

苏夏 著

旅行中的 电影工作室

Carte d'embarquement
Boarding pass

TKNE

Nom du passager/Name of passenger

SU/XIA MR

De/From

HONGKONG

A/to

MUMBAI, PARIS
BUENOS AIRES, DUBAI
NAIROBI, EDMONTON

Vol/Flight	Classe	Date	Départ/Time
	Y	29OCT	1330
Embarquement/Boarding		Siège/Seat	
12H45		27J	
Porte/Gate	Heure/Time		
NB	Poids/Weight		

184

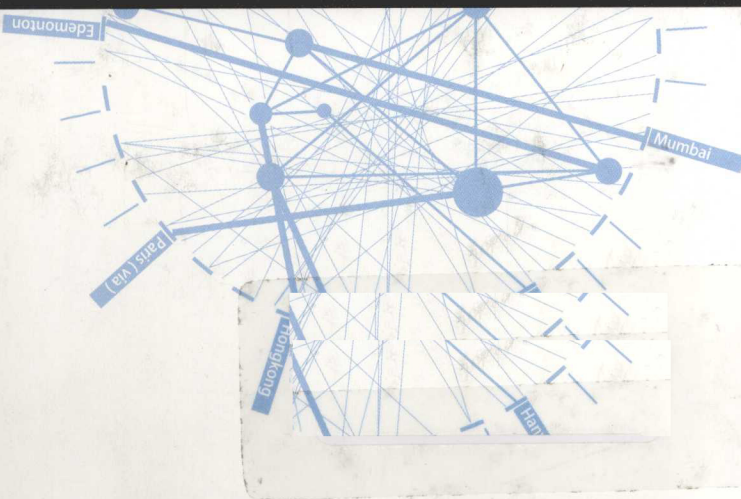
LPBE..

OKE

27J

069

ISBN 978-7-5322-6933-4

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP)数据

旅行中的电影工作室 / 苏夏著. - 上海:

上海人民美术出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5322-6933-4

I. ①旅… II. ①苏… III. ①摄影集-中国-现代
②游记-作品集-中国现-当代 IV. ①J421②I267.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第146210号

