

朱塞佩·托纳多雷： 我心中的《天堂电影院》 就像在这里感受到的氛围

本报讯 6月20日晚，上海影城SHO一号厅，在《天堂电影院》放映结束之后，千余名影迷迎来了第二十七届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元评委会主席——意大利导演、编剧朱塞佩·托纳多雷。当被观众提问“导演心目中的《天堂电影院》是什么样”时，朱塞佩·托纳多雷回应了观众的热情：“我心中的《天堂电影院》，就像今天晚上在这里感受到的氛围。这部电影是我近40年前拍的，我感觉这部电影还是很现代的，还是很呼应当下的。”

在影片《天堂电影院》中，小男孩托托怀着对电影胶片的无限好奇，与小镇“天堂”电影院的放映员阿尔弗雷多成为好友，从此开启了自己的电影梦。托托那双好奇的眼睛，同样属于童年的朱塞佩·托纳多雷本人。导演回忆说，自己六七岁时第一

次走进电影院，当灯熄灭，看到银幕上宛如巨人般的人物特写，就忍不住想知道这些人到底“是从哪里进来的”。直到看到影院正后方放映厅射出的灯光，他意识到那个小窗口应该就是秘密所在。

后来托纳多雷认识了一位电影放映员，并从他那里学会了放映电影和摄影。9岁时，托纳多雷拥有了第一台放映机，经常在家给小朋友放映卡通片。14岁，托纳多雷拿到驾照，交通很方便了，他就上午上学，下午去电影院做放映员。他“一边放电影，一边观察胶片”，研究一张张胶片怎样串联而成一个完整的故事。

等到朱塞佩·托纳多雷正式踏入电影圈，这个关于小男孩、老放映员、被关掉的小镇电影院的故事，已经开始酝酿了。但直至11年之后，托纳多

雷才开始写《天堂电影院》的剧本，可谓厚积而薄发。电影拍完后，有一次，托纳多雷与《百年孤独》的作者马尔克斯对话，马尔克斯说了这样一句话：当你脑子里开始酝酿一个故事的时候，你不要马上写，你就去想，你越想，这个故事会越丰满。事实也验证了大文豪这句话的正确性，托纳多雷构思这个故事用了11年，但从开始提笔写作到最终完成，只用了两个半月。

在一个急剧更新变化的年代，大家涌向小镇上唯一一家电影院看电影的场面已经不会再有了。手机、平板、电脑，多个终端正在争抢着观众的眼球。朱塞佩·托纳多雷说，即便如此，电影人还是应该保持初心，原来怎样做电影，那就还要继续做下去。

朱塞佩·托纳多雷说，自己是一个在电影院成长起来的导演，从小在电影院最直接地接触观众，所以从一开始他就非常清楚，做电影，就要做一个在场观众都能听得懂、都能看得懂的电影。不过朱塞佩·托纳多雷也承认，自己也有“打破原则”之举。1994年的《幽国车站》被很多观众批评“看不懂”，这是他在拍摄的时候就预料到的。只是因为自己喜欢，很想尝试，于是就拍了，可想而知电影票房也并不好。这是导演的另一种“初心”，他说：“我拍的每一部电影，都是出于我发自内心的喜爱才去拍的，我才不会说哪部电影应该拍，哪部电影不应该拍；哪部电影好，哪部电影不好。这也是对原则的一种坚守，我不会为了追求数量而去拍多少部电影，我追求一种喜爱，一种热爱。”（影子）

陈可辛： 一部电影能被观众理解 是对导演极大的安慰

本报讯 日前，第二十七届上海国际电影节首场“电影学堂”开课，导演陈可辛携《投名状》亮相。今年“电影学堂”和特别放映联动，首次放在影院内举行。中国电影家协会副主席、编剧张冀担任本次电影学堂主持，他与陈可辛合作多年，曾任《中国合伙人》《亲爱的》《夺冠》等片编剧。

电影《投名状》上映于2007年，正值国内武侠大片风头最盛之际。但这样一部集结了李连杰、刘德华、金城武三位巨星的大片，陈可辛却拍得“不符合当时的风潮”。然而，近年来《投名状》在各平台的打分逐年增高，很多影迷对该片进行了深入解读，甚至称之为“神作”。对这些迟来的共鸣，陈可辛百感交集：“一部电影被观众理解，不管是当下、马上，或者20年后，对导演来讲都是很大的安慰。”

