

吴贻弓

郭宝昌

李前宽

吴天明

曾念平

张丰毅

陶经

霍建起

李少红

夏钢

胡玫

顾长卫

陈凯歌

张艺谋

田壮壮

张铁林

电影是 生命

第一辑

徐静蕾

黄渤

张会军 主编

张嘉译

黄磊

最初的旅行

北京电影院校友故事

海清

陈坤

赵薇

黄晓明

蒋雯丽

王志文

于冬

郭晓冬

尹力

陆川

赵小丁

韩三平

滕华涛

王全安

王小帅

宁浩

中国青年出版社

电影是 生命 最初的旅行

北京电影学院
校友故事

张会军 主编

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

电影是生命最初的旅行:北京电影学院校友故事/张会军主编.

—北京:中国青年出版社,2016.4

ISBN 978-7-5153-4135-4

I. ①电… II. ①张… III. ①北京电影学院—校友—生平事迹 IV. ①K820.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 067795 号

本书照片由北京电影学院提供

责任编辑:王飞宁

装帧设计:翟中华

出版发行:中国青年出版社

社 址:北京东四十条 21 号

邮 编:100708

网 址:www.cyp.com.cn

营销中心:010-57350370

编辑电话:010-57350501

印 刷:北京中科印刷有限公司

经 销:新华书店

规 格:700×1000 1/16

印 张:21.25

字 数:200 千字

版 次:2016 年 6 月北京第 1 版

印 次:2016 年 6 月北京第 1 次印刷

定 价:56.00 元

本图书如有印装质量问题,请凭购书发票与质检部联系调换 联系电话:010-57350337

/

编委会

/

主编

张会军

执行主编

陆 花 刘小磊

编委

(按文章先后顺序排列)

刘子洋 刘小磊 李安祺 胥艺桐 张肖潇 唐晓曦
罗 凡 安梦瑶 王岩菲 王 超 郭稚兵 白 云
陈锦墨 李 凡 周 强 陈霄漪 洪雅文 陈时空
於梦迪 李 侃 闫 瑾 张舒婷 王 聰 金梦瑶
冯宇华 李 楠 罗 凡 孙 尧 杜文娟

青春的记忆

张会军

母校，永远是每一位毕业生校友心中挥不去的青春记忆，也是磨不灭的燃情岁月。短短几年的大学生涯，却可以视为每一位校友人生的起点，自此走向社会，却也永远难忘怀青春的萌动、对母校的眷恋、对师长的感恩，今天再回首忆起母校的过往，自然有许多对人生道路的感悟与后生分享。1978年，我考入北京电影学院摄影系78班，大学毕业后便留校工作，算而今，在北京电影学院已度过三十八载。在一个地方呆得太久，便以为流动的只是云和风，一瞬间，树下赏花的少年人，已风掠须发白。回望往昔，自是百感交集，百般情怀涌动心头。

北京电影学院自1950年建校，至今已逾六十六载春秋。六十六年来，北京电影学院培养出无数优秀的电影学子。我们看到，北京电影学院的精英教育，造就了几代学生的专业品格，电影学院的宽松环境，培养了学生勇敢追求、坚定执着的独立性格。电影学院将无数热爱电影的年轻人，培养成为痴迷电影、专业精湛、思想成熟的电影人。

在庆祝北京电影学院建院六十五周年校庆之后，我们编辑出版这本《电影

是生命最初的旅行——北京电影院校友故事》，就是想告诉后人，学校的过去与成长。本书的文字，承载着所有师生的人生点滴，可谓是北京电影学院发展过程中的一份里程碑性质的书稿，也是紧密联系在母校与校友之间的一条丝带。我们旨在借校友们的经历，通过文字，让读者了解学校的沧桑变化，感受不同时期学校的筚路蓝缕与含辛茹苦，也在娓娓道来、温暖直叙的词语中，感受学校的繁荣发展和一路前行。