本书由上海人民美术出版社版权所有, 侵权必究。

书名

旅行中的电影工作室

著者

苏夏

上海人民美术出版社出版发行

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

全国新华书店经销

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

开本: 787 x 1092 1/16

印张: 27

字数: 70千字

2010年10月第1版

2010年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5322-6933-4

定价: 180.00元

苏夏 著

旅行中的 电影工作室

上海人民美術出版社

A 聚焦广场 P04-35

1. 卷入风暴
2. 世界广场
3. 全景影像的最初想法
4. 寻找城市精神
5. 从唯美至极到讲述故事
6. “城市广场”环幕影片故事梗概
7. 谈判与筹备

B 孟买印象 P36-73

1. 亲情的召唤
2. 人间的熔炉
3. 枪口下的“红”
4. 千人洗衣场与街头大象
5. 泰姬玛哈尔与印度门

C 汉旺之旅 P74-97

1. 冒险选景
2. 泣雨
3. “世博男孩”——陈语可
4. 帐篷与孔明灯

D 布宜诺斯艾利斯的 激情与浪漫 P98-137

1. 潘帕斯足球与世界尽头的探戈
2. 五月广场与圣马丁广场
3. 足球少年冈萨雷斯
4. 阳光照耀着拉普拉塔河
5. 激情四溢的现场
6. 热情的阿根廷人

E 在内罗毕的日子 P138-177

1. 从迪拜到肯尼亚
2. 内罗毕的第一天
3. KICC广场
4. 难忘的Casting
5. 国家公园
6. 坐地起价的房东
7. 舞蹈——非洲的心跳

F 埃德蒙顿故事 P178-201

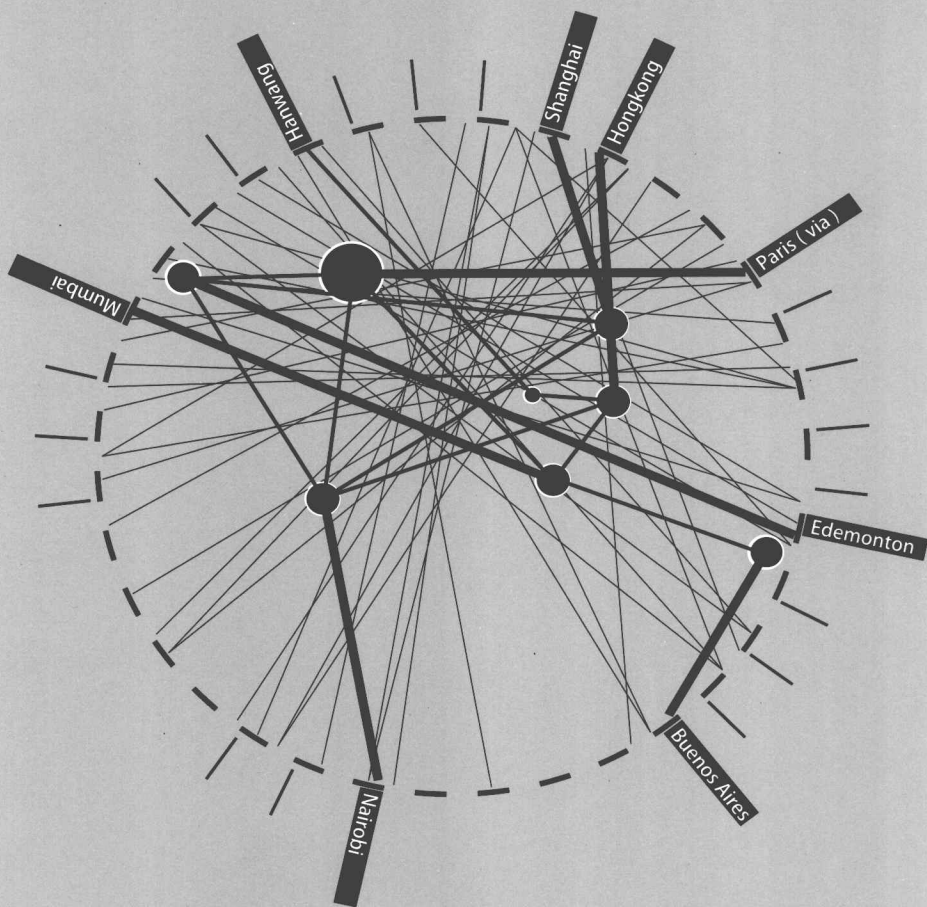
1. 中加关系
2. 政府大楼的早餐
3. 巧遇黑人作家Fil
4. 气温、摄氏零下45度
5. 雪地上的圣诞树

G 上海啊上海 P202-211

1. 外滩的工地
2. 人民的广场
3. 浦江的曙光

H 联动与叙事 P212-225

1. 香港后期制作
2. 《城市广场》创作心得
3. 导演感言

电影就是天空，看电影就如同在电影的天空里自由翱翔

〔英〕约翰·伯格

A — 聚焦广场

—

城市如同生命，每一座城市都具有自己独特的灵魂，城市的灵魂就是一座城市的精神品质，它源于城市的文化遗产、地域滋养，魅力独具，多元共生。城市的灵魂支撑着城市度过危机和伤痛，让城市生命更生永续。

眼睛是心灵的窗口，广场是城市的窗口。我们透过这一个个窗口来感受城市生命的灵魂！

卷入风暴

2007年7月的某一天，我突然收到中国美院院办通知，要我晚上七点到美院艺苑咖啡馆开会，说有要事商议。晚饭匆忙吃了几口，我便一路狂奔，从象山校区赶到了南山路总院。走进咖啡馆，只见里面烟雾缭绕、人声鼎沸，几十号人围坐在一起，神情激动，畅所欲言。我仔细一看，美院各分院的学科带头人都来了，还有博士和硕士，以及各种外来的专家学者。一群人在许江、宋建明的主持下兴致勃勃地高谈阔论，大家群策群力，头脑激荡。我坐在边上静静地听着，越听心里越热。一个意义深远的事件正在酝酿，一个惊心动魄的壮举正在谋划，一场“世博风暴”正逐渐形成……

