上》在第62届戛纳电影节上获得了最佳编剧奖，这部关注中国同性恋群体情爱历程和生命历程的影片有一种让人感同身受的体味。在娄烨的工作室，娄烨在国内首次接受电影杂志的专访，我和娄烨的对话探讨了“被禁止”状态下的人的感受，同时我也期待即将结束第二次禁拍期的娄烨能如期归来。

2008年北京奥运会举行，却鲜少有大陆导演留下与之相关的电影作品，香

港作家、导演李照兴如同游弋在时代洪流中的一尾金鱼，他用冷静与幽默兼具的眼光透视了我们这个时代中的城市与人，记忆和现实，他和《青年电影手册》编辑耿聪的“独家访谈”值得关注。

先后带来《安阳婴儿》、《日日夜夜》、《江城夏日》的导演王超则带来了第四部作品《重来》，将电影的视角对准了正在“飞速”发展的中国城市中的人。在商业电影叙事的包装之下，依旧不放弃对“人”的关注。

本辑《青年电影手册》的“性别电影”专题分为“女性导演”和“酷儿电影”两个部分，女性导演部分的内容来自于80后电影人赵静的新书《她们说——中国女导演访谈录》，贾樟柯导演亲自为这本新书撰写了序言《姐妹妹妹CAMERA》，提前跟读者朋友分享的是赵静分别与李玉、唐晓白的对话，展示了“摄影机背后驾驭掌控一切的女人，是何等强大”，女性作者与女性导演的对话，十分珍贵；酷儿电影部分则记录了在2009年6月宋庄举行的“北京酷儿影展”，我们应该代表中国的同志群体向组织者崔子恩、朱日坤、石头、杨洋、范坡坡致敬。

崔卫平老师的文章是《青年电影手册》读者的最爱，《距离、距离》和《村民影像与社区影像》，她一如既往地对于独立电影予以深度关注。文化学者解玺璋的《对于电影，我们还能要求什么？》则对主流电影的现状予以了关照。

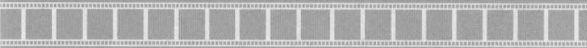
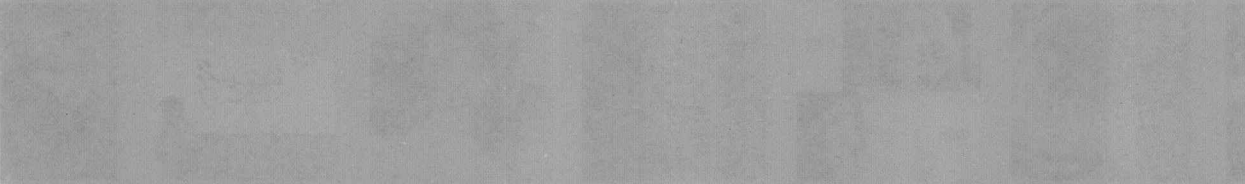
2009年是中国内地主流电影产量和票房有史以来最高的一年，但是电影的质量备受质疑。恍如颁奖典礼和春晚的《建国大业》，导演创作思想混乱的《南京！南京！》，叙事混乱的《气喘吁吁》、《刺陵》，被网友戏称为“香港特区重大历史题材主旋律”的《十月围城》以及类似《三枪拍案惊奇》、《追影》、《机器侠》等大量走恶搞和山寨剧路线的电影都引发观众的严重不满。2009年也成为中国电影史上烂片最多的一年。事实上，从上个世纪80年代末就有观众呼吁过设立最烂中国电影奖，可是这样的奖项迟迟没有诞生。《青年电影手册》经过从各方征集奖项名称，中国电影“金扫帚奖”已经诞生，第一届提名名单也已经出炉，我们将坚持把这样一个鞭策中国电影进步的奖项举办下去。

中国电影如果只迷恋产量，不提高质量的话，将会跟中国足球一样，是危险的。2010年，春寒料峭，但希望犹存。

第一幕

台湾新世纪电影

青年电影手册

YOUTH FILM HANDBOOK

台湾电影新势力

—— 2004 年至 2009 年 10 位台湾的新导演与 10 部台湾新电影

林孝谦

林孝谦，台湾导演。作品有影片《街角的小王子》、《自由大道》等。

如果要介绍近几年的台湾电影，必定不能忽视台湾新导演的作品。为什么这样说呢？其实是有先天与后天上的原因的。

首先，台湾的影视制作环境中提供给新导演大量的训练机会，包含公共电视以及短片辅导金。公共电视如同 CCTV 6 通过征案的方式提供了台湾的有志创作者人民币 30 万元左右的资金，供创作者拍摄一部 72 分钟的电视作品。而短片辅导金则也是通过征案的方式给予创作者人民币 20 至 30 万元不等的奖励金，让他们可以尽情拍摄一部不限长度的短片。而当这群导演准备制作自己的电影长片处女作时，长片辅导金（人民币 100 万到 500 万的无偿补助）更是这些导演们的第一桶金。