本书收录了上世纪50年代至本世纪初，各个时期从北京电影学院毕业校友的访谈录共计36篇，每一位校友用文字表达自己的成长经历，来纪念学校的发展和个人青春的记忆。每一篇访谈录都是影响北影学生人生观、价值观的生动教材。篇目按受访校友入校先后顺序排列，“序长不序爵”不仅是大学精神所在，亦是北影人重视教育传承的具体体现。从这本书中，能读出老北影人的荣耀与青年人的奋斗不息，我作为北京电影学院的校长，同样是北京电影学院一名毕业生，对此深感欣慰。

电影对这些曾经的学生而言，从入学那一天起，就成为了感受电影艺术、了解世界的一个最为直观、生动的窗口，银幕上所呈现的不同风格的影像，照亮了所有年轻人的心，勾起了他们对世界和对未来的无限遐想，同学们就是在与银幕上影像的交流中，变得成熟、自信。

读着书稿，品味着学院电影人对电影的梦想和追求，我们能感觉到他们是用心灵崇拜电影，用自己的生命学习电影。还能感受他们有着自己独特的思考与表达语言，对电影有着独特的认识与见解，他们对细节的表达能力以及准确地表达大学感受的文字意境，都给我留下了十分深刻的印象。

本书受访者们的年龄跨度比较大，有的是年逾古稀的老人，有的则是年富力强或者风华正茂的青年人，尽管岗位不同、阅历不一，但他们都从各个不同时期，用自己的亲身经历，用以小见大的手法，诠释和诉说对学校的眷恋，收到知微见著的效果。从这些讲述校友成长足迹和工作风采的朴实文字中，读者能够分享北京电影院校友们的人生经验，汲取丰富的精神营养；更可以读出

一部鲜活的北京电影学院“校史”，找寻一脉相承的“北影基因”。大学生生活十分短暂，而生生不息的北京电影学院精神却让诸多学子感悟一生。在校时，以北京电影学院学生的身份感到光荣；离校后，北京电影院校友的身份依旧可自我激励。做北影人幸福！北影的精神永不老去！

放眼当下的中国电影领域，其中有许多优秀的北京电影学院毕业生，这些北影人，他们用自己的成绩在维护学校的荣誉，用自己的行动为学校争光。他们在各自的岗位上发光、发热，他们所取得的成绩，既是北京电影学院的骄傲，也是中国电影界的骄傲。希望我们学校毕业的所有校友，能“尊师重道，薪火相传”，用自己精湛和优秀的作品，向世人诠释北京电影学院的精神！

北京电影学院 65 周年校庆过去不久，本书即将出版，在此，我也要由衷地表达对所有毕业校友的祝贺。祝愿我们每一个教职员工和毕业校友，都能够热爱电影，热爱学校，能够在感悟、创作电影的过程中，认识自己，认识生活，在更高的层次上进行精神的驰骋和翱翔。

代为序。

2016 年 2 月 14 日

目录

- 001 _ 代序：青春的记忆 / 张会军
- 001 _ 吴贻弓：积累和坚持造就的电影传奇 / 刘子洋
- 012 _ 郭宝昌：几个片段与一段过往 / 刘小磊
- 021 _ 李前宽：银屏上的中国 / 李安祺
- 029 _ 曾念平：思以致学，学以致用 / 胥艺桐
- 039 _ 吴天明：愤青不老，独善其身 / 张肖潇
- 045 _ 陈凯歌：镜子的世界 / 刘小磊
- 054 _ 顾长卫：达观追梦人 / 唐晓曦
- 065 _ 胡 玫：时光雕刻的人生 / 罗凡
- 074 _ 霍建起：坚持真我的电影之路 / 安梦瑶
- 081 _ 李少红：摄影机背后的女人和她的人生“加减” / 王岩菲
- 091 _ 陶 经：“第五代的耳朵” / 王超
- 099 _ 田壮壮：电影取决于信仰 / 郭稚兵
- 110 _ 夏 钢：难得的艺术热爱者 / 李安祺
- 117 _ 张丰毅：演员的天职是塑造人物 / 白云
- 126 _ 张铁林：锲而不舍，天道酬勤 / 陈锦墨
- 134 _ 张艺谋：为了那个永远值得纪念的年代 / 刘小磊
- 143 _ 尹 力：想把电影做成人生至高至上的目标 / 李凡
- 152 _ 韩三平：阴差阳错走进制片厂，敢作敢为成就中影霸业 / 周强
- 163 _ 王志文：这颗独特的星 / 陈霄漪

