■『第五代』扫描

李玉 起伏人生“二次曝光”

年龄:39岁

作品:电影《今年夏天》《红颜》《苹果》《观音山》《二次曝光》(未上映)、纪录片《姐姐》

获奖:2001年《今年夏天》获柏林国际电影节“最佳亚洲影片”特别奖;2007年《苹果》获第五届曼谷国际电影节评审团奖;2007年《苹果》获第五十七届柏林国际电影节金熊奖提名;2007年《苹果》获第六届纽约翠贝卡电影节剧本荣誉奖;2010年《观音山》获第二十三届东京国际电影节最佳艺术贡献奖

李玉可以说是商业和艺术结合得最好的中国女导演。 本报记者 郭延冰 摄

导演轨迹

出生于山东的李玉自小性格另类,她少女时代曾写过大胆露骨的小说,让妈妈和老师倍感震惊。成年后她当过主持人、央视纪录片导演,开始关注边缘人群和题材。

十年前,她把自己的房子和车抵押出去,拍摄了自己的处女作《今年夏天》,这个讲述女同性恋故事的电影没能公映,但她紧接着写出了第二部电影《坝上街》的剧本,并因为偶然的机会认识了制片人方励,两人一拍即合,用500万元拍出了《红颜》,票房虽然仅有40万,但为李玉树立了新锐导演的风格和地位。

李玉的第一部商业片《苹果》投资1100万元,但上映后遭遇“叫停”风波,这也让李玉和搭档方励开始寻找“小众和大众之间的平衡”。去年,李玉拍摄的《观音山》大受好评,并以7000多万元的票房创造了中国文艺片的奇迹。不过,李玉并不打算循着《观音山》的路继续走下去,她认为中国现在最缺的就是商业类型片,而她与范冰冰第三度合作的悬疑片《二次曝光》则是她向类型片进军的第一步。她表示这会是一部很独特、饱满而用心的故事片,她相信最聪明的导演能顺应时代,拍出既听从自己的内心,又能获得观众认可的电影,“一定要时识务,但这需要足够的智慧”。

A 同题问答

1.在电影界,对于演员可能会有些不一样,但对于导演,没区别。大家不会认为你是一个女导演就会多照顾你。当你导演能力出问题的时候,没有人会同情你。女导演同样有找钱难、有与主创沟通不畅、有别人不接受你风格的问题。我拍的电影,大部分都不会超出我的体力范围,有些男导演反而是病秧秧的。女导演对演员可能会有更多的理解,更多地站在他们的角度去表达,这算是一种优势。

2.比方说阿莫多瓦,他比女性还了解女性。可能有些女导演会喜欢那种小女生的东西,但我就不喜欢老是拍婚姻、家庭,比方说《苹果》,它其实是以男性为主的。为什么中国女导演很少能拍出《拆弹部队》这样的电影,我不觉得是文化环境的问题,可能是国外导演的心态更自由吧。

3.我的女性眼光是躲不掉的,没办法,因为我首先是个女人,然后才是一个女导演。比如你看张艺谋拍的《金陵十三钗》,他就会从屁股、腰来拍,旗袍上的扣子都是解开的,这种眼光就是男性的。

4.世界电影应该是多样性的,不能是什么时髦拍什么,只有打动自己,才能打动别人。不一定他是男性导演,他就控制那个领域。像索菲亚·科波拉拍的《玛丽皇后》这样的国外古装片就很棒,我就觉得中国的古装戏就缺少像这样的现代性。

5.拍《二次曝光》时,有场撞车戏,范冰冰要自己开车。我问她感觉怎么样,她突然说了一句“你觉得好就行了”。那一刻,我有种信任和默契的幸福感。

6.《拆弹部队》导演凯瑟琳·毕格罗,还有新浪潮之母瓦尔达。瓦尔达最早看过我的《红颜》,那时我才29岁,她看完非常高兴,认为拍得很美,我们在剪辑室还聊了一会。我希望中国能多出一些类型片的女导演,不要老去拍时装片、女性爱情类的,我希望能多尝试一些,我也拿这个来鞭策我自己。

Q 同题问答

1.相比于男性来说,女性导演的优势和劣势各自在哪里?
2.女性导演多以爱情、家庭温情题材为主,是否有其局限性?
3.以女性角色作为故事中心或第一主角,这肯定与性别有关吧?
4.国内多以武侠大片为主导,女导演能否介入这个题材?
5.你拍片时最难忘的一次经历是什么?
6.你最欣赏的女性导演是哪一位?