另外在发表的平台，除了台北电影节的短片单元长期耕耘，金穗奖更是台湾青年创作者的摇篮。金穗奖创办于 1978 年，当时称为“实验电影金穗奖”，顾名思义金穗奖奖励的电影不同于一般的商业电影，而是一种尝试新题材、新技巧、新观念，而能引导时代思潮的非商业电影，所以蓄积了许多青年导演的创作能量。正因为金穗奖的奖金很高（约有 8 万人民币），加上是当时唯一专门鼓励电影爱好者及录像艺术工作者所举办的奖励活动，所以拔擢许多电影创作人才，如导演蔡明亮、李安，到后来的魏德圣都是在金穗奖获奖的优秀导演。

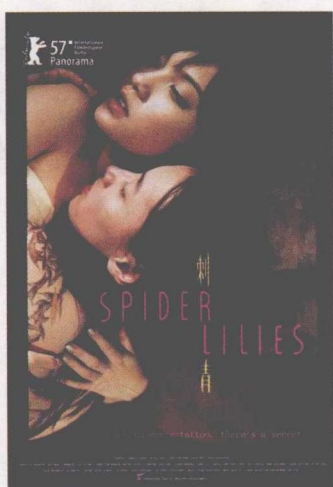
台湾电影因为先前的电影市场低迷，以及好莱坞影片的大量入侵，所以在回收难以预期时，制片商所投资的拍摄影片多为资本额较低的影片。相较之下，青年导演敢冲、敢闯，加上不计较片酬的多寡只求作品被看到的热血精神，在

恶劣的环境中，的确比较容易获得拍片的机会。

充分的表现平台加上完整的补助机制，所以在正式推出长片处女作之前，青年导演已有机会累积相当多的杰出作品可供投资者以及制片欣赏并培养出相当的知名度，另外加上长片辅导金的补助更是降低了投资者的投资风险，让新导演的第一部片更容易成型。因此在这样内在与外在的条件相互孕育之下，台湾的电影圈正展现出难得一见的新势力。

因此在这次的文章中，我将介绍从2004年至2009年这5年间风格独特且深具代表性的10部台湾“新导演”的“新电影”。希望通过这样的分享，可以让海峡两岸的我们更多面向地了解台湾当下的电影创作以及青年电影人。

影片名称	导演	上映时间	总票房 / 台币
十七岁的天空	陈映蓉	2004.04.02	538 万
人鱼朵朵	李芸婵	2006.02.04	39 万
刺青	周美玲	2007.03.30	713 万
练习曲	陈怀恩	2007.04.27	881 万
不能说的秘密	周杰伦	2007.08.10	2664 万
最遥远的距离	林靖杰	2007.11.02	550 万
海角七号	魏德圣	2008.08.22	5.3 亿
同男孩	杨雅喆	2008.09.05	1726 万
不能没有你	戴立忍	2009.08.14	740 万
听说	郑芬芬	2009.08.28	2400 万

1.《十七岁的天空》

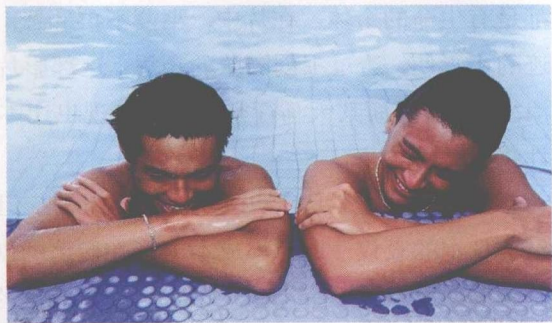
《十七岁的天空》，2004年4月2日推出，由陈映蓉导演，是一部大胆的同志浪漫喜剧，全部由男性出演，完全没有任何女主角及女演员。陈映蓉导演，1980年出生，是台湾第一位号称80后的新导演，作品以独有喜剧风格见长。而《十七岁的天空》则为该年度台湾片票房总冠军，也是投资报酬率的第一名。从开拍到杀青，只花了90万元人民币，再加上后期、宣传营销总计才花了一百多万元人民币，而光是票房就达到了200万元人民币。片中男主角杨佑宁更因为逗趣且阳光的演出获第41届金马奖最佳新演员奖。

《十七岁的天空》故事是从为了寻找梦中情人的周小天(杨佑宁饰演)开始。这一个纯净优质的情场处男，从南部千里迢迢来到台北，没想到却因缘际会下展开了一趟台北的寻爱之旅。