- 173 _ 王小帅：电影是生命最初的旅行 / 刘小磊
- 181 _ 赵小丁：淡然简单生活，执着电影人生 / 洪雅文 陈时空
- 190 _ 王全安：Stay Real / 於梦迪
- 201 _ 张嘉译：几多风雨几多虹 / 李侃
- 209 _ 蒋雯丽：戏如人生，沉淀本色 / 洪雅文 陈时空
- 218 _ 黄 磊：寻找平衡的多面人生 / 闫瑾
- 227 _ 于 冬：从“发行科长”到“博纳总裁” / 张舒婷
- 234 _ 滕华涛：抵达观众心中的动情点 / 王聰
- 243 _ 徐静蕾：将梦想进行到底 / 金梦瑶
- 251 _ 陆 川：悬崖不因闭眼而消失 / 李凡
- 261 _ 陈 坤：碰巧成为陈坤 / 冯宇华
- 271 _ 郭晓冬：生活的底蕴 / 陈霄漪
- 281 _ 黄晓明：To be A Better Man / 於梦迪
- 290 _ 赵 薇：让梦想都开花 / 李楠
- 298 _ 海 清：做不盲从的自己 / 罗凡
- 308 _ 宁 浩：从街头少年到鬼才导演 / 孙尧
- 318 _ 黄 渤：喜剧人生源于“软坚持” / 杜文娟

吴贻弓： 积累和坚持造就的电影传奇

刘子洋

吴贻弓，一个电影界无人不知、无人不晓的名字，一个为观众献上《巴山夜雨》《城南旧事》等经典作品的电影导演，一个参与创办国际A级电影节——上海国际电影节的电影事业家。2012年4月，他在中国电影导演协会2011年度表彰大会获得终身成就奖，可谓实至名归。他的一番获奖感言更道出了他对电影的深厚情感和崇高的敬意：“怎么说呢，终身成就，沉甸甸的，我都不知道怎么去承受，这是我迄今为止所获得的一个最最崇高的表彰。这是一个纯粹的、专业的、权威的、不掺杂任何其他成分的表彰，所以我感到特别珍惜，也感到无比荣耀，真的我们都十分热爱这个由我们自主选择的职业，所以我们也绝不会辜负她，今天我想在这句话后面再加上四个字，那就是电影万岁！”

吴贻弓能够顺利考上北京电影学院，并获得今天的骄人业绩，绝不是出于什么巧合和奇迹，而源于长时间的积累和内心深处对于电影的热爱。

积累与“游戏电影”的胜利

1938年12月1日，吴贻弓出生于四川省重庆市。父母都是知识分子。父亲后来经商，所以吴贻弓的“家庭出身”是资产阶级。吴贻弓出生时正值抗战第二年，国家和民族正面临着巨大的灾难。吴贻弓的伯父出于渴求安宁的百

我感到电影就像一个梦，它包罗万象、五花八门、绚丽多彩、应有尽有。电影的特色就是不拒绝任何人，谁都可以亲近它、喜欢它，从它身上得到欢乐，它也毫不吝啬告诉你，世界和人生的另外的可能性。

我们都十分热爱这个由我们自主选择的职业（电影导演），所以我们也绝不会辜负她，今天我想在这句话后面再加上四个字，那就是电影万岁！

——吴贻弓

也正是在那段时间里，吴贻弓有了第一次到电影院里去看电影的经历，开始真正领略到什么是电影的滋味。电影作为一个理想的种子悄悄地埋在吴贻弓的内心深处，开始生根发芽，不久，吴贻弓便有了一个最得意的游戏：他用一只纸盒子制成一个土幻灯机，光源是一个手电筒，父亲扔掉的香烟盒外面那层玻璃纸成了诱人的“胶片”，在那上面画上人物和故事；每当吃完晚饭，母亲收拾停当，他便开始在全家人面前念念有词地放起了他创作的“电影”。可谁会想到，当年这个幼稚的儿童游戏日后却真的成了他的终生职业。