陈可辛直言自己对当时观众喜欢的“飞来飞去的武侠”不感兴趣，也不会拍“纯动作大片”，他是带着自己的“问号”进入《投名状》的。“我还是会去怀疑人性，怀疑友情，怀疑什么是好人、什么是坏人，这是我当时很想去表达的东西。”但团队请来李连杰这样大牌的打星，难道就为了让他演文戏？关于如何处理动作调性，陈可辛跟团队产生了矛盾，这矛盾大到陈可辛崩溃，拍了三周，直接“逃”回香港。这边，三个大明星坐在房车里，在零下20摄氏度的北京郊外等了一周；那边，陈可辛情绪差到吃饭要用汤灌下去，体重轻了许多。最后还是太太吴君如一锤定音，她告诉陈可辛：如果不去，你这辈子都会站不起来。

陈可辛重新回到北京片场，一路改剧本，一路拍镜头，一路找感觉。《投

名状》夸张到有9个编剧组，有编剧后来接受采访，说陈可辛的编剧一辆小巴都坐不完。陈可辛自己经历了更为痛苦的摸索过程：片中，三兄弟从义结金兰到分崩离析，他最初想从“人性”的“黑白灰”入手，但随着故事进行，他发觉人还是渺小的，有个更宏大、更不可控的东西叫“命运”。陈可辛总结：“其实就是从黑白灰开始，结果碰到比黑白灰更大的命题。”他的新作、本届电影节开幕片《酱园弄·悬案》，表达的也是类似的命题。

在提问环节，影迷问导演：《投名状》和观众延迟的共鸣，在导演的创作预期之中吗？陈可辛非常感慨，观众能够深入了解自己的戏，当然值得开心，尽管已经是18年前的事情了。这几天他一直在讲，导演是通过电影这个媒介来跟观众交流的，一部电影如果没有观众等于没有完成；而100个人看同一部电影，就会有100种不同

的理解，导演跟观众辩解没有意义，偶尔有机会解释一下也就是“偶尔”而已。但他一直坚持，做电影要对自己真诚，如果导演对电影不真诚，拍出来的电影一定不会好看，“你對自己真诚，又能够服务到观众，这个是很困难的平衡。这个平衡是我们必须做的，也要做一辈子。”

陈可辛特别提到，新作《酱园弄·悬案》中的明星有二十多个，演员们入组时间都不一样，待在剧组的时间更是不同，但拍摄现场却异常和谐。雷佳音就说，这个组真的很奇怪，大家都很安静。“这就是我们团队已经形成的工作氛围，正是这种氛围使每个演员入组之后，知道这里很严肃，要努力把自己的活儿做好。”陈可辛说，“我尽量把它拍得更具有仪式感，更有大银幕的氛围，使得观众能在大银幕看到光影种种的不同。”（赵丽）

第二十七届上海国际电影节 创投训练营举办

本报讯 第27届上海国际电影节·创投训练营(SIFF NEXT)于6月21日至23日顺利举办。本次训练营的活动设计共分为导师课程和项目辅导两部分。三位业内资深导师来到创投训练营，为入围的青年创作者及其开发中的剧情长片项目提供了选题、开发、陈述技巧等方面的深入指导。

自今年2月14日活动招募启动以来，本届训练营在一个月的报名时间内共收到310份申请，来自华语地区多个专业背景的10位青年创作者最终入选。入围的青年影人们分为制片组、编剧组和导演组三个组别，相互结识，并与导师围坐交流，在经验分享与想法碰撞中共同经历了为期三天的“行业培训工作坊”。

2025 SIFF NEXT特别邀请到作家、编剧张悦然，导演、编剧赵德胤和制片人吴觉人担任导师，并以对话交流的形式展开课程与辅导。导师们针对剧本写作、项目开发及行业生态等话题倾囊相授，青年创作者们也就他们自身的创作问题与项目规划积极提问，现场交流氛围热烈。

作家、编剧张悦然，从精神分析领域出发，向创作者们分享了塑造人物的技巧，在更深层面上激发出电影创作的更多可能性。针对入围创作者在剧本写作过程中的一系列挑战，张悦然表示创作者首先需要认识自己，抓住笔下人物的核心，并找到两者间的关系。

导演、编剧赵德胤分享了他成为导演的历程与心得，着重指出创作者应该在电影创作中保持个性与独立思考的能力。同时他分享了在跨文化表达、团队运作等方面的经验，以及在电影行业中不断探索的重要性，为年轻创作者提供了宝贵的建议。

制片人吴觉人在制片课堂中分享了他多年行业经历下的观察和思考，强调了制片工作中明确项目定位和链接团队的重要性。对于当下多元化的创作生态，他鼓励青年创作者们坚持创作，保持想象

力，进行更多尝试。

项目辅导环节，入围的创作者们首先面向导师积极地分享他们的创作体会，并对正在开发中的项目进行陈述。随后，导师赵德胤聚焦于艺术表达与创作手法，对作品的叙事节奏、视觉呈现等方面进行了深入剖析。