中国美院世博团队马上要与全球十几个团队进行比拼，在风云际会的国际赛场上进行一场实力的较量。2010年上海世博会主题馆“城市生命馆”，中国美院志在必得！就在这一天，我不知不觉地卷入了这场风暴，卷入了这个旷日持久、迅猛飞转的旋流。

每届世博会，主题馆都是主办城市设计的重中之重。2010年上海世博会有5个主题馆，分5大场馆——城市人馆、城市生命馆、城市星球馆、城市文明馆和未来馆。2008年2月1日，中国美术学院世博团队凭借鲜明的主题、锐意的创意、精彩的内容与空间在激烈的国际竞争中脱颖而出，赢得了“城市生命馆”的总体策划与设计。在5个主题馆的中标团队中，中国美院是唯一的中国团队。在此之后，中国美院还陆续拿下了世博会浙江省馆、杭州馆、宁波馆、中国馆色彩设计，贵宾厅设计和世博园沿江雕塑群等9个项目，在中国乃至世界的美术院校中，风头一时无两。

早在2000年，许江等人就自费去汉诺威世博会考察；2005年美院又组织各学科带头人到爱知世博会参观学习；2008年许江、宋建明率领美院世博团队认真细致地考察了萨拉戈萨世博会。美院的艺术家还走访了许多举办过世博会的城市，不断地与承办过世博会的国际公司和专家学者做交流。有了这些经历和积

累，博众家之长并揣摩研究，做到成竹在胸，厚积而求一发。记得在2004年6月23日，我作为特殊引进人才回归母校的那一天，许江曾经跟我说：“你回来正是好时机！我想问你，到了2010年的时候，当全世界的眼光聚焦在上海世博会的时候，你有多少学生包括研究生能帮我把巨大的展馆布满作品，能有多少影像或互动媒体拿来展示……”可见，中国美院高层在多年以前就看到了世博会巨大的契机，有前瞻性地网罗人才、汇聚精英，并且已经早早地为冲刺2010年上海世博会做足了功课。

经过反复的思考和讨论，美院团队紧紧围绕“健康·生命·城市”这一关键主题，用健康城市生命的五项体征来作为“城市生命馆”的演绎主线。

“血脉繁荣共享”表示城市经济与交通；“代谢循环流畅”象征城市结构与运行；“神经和谐和睦”意喻城市管理与社区；“肌理多元更新”代表城市形态与规划；“灵魂自强不息”透射城市精神与品格。用“生命态、生活化、生机感”的展示理念来体现城市生命的丰富内涵，体现城市生命的鲜活与健康，从而实现“城市，让生活更美好”的理想。

空间与展示主线从最早的“百城车厢——活体立方——城市剖面——生态诊所——肌理万花筒——灵魂图书馆——更生五门——涅槃重生”到后来的

“世纪车站——城市剖面——生态市井——肌理花园——世界广场”，再到最后的“活力车站——循环管道——城市广场——生活街市”。一路走来，各种文本、气氛图、空间平面图纸和多媒体影像经历了无数遍的修改、调整、推翻重来。在这里我没有篇幅讲述“城市生命馆”总体构架、主题内容、空间设计、展项设计和它的演变过程，也不想具体描述生命馆各个展项之间的关系，我想讲述的是“世界广场”（后称《城市广场》）这部大型环幕影片的来龙去脉。