1948年，吴贻弓全家迁回上海。吴贻弓在继续小学和中学学业的同时有了更多看电影的机会，很快就成了一个不折不扣的影迷。那时候，吴贻弓家有一条不成文的规矩，就是每当农历大年除夕吃完年夜饭以后，吴贻弓全家大小一定要到电影院去看一场国产电影。除了看国产片以外，看得最多的就要数美国好莱坞的片子了。在美国电影中他最爱的是西部片。比如《关山飞渡》《正午》《一将功成万骨枯》等等。吴贻弓收集了大量的电影说明书和美国明星照片。于是，电影在吴贻弓的成长经历里就成了他一个十分特殊的伙伴，甚至可以称为良师益友。

姓心态，给他取名曰贻弓，意思是把兵器收藏起来不要打仗，当然，这只能是一种天真的愿望。事实上，抗日战争一直持续了八年，直到1945年日本投降。

抗战胜利那年，吴贻弓已经是一个十分懂事的8岁小伙子了。年底，吴贻弓举家迁到南京。他在那里读完了小学四年级，而且，

就在吴贻弓 17 岁高中毕业的那一年，他在一本《升学指导》的最后一页上看到有一所新建立的高等学府叫作“北京电影学院”开始招生，他就自作主张，毫不犹豫地报考了北京电影学院导演系。由于吴贻弓长时间的艺术积累和对于电影的热爱和感悟，过五关斩六将，经过层层考验，以优异的成绩通过了北京电影学院的考试，成为导演系的一名学生。就这样吴贻弓走上了职业电影工作者的道路。

不幸与万幸

1956 年，只有 17 岁的吴贻弓如愿以偿地考进了北京电影学院，成为导演系的第一届本科学生。但是好景不长，由于吴贻弓是全班最小的学生，比较单纯，不谙世事，对学校的教学提出了自己的意见和建议，说北京电影学院作为中国唯一的高等电影学府，教学上应兼收并蓄，只学苏联太片面，要让学生了解全世界的电影状况，至少该了解美、法、意三个电影大国；而且他对一名党员提出尖锐批评，一针见血。但在当时严酷的社会环境中，再加上出身不好，结果他被上纲上线为“反苏、反社会主义阵营、反党”，被打成了“右派分子”，“留校察看”。

让吴贻弓感觉无比温暖的是，在这样的状况下，仍有人对他这个“右派分子”富有同情，让吴贻弓在万般无奈之中看到了一丝温暖，人与人之间的这种真情，千金难买，让他一直铭记于心，感激不尽。

第一位让吴贻弓感觉到温暖的是他的同窗好友高步。他比吴贻弓年长 10 岁，是作为调干生考进北京电影学院的，吴贻弓与高步同窗 4 年，而且 4 年同住一室，他与班中其他调干同学不同，与吴贻弓等几个应届生比较亲和，尽管彼此年龄相差一大截，倒也不妨碍互相之间的交流。尤其是 1957 年吴贻弓最倒霉的那些时日里，整天就是批斗，同学之间见面大都唯恐趋避不及，高步却从不见外，仍一如既往地像大哥般不吝关照，尽管有时这种关照只能是悄悄的，甚

1956年导56班入学不久，举办展示才能晚会，全班同学合影，二排左三为吴贻弓

苏联专家伊万诺夫和导56班同学合影，二排左一为吴贻弓

1960 年导 56 班毕业合影

1990 年电影导演创作研讨会的导 56 班同学和老师合影，后排左一为吴贻弓

2003 年第四代影视导演研讨会上，导 56 班同学与老师合影

至只是只言片语，个把眼神之类，但却十分难能可贵，是吴贻弓在孤独和苦恼之中仅有的一丝温暖。在那个人人自危的严酷时代，像高步那样对一个“右派分子”富有同情心，是要顶着莫大的风险的，吴贻弓对他特别敬重。