宁瀛 年龄:53岁

作品:《找乐》《民警故事》《夏日暖洋洋》《无穷动》《A面B面》

获奖:《民警故事》获西班牙圣·塞巴斯蒂安国际电影节评委会特别奖;《找乐》获柏林国际电影节青年论坛国际影评人奖、东京电影节最佳青年导演奖

导演轨迹

宁瀛是中国内地女导演中的欧洲派,1978年考入北京电影学院录音系,从入学年份来讲,属第五代电影人。但1981年考取公费奖学金赴意大利留学改变了她的道路。1987年毕业于罗马电影实验中心的她加入贝尔托鲁奇《末代皇帝》剧组担任副导演,这让她的履历表上显得非常光鲜。

回国后,她独立执导《有人偏偏爱上我》《找乐》声名鹊起。尤其是后者,除主演黄宗洛外,其余都是非职业演员,风格受意大利新现实主义影响很深。而后《民警故事》《夏日暖洋洋》两片也采用的是高度的纪实手段,如长镜头、实景拍摄、非职业化表演等。宁瀛把这三部电影称作“我爱北京”三部曲。

不过宁瀛作品在国内票房一般,尤其进入新世纪后,中国电影产业化让她这样的作者导演有些无所适从。2005年的《无穷动》只能引发小范围社会讨论。2010年《A面B面》的实验性和商业性的结合则以业内尴尬的评论和票房惨淡收场。

李少红 年龄:57岁

作品:《血色清晨》《红粉》《四十不惑》《恋爱中的宝贝》等

获奖情况:《血色清晨》获柏林国际电影节“青年论坛奖”;《四十不惑》获瑞士洛迦诺国际电影“影评人奖”;《红粉》获柏林国际电影节银熊奖等

导演轨迹

李少红1969年到四川军区独立第二师当兵,1978年考入北京电影学院导演系,1982年分配到北京电影制片厂任导演,曾担任《包氏父子》《清水湾,淡水湾》等片的副导演。

1988年独立执导首部影片《银蛇谋杀案》受到业界关注,1990年凭借《血色清晨》确立地位。1992年执导影片《四十不惑》广受好评,1994年执导《红粉》同样在国际各大电影节获奖,至1998年执导的《红西服》,李少红的每部导演作品都会在业内引发热议。她对人性的剖析、对女性内心世界的刻画,都让她成为第五代中女性导演的领军者。

2004年,李少红尝试爱情片《恋爱中的宝贝》,口碑褒贬不一,两年后推出的惊悚片《门》也是同样情况。之后李少红则全力投入电视剧创作,执导了引发热议的新版《红楼梦》,电影方面却已有近6年未再推出新作。此外,李少红已当选新一任中国电影导演协会会长,目前正在忙于年度的评选工作。

胡玫 年龄:54岁

作品:《芬妮的微笑》《远离战争年代》《孔子》

获奖情况:《远离战争年代》获苏联第10届亚非拉国际电影节银奖、意大利第32届萨尔索国际电影节评委会特别奖;《芬妮的微笑》获第八届莫斯科“爱之恋电影节”及平壤国际电影节最佳男主角

导演轨迹

胡玫1975年参军任话剧团演员,1982年毕业于北京电影学院导演系。

作为恢复高考后的第一批电影学院考生,胡玫与张艺谋、陈凯歌等第五代导演是同班同学。1984年,她组织同学成立了平均年龄不足27岁的年轻摄制组,执导了自己的第一部故事片《女儿楼》。这部讲述军队女性情感的影片被影评界评论为“文革”后第一部女性题材影片而受到关注。1986年胡玫执导了《远离战争年代》,该片在国际影展上获奖也令业界对她刮目相看。但在执导了《无枪枪手》《都市枪手》等商业片后,胡玫则转战荧屏,大型历史剧《雍正王朝》奠定了她一线电视剧导演的位置。2009年她拍摄电影《孔子》,口碑虽毁誉参半,但票房破亿。不过之后胡玫仍将“主战场”放回了荧幕上。相比其他女导演,胡玫的作品多以男性视角为第一视角,这也让她在女性导演中独树一帜。

责编 李世聪 图编 谢家燕 美编 倪萍 责校 刘苏