世界广场²

城市是一个生命活体，每个城市都有自己独特的结构、肌理、性格与表情，每个城市在漫长的岁月中都要经历由诞生到成长、由成熟到衰老的生命循环。在城市悠长的生命历程中，城市与人类共同成长，共同承担着文明的希望、忧患和拯救。到了今天，城市已经成为人类生活的主要现场，作为人类群体经验与创造的载体，城市的生命与人的生命凝结在一起，城市的命运与人类的命运紧紧相连。“世界广场”是整个城市生命馆中最深沉、最让人思考的段

落，是城市生命的灵魂升华。我们把“世界广场”的含义扩大，将City Being的命题从“城市生命体”的仿生学隐喻，提升到“城市生存”的精神层面，力图呈现出城市此时此刻的生存实况，城市此刻呈现的面容和心事，城市当下的危机和拯救。

为了有效、生动地表达这一意念，我们在城市生命馆中设立一个巨大的、震撼人心的多媒体剧场——世界广场。将邀请7位世界著名的电影大师，以全球7个城市广场作为母题，进行互动影像创作，每个广场的叙述长度为1~2分钟，总长为10分钟。上海世博会巨大的互动展示平台，加上7位知名导演的参与，这部长仅10分钟的影像创作将成为国际电影界的一件盛事，必将成为世界电影史上动人心魄的一幕。这个设想在那时极具亮点，语惊四座，世博局主题演绎部对这个方案很认同，并且提出将“世界广场”作为“城市生命馆”的核心展项。

全景影像的最初想法^③

“世界广场”刚开始的创意是一个装置剧场，是一部多媒体全景影像。高士

明等人在2007年8月至10月间整理了一个文案，这个全景影像的大纲我到现在还记忆犹新，内容大意是：用一天24小时的轮回展示城市生命的多元与共生，时间从伦敦特拉法加广场的凌晨6点开始，依次展现圣马可的雨、红场的雪、孟买广场的噪音、时代广场的灯光、伊斯法罕的月亮、黄浦江的曙光……在短短的10分钟里，观众可以领略每个导演迥然不同的风格和多视角的思考，以及对于城市生存的深刻洞察。观众与导演们一起，“阅读”城市的灵魂，反思、幻想城市的过去与未来。

第一幕：伦敦的凌晨

由英国导演彼得·格林纳韦（Peter Greenaway）执导。早晨6：00，特拉法加广场天色渐亮，纳尔逊纪念碑隐现于晨雾中，鸽子扑腾着翅膀，电车在朦胧的远处驶过……这是二十一世纪的伦敦，四位模糊的身影，同时地，沿着广场四周的四条街道（不同的环幕）从迷雾中走来，渐渐清晰。王尔德戏剧中头戴礼帽的绅士、二次大战从战场归来的老兵、身着奇装异服带着迷幻余韵的朋克、背负着沉重旅行包的黑人青年，这些时间旅行者，魔幻般的陌生人，他们背负着过去一个世纪的故事，从历史的迷雾中走来，彼得·格林纳韦将与我们

共同思考他提出的问题：究竟要超越多少道边界我们才能抵达家园？

第二幕：孟买的噪音

由印度导演米拉·奈尔（Mira Nair）执导孟买维多利亚站前广场。影片分两部分，前一段是早晨6：00，清晨时分，车站前的露宿者还在朦胧中瞌睡。天色微亮，黎明拉响悠远的汽笛，城市苏醒了。火车进站，人群涌进城市，露宿的人们起身，走向不同的目的地。他们留下的空地迅速被白昼繁忙的生活占据。后一段是中午12：00，一部城市交响乐，如同吉加·维尔托夫《持摄影机的人》中呈现的蒙太奇拼贴的城市。画面是拼贴的，声音是杂乱的，这些声音经过现场采集和效果合成，孟买站前广场喧闹的声音“拼贴”出一幅生机勃勃的城市镶嵌画。米拉·奈尔通过维多利亚站前广场，向我们讲述孟买喧嚣的故事，一种非西方的生机和活力。