有趣的对白加上生动的演出，这部成本极低的电影获得了高度的商业评价与观众反馈，并在台北电影节里成功打响了第一炮。快速蔓延的口碑加上轻松有趣的灰姑娘题材，让这部由新锐导演所执导的首部35厘米剧情片，在四家戏院上映，结果不到两周，票房便突破250万台币，在景气低迷的华语电影市场创造了奇迹，也让《十七岁的天空》小兵立大功，成为当年台湾电影的一个传奇。

很多人都说《十七岁的天空》是一部营销成功且制作计算精准的影片，但是我想最大的成功内在因素是在于，《十七岁的天空》不同以往的华语同性恋电影如《孽子》和《蓝宇》等以灰暗绝望的态度写男同性恋世界和男同性恋爱情，导演努力营造一种意识：小众同性恋爱情跟大众异性恋爱情均可以尝到同样的甜酸苦辣，这才是《十七岁的天空》制胜的关键。

从《十七岁的天空》之后，台湾的青年电影导演与制片业仿佛看到了一线生机，因为电影从2004年起又开始是个可以赚钱的投资。

2. 《人鱼朵朵》

《十七岁的天空》的成功，为台湾的电影注入了一股活水。而所吸引来的投资者，也直接嘉惠了后来的台湾影片。我们可以发现这个时期会被注目的新导演都有一种特色——作品奇幻或者题材特殊，李芸婍导演就是一个很好的例子。《人鱼朵朵》是李芸婍的第一部长片，是获得短片辅导金之后又获得了刘德华成立之映艺娱乐公司所投资发展成的作品，成为亚洲优秀新锐导演 Focus First Cut 系列影片第一部。一百万的人民币制作费用被李芸婍导演运用得淋漓尽致。毕竟这是她等待十年才得以拍摄的第一部长片作品。

利用童话的方式，《人鱼朵朵》叙述一个女人对鞋子的热爱，片中每一双鞋，都是有生命的个体，在片中，巫婆不再邪恶，卖火柴的小女孩成为扭转生命奇迹的小天使，透过主创团队的巧思，这部影片成为一部颠覆童话传统却又不失浪漫的电影；而其天马行空的创意展现也让本片获得第42届金马奖最佳美术设计奖。

虽然本片在票房上并没有突出的斩获，但是却靠着精致的美术与徐若瑄卖出了日本的版权，也为小成本电影在台湾的创作杀出了生路。第一条生路：首先懂得运用卡司（徐若瑄、刘德华），小成本的电影也有上院线的空间。第二条

生路：创意是最不花钱的设计。陈映蓉与李芸婵两位女导演给了台湾电影新的面貌，而接下来要介绍的也是一位让台湾电影更多彩多姿的女性创作者周美玲，以及她的重要作品《刺青》。

3.《刺青》

《刺青》是导演周美玲的第二部剧情长片，由杨丞琳与梁洛施合演，入围2007年金马奖最佳原创电影歌曲奖。《刺青》的故事很简单，讲的是一个视讯女郎（杨丞琳主演）与刺青师傅（梁洛施主演）的爱情故事。《刺青》的故事也很复杂，它糅杂了同志认同的情感与台湾“9·21”地震的集体创伤记忆，《刺青》成功地将这样一个看似简单的同志故事推向了柏林电影节并获得了泰迪熊奖的大奖，这是华语导演的第一人。

《刺青》的另外一个成就是带领了台湾电影的复苏。《刺青》于2007年3月30日上映不到一周，台湾的票房即已超过530万台币；上映首周末的单厅票房更是台湾电影市场年度第三名，仅次于好莱坞电影《三百壮士》和《恶灵战警》；台北市首周末票房236万则创下台湾电影继美商投资的《双瞳》之后的最高纪录。挟着电影的高人气和票房，《刺青》也成功卖出包含中国内地和美国在内的9大地区版权。

导演周美玲在她的创作自述中曾说：“每7.7个年轻人当中，就有一个人刺青”，然而刺青这个仪式，绝对不仅止于年轻世代的短暂流行。她希望观众们可以经由这部通俗、易懂的电影，共同经验一场美丽、紧张、震撼、感动的奇妙旅程，同情、理解、认同剧中这些角色（同情视讯女郎的说谎、理解刺青师的压抑），也从这之中找到自己脆弱本质的影子。其实她最想做的就是满足观众对“感动”的基本需求：一个好看的故事，一些可以爱、可以恨、可以认同、可以懂的角色。而这也明显地点明了台湾近年卖座电影的特色——人性的感动。

其实从《十七岁的天空》与《刺青》的成功我们不难发现，同志题材是台湾电影的一个相当大的特色。其实会形成这样的特色跟台湾影视的制作环境也