另一个让吴贻弓感激不尽的是他的恩师吴国英老师。“吴国英老师拍的纪录片在卡罗维发利国际电影节上得过奖。她是导演系教师，竭力主张让我在劳动之余照常跟班学习。”吴贻弓1960年毕业前夕，已是系副主任的吴老师又力排众议，竭力主张帮吴贻弓摘帽，以便出去工作。最后，吴贻弓顺利地毕业了，并且幸运地被分配回上海，进了海燕电影制片厂。

这样一些情节，温暖着吴贻弓的人生。即使因“摘帽右派”而比同班同学行政级别低了一级、工资少了一级，但他还是觉得自己“很幸运很幸运”。

“最抢手的导演助理”

1960年，吴贻弓从北京电影学院电影导演系本科毕业，进了当时名噪国内外的上海海燕电影制片厂创作室工作，当时导演分四个等级，有导演、副导演、导演助理和场记。幸运的是，他连“场记”都没做过，直接就当上了“导演助理”。

还有一个幸运，在最初的五六年，吴贻弓几乎跟遍了海燕厂所有有名的老一辈导演艺术家，从沈浮、孙瑜、郑君里、徐韬，直至吴永刚，吴贻弓作为一名超级助手名扬全厂，则是从给鲁轲当助理开始的。那时候，沈浮是上海海燕电影制片厂的厂长，鼓励老导演和年轻导演相互搭档，以老带新，取长补短，这样年轻导演可以学到新东西，同时也可以帮助老导演分担一些具体工作。吴贻弓进入电影厂后，有一年的见习期，他认为这是一个千载难逢的机会，觉得跟着不同的大导演可以学到更多的东西，便抓住这次机会，全身心地投入到工作中去。吴贻弓在见习期跟的第一个导演就是赫赫有名的大导演孙瑜，拍了一部黔剧《秦娘美》，这一次跟组，使得吴贻弓对戏曲片有了更深层的认识。第二个跟的是徐韬，拍了《丰收之后》，后来又跟郑君里拍《兄妹探宝》。由于

吴贻弓的出色表现，很快就成了厂里最受欢迎的导演助理，以至于拍完《李双双》后，导演鲁韧对吴贻弓说：“你以后一直跟着我好了。”再后来，沈浮点名让吴贻弓当他的导演助理，一起拍《北国江南》。

就这样，从进海燕电影制片厂到“文革”开始的6年，便成了吴贻弓重新学习，积累经验的关键时期。那时候的吴贻弓，年轻力壮拼命地工作和学习，兼收并蓄，从无门户之见，一个个大导演跟过来，努力从风格各异的大师们的艺术宝囊里学习尽可能多的实践经验和诀窍，把每个人的工作方法、风格和对电影的理解等等，拿来印证书本上读到过的电影知识。在这几年里，吴贻弓凭着学校里打下的功底，凭着工作中的尽心尽力，他成了“最抢手的导演助理”。同时，也为他一生的电影导演之路夯下了坚实的基础，做好了足够的准备。

“文革”：躲进小屋成一统

拍完《北国江南》，“文革”就开始了，后来这部电影也被打成“大毒草”。尽管拍《北国江南》时吴贻弓还是导演助理，影片遭到全面批判时没有受到牵连。但是后来形势发生了变化，“文革”的突如其来，中断了吴贻弓美好的一切。

1966年，“文革”开始了，由于吴贻弓家庭出身不好，祖父是杭州的大资本家，开钱庄、开电灯公司，属于本土的大实业家。父亲又是国民党中央党部的财务委员，解放后就成了历史反革命。另外，再加上吴贻弓19岁还在大学读书时，给学校和党员提意见就已经被戴上了“右派”帽子，到“文革”自然一起算总账了，28岁的吴贻弓成了“文艺黑线”上的“黑苗”。没有多久，1969年，吴贻弓就被赶出了电影厂的大门，“下放”到一家生物制药厂接受“再教育”，一待就是十几年。

“文革”中大家都很苦闷，但是吴贻弓和那些最淳朴的工人们在一起还是很开心。可以说，28岁后，是吴贻弓的世界观、人生观逐渐成熟的阶段，他对人生有了一次新的剖析。在工厂里，学做裁缝、装半导体，同时可以更加客观