第三幕：红场的雪

由希腊导演西奥·安哲罗普洛斯（Theo Angelopoulos）拍摄莫斯科红场。时间16：00，安哲罗普洛斯以两组360度缓慢旋转的长镜头完成两次革命的叙

述。第一次旋转，十月革命的战士从四面八方冲入广场，大雪纷飞；第二次旋转，一场时间含混的狂欢游行，一场革命的嘉年华，大雪在消融。通过这场贯穿一个世纪的大雪，安哲罗普洛斯将与我们一起探索堆积在城市记忆中的乌托邦和乡愁。

第四幕：时代广场的灯光

由丹麦导演拉斯·冯·特里尔（Lars Von Trier）亲自“操刀”。他拍摄的是全球灯光最辉煌的纽约时代广场，时间20:00，在这里，特里尔将探讨埋伏在资本的绚烂灯光中的个体记忆与神话。在这1~2分钟的主观镜头里，他以一贯的简朴手法创造出的是一种奇幻的视觉，“只要我们把画面压暗，城市就会在影像中呈现出一个由各种发光体组成的物阵。让我们设想一个由各种霓虹灯、广告牌以及形形色色的灯光所构成的城市……”。镜头如梦游者一般在眼花缭乱的霓虹和跨国奢侈品的巨大广告中行走、穿梭。灯火璀璨、繁华如梦的时代广场，象征着全球资本的梦境。

第五幕：圣马可的雨

由德国导演维姆·文德斯（Wim Wenders）执导威尼斯圣马可广场，时间23:00，这是嘉年华的高潮，也是节日游行正在上演的最后一幕，喧闹、激情、华丽……戴着漂亮面具的人们渐行渐远，笑声渐稀，圣马可广场安静下来。涨潮了，海水漫过水边的台阶，淹没了圣马可广场周边幽深的小巷，也淹没了古老建筑围困着的空荡荡的庭院，水中的贡多拉轻摆摇晃，不知不觉中，小雨无声无息地落下。流浪与疏离是文德斯电影永远的主题，这次，文德斯演绎的雨中圣马可广场，必将创造出一个充满诗意的世界。

第六幕：伊斯法罕的月亮

伊朗导演阿巴斯·基阿鲁斯达米（Abbas Kiarostami）执导伊斯法罕皇家广场。时间00:00，碧空如洗，皓月当空，白日的繁忙与喧哗已经消散，明月挂在清真寺的蓝色穹顶上，夜空回荡着呢喃的诵经声。镜头下移，掠过伊斯兰建筑的窗户，划过孔雀蓝马赛克镶嵌的墙壁，看到世界最大的围合式广场，在广场上，一场狂热的飙车比赛正在进行，速度与激情恣肆的现场，诵经声转化为发动机的咆哮，展现历史与现实的冲突。

第七幕：外滩的曙光

（中国导演待定）。时间6:00，上海外滩。曙光映照在黄浦江两岸，从浦东高大建筑群的金色剪影到浦西外滩的一片金黄。大理石的墙壁、玻璃幕墙的表面、不锈钢的雕塑与旗杆，每一扇窗、每一道围栏、自行车的铃铛……镜头执着地捕捉着朝阳投射在外滩事物上的每一道反光，那些璀璨绚烂的折射，如同跃动着的火焰精灵，在摄影师的追逐中放大光彩，演绎为曙光的舞蹈，旭日的辉煌。黄浦江繁忙的江面上汽笛响起，黎明又一次到来。

尾声：一切的鸣响

巴黎圣母院、威尼斯圣马可教堂、伦敦议会大厦、佛罗伦萨乔托钟楼、伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂、麦加大清真寺、迪拜钟楼、北京故宫、拉萨布达拉宫、上海海关、苏州寒山寺……全球各城市著名的建筑物上的钟，在同一时刻敲响。在世博会的“世界广场”，在此起彼伏、绵延悠长的钟声里，不同文化、不同信仰、不同制度的人们都在这一刻寻求美好和谐的未来。

全景影像大纲的画面可谓唯美至极，美院的艺术家善于用多媒体装置和唯美的画面来表达深邃思想和艺术观念。这个全景影像装置的想法一开始就打动