导师吴觉人从项目可行性、项目预期、商业逻辑等角度切入，为创作者们提出了许多实用建议。两位导师结合自身多年的行业积淀，对每个项目一一进行点评与指导，不仅指出了现存的问题，更为创作者们提供了优化方向。

此外，青年电影人在项目开发和电影制作过程中也面临着一系列潜在的法律风险。为使他们更从容地应对这些挑战，训练营再度邀请到具有多年影视行业法务经验的清律律师事务所，为入围的青年电影人进行专业的法务培训。律师详尽解析了电影项目在前期开发、投融资、拍摄制作、宣传发行等各阶段可能出现的法律问题及应对措施，帮助青年影人建立更清晰全面的法律风险认知，并在其未来创作中保护自身权益提供了宝贵的经验指导。

“训练营给了我们一个暂停的机会，它让我们重新去思考我们为什么要做这个项目，为什么会走到今天这一步，以及未来要去到哪里。”“本次训练营就像是把我们放到了一艘船上，而导师就像是船的舵手，带领我们冲破迷雾，抵达对岸。”“训练营用它力所能及的能力去浇灌，试图浇灌出一片小小的绿洲，于是我们来到了这里。”……这些来自入围青年影人的真挚感受，生动诠释着创投训练营的价值所在：明晰职业规划，迸发更多创作灵感，或者结识三五好友……这些收获也恰恰印证了 SIFF NEXT 的活动初衷：一场关于电影未来的探索。本次创投训练营虽已圆满结束，但属于这群青年创作者的故事，仍在继续。（支乡）

2025年 SIFF ING 青年新锐 影像计划落幕

本报讯 6月21日，第27届上海国际电影节“SIFF ING 青年新锐影像计划”荣誉颁发仪式在上海展览中心成功举办。本届 SIFF ING 青年新锐影像计划聚焦影像前沿，设立“AIGC单元”与“竖屏单元”两大竞赛赛道。最终，《潜入梦海》获“AIGC单元”最佳创意荣誉，《金鱼》获得该单元最佳视觉荣誉，《清理》摘得该单元最佳导演荣誉；作品《永恒的一天》获“竖屏单元”最佳创意荣誉，《Hey! Juliet!》荣获该单元最佳影像荣誉，《注意！前方驶向银河系》获得该单元百岁山特别关注荣誉。

今年，“AIGC单元”联合“即梦AI”，共收到超过2600部作品投稿，最终，6部风格各异、极具实验精神的作品成功入围，希望通过本次合作，和即梦共同探索AI技术的边界。水中贵族百岁山独家冠名的“竖屏单元”共收到超过1000位创作者的报名，12位创作者脱颖而出，并在六月限时拍摄一支原创竖屏短片作为最终参赛作品。

对于入围的青年创作者而言，6月21日满载而归。上午，在评审团主席王红卫与终审评委罗冬、俞白眉、郁美洋、张有浩的见证之下，创作者们在荣誉颁发仪式上收获了业界的宝贵认可。当晚，这份荣光闪耀至上海大剧院。年轻影像新锐们受邀踏上第27届上海国际电影节闭幕式，在红毯上留下了属于自己的高光时刻，也为本届 SIFF ING 画上了星光熠熠的完美句号。

6月21日下午的 SIFF ING 青年新锐影像计划探索课堂，知名导演、摄影师罗

冬作为首位导师，与青年创作者展开深度对话。

罗冬结合自身跨界经历，探讨创作核心命题。他认为，尽管电影岗位分工明确，但创作内核是统一的，关键在于对作品的深刻理解与真诚的表达初衷。唯有真实凝视生活、表达真挚情感的作品，方能穿透文化壁垒，引发广泛共鸣——“真诚是永恒的内核”，罗冬说。

针对观众们关心的 AIGC、竖屏等新浪潮，罗冬持积极拥抱态度。他认为技术极大地拓展了表达的维度与可能性，显著降低了创作门槛，是电影技术发展的自然延续。他也与在场观众分享了如何从生活瞬间捕捉创作灵感，为青年影人带来诸多启迪。

6月20日下午，校园展映交流在上海温哥华电影学院放映厅举行，6月21日上午，市场放映交流活动在上海展览中心活动厅接力登场。

两场活动集中展映了“AIGC单元”与“竖屏单元”共18部入围作品。放映结束后，两个单元的创作者们登台阐述创作理念，“AIGC单元”的创作者与观众深入探讨了如何优化AI指令以满足剧本、场景、声音等需求，强化作品表达；“竖屏单元”主创则分享了在时间、预算、技术多重限制下高效完成短片的实战经验，引发了关于有限资源创作的深入讨论。

两场活动为 AIGC 与竖屏两大前沿赛道的新锐短片提供了宝贵的展映平台，让创作者直接与业界、观众对话，从而精准获得市场反响。（影子）