

李安：

探索新的技术让电影更自由

8月25日，第十届北京国际电影节重磅活动电影大师班正式开讲，首位亮相的电影大师是著名导演李安，主题为《东方表达与数字技术》。受新冠肺炎疫情的影响，身在美国的李安以视频连线的形式参与，现场嘉宾则有《春江花月夜》的导演顾晓刚和《喊·山》的导演杨子。

时长近两个小时的分享中，李安讲述了他多年来执导电影的感悟，同时表达了对电影技术、剧本创作、文化融合的见解和期待。他为什么会成为技术流？是什么让他感到困惑？如何看待院线电影转投流媒体？一起来听听李安怎么说。

谈技术：

3D是多加一个视角来突破表达

电影《少年派的奇幻漂流》开启了导演李安在电影技术领域的探索之路，但他却说自己其实“和科技一点都没有关系”：“我原来是一个非常老式的电影拍摄者，全部心思都放在胶片上。拍《少年派的奇幻漂流》时，我不知道怎么去突破原著小说，就有了一个想法——需要另一个空间，多加一个视角来突破。”于是，他开始尝试3D技术。

中新网吕梁8月27日电 第四届86358电影短片交流周正在山西省吕梁市汾阳市贾家庄举行。众多青年导演携作品在此交流、学习，谈及电影的创作初体验，大多数青年导演表示，需要克服的最大困难是资金，同时，希望自己所拍摄的短片被更多观众看到。

86358电影短片交流周是由国际知名导演贾樟柯发起，旨在搭建电影短片交流的国际化平台，为有志于参与推动中国电影事业发展的青年影人，提供互相交流以及对外展示的平台。

连日来，每日有10余部青年导演的电影短片进行展映。展映后，青年导演们都会走到台上，与观众分享创作经历。其间，中国青年导演肖艺携作品《今天天气也很好》与观众见

这部电影是他第一次拍数码电影，也是他第一次接触到立体视效：“拍到一半时我的感觉很糟糕，因为之前依靠、表达、信仰的东西，突然之间好像瓦解了，不知道该怎么拍下去。”整个拍摄过程中，他就像片中的少年派一样，在太平洋上漂流着，惶恐地希望找到一个岛：“我必须创新，必须和科技达成协调，用它和观众沟通，把破灭的东西组合起来。”

在之后的近十年里，李安只拍了两部电影——技术规格更进一步的《比利·林恩的中场战事》和《双子杀手》，后者甚至实现了用技术让主角威尔·史密斯同年轻时的自己同框打斗。李安希望电影人都能去探索新的技术、新的表达方式、新的可能性，让电影更自由：“过去100年，电影大多是约两个小时、三幕戏、套路式收尾等僵化了的操作，观众已经看习惯了。我觉得现在可以有更多门路，不管是长短还是表达形式，各个方面都可以更加自由化。”

基于近年来对技术的执着，不少人都觉得李安以后拍电影一定会首先考虑技术，但他给出了否定回答：“拍电影还是看我想表达什么东西，这些东西在拍电影之前就已经在我心里，我再用影像把它呈现出来。至于到底用什么技术？就像苹果和橘

子不能比较一样，胶片电影已经是非常成熟的艺术，而数码和3D电影还刚刚起步，还有很多需要做的。”

谈创作：

电影要用最直观的影像打动人心

尽管一直在技术层面尝试和创新，但李安强调：“数码也好，其他形式也好，都是一种媒介。而通过电影怎么表达你的内心？要跟大家分享什么东西？这才是重要的。”

李安说，电影不是要给人解答，而是对自我内心的一种解析，是对日常生活的观察和表达。“电影不是在说人生该怎么样，而是把这些东西用电影的形式诚恳地表达出来，让大家共同体验、共同交流、启发思路。”正因如此，李安觉得：“我的电影越拍越困惑，这是很有意思的事情。”

李安的很多电影都改编自小说，比如《卧虎藏龙》《少年派的奇幻漂流》《比利·林恩的中场战事》等等。他认为，改编不等于“翻译”：“我通常在看小说的时候就已经在想如何做成电影，我不想只是把文字‘翻译’成电影，那样不太有意思，而且注定不会很成功，大家都会觉得还是小说好。”

在他看来，电影不能像小说一样有充足的篇幅，因此要用最直观的影像精准地击中观众内心的某种感受。他还分享了自己拍改编电影的“妙招”：“我大部分改编的小说都只看一遍，保留对它的第一印象。原著有什么打动我，我就用电影的方式去表现什么。业界有一个不成文的规则：‘你可以忠于一部小说拍一部烂电影，或者毁掉一部小说拍一部好电影。’”

李安自称不是一个很有计划的人：“我如果对一个题材感兴趣，不管是原创的，还是从书中得来的灵感，一般都是当下我最关心的人生议题以及对社会观察的印象。”至于接下来的工作计划，李安透露目前正在写

一个剧本，同时还有另一个故事的构思，以后还希望拍武侠影片，在意境上可能比《卧虎藏龙》更抽象，现在只希望疫情赶快过去。

谈行业：

电影革命性时代可能提前到来

新冠肺炎疫情给全球院线电影带来了巨大影响，而互联网平台则迎来了绝佳发展机会，不少原定院线上映的影片纷纷转投线上，尤其好莱坞大片《花木兰》宣布上线流媒体平台引发业界关注。

不同于很多电影人抵制的态度，李安认为这是必须去接受的现实：“你不能逼着观众进影院，但可以为他们进影院创造理由——做他们在家看不了的电影。如果你做的电影和他们在家里看的电影观影体验一样，甚至还没有后者好的话，就不能怪观众宅在家里。”

李安说，在影院里看电影的群体感和仪式感是无可替代的，他相信互联网无法完全取代影院：“影院的优势很明显，所以你必须要有足够的诱因让观众心甘情愿地走进影院。你只有努力创造新的影像、新的故事，创造观众在互联网平台、在家里没有办法体验到的观感。作为电影人，我们要接受挑战，创作出新的作品。”

至于疫情对电影行业的冲击，李安坦言：“影业要回到过去非常困难，观众习惯在家里看电影之后，再回去影院也有难度。所以我们必须创新，必须想新的办法拍片。疫情会加速电影改革，革命性的时代可能会提前到来，本来行业在慢慢发展，但疫情推动它走得更快。至于应该怎么做，可能没有人知道确切答案，但毫无疑问，全新的看电影的方式会更流行，观众对于题材的需求量也会更大，将来和现在拍电影的方式会很不一样，可能更接近动画，也可能更真实。”

王莉

青年导演的创作初体验：

难觅资金 渴望观众

面。

“这部短片主要讲的是原生家庭的故事，希望通过短片与观众产生共鸣，敢于面对原生家庭的影响，就像我的电影短片名字，让每个今天都是阳光明媚的一天。”肖艺说，这是自己的毕业作品，历时一年，其间遇到很多困难，首先是资金问题。

肖艺表示，拍摄一部短片需要几万元或者十几万元，对于学生来说，没有资金支持很难进行。有时候，会

因为资金舍弃自己想要呈现的场景，也就无法向观众表达丰富的想法和内容。

同样有此困惑的青年导演刘子洋毕业于英国创意艺术大学，在求学期间他拍摄了不少短片。此次，他将自己的电影短片《月圆之夜》在电影短片交流周上进行全球首映，也与台下的青年同行们进行交流。

刘子洋告诉记者，很多青年导演面临的困境，就是难以找到第一部影

片的资金投资。

“00后”青年导演胡小猛在此次电影短片交流周中崭露头角，他的短片《满地情》被选为开幕片，主要讲述在知识青年上山下乡的年代，青年与狗的感人故事。凭借此片，胡小猛在2019年获得加拿大蒙特利尔市举办的第四届中加国际电影节最佳短片导演奖，该片还获得了2019年澳门国际电影节、中美国际电影节短片节的最佳影片奖。

对很多年轻创作者们来说，这是一个比较成功的起步。而前往各大影展参赛，并收获第一批观众是他们在拍摄影片后常常会选择的道路。

刘子洋坦言，“每一部影片都渴望观众，这次能收到他们真实的反馈，对我后续创作有很大的帮助。”