

光影之约

第二十六届上海国际电影节 特别报道

主竞赛单元

■本报记者 柳青

今年上海国际电影节开票后，最早售罄的电影有哪些？名导新作、戛纳直通车和4K修复这些单元的展映影片“秒空”，这是预料之中的；通常被认为更受电影从业者和专业人士关注的金爵奖主竞赛单元，如今同样一票难求。上海国际电影节以注重观众体验和观众参与为特色，时至今日，的确在主竞赛单元和普通观众之间缔造了极强的联结感。

第二十六届上海国际电影节共收到来自世界各地超过2000部报名参赛影片，其中涉及的国别涵盖到孟加拉国、苏丹、纳米比亚、多米尼加等这些长久在电影版图上被遮蔽的国家。最终，以低于“百里挑一”的比例严选出14部入围作品，其中12部世界首映，2部国际首映。这些影片的地域和风格跨度极大，既网罗最优秀的华语电影新作，又视线遍及“全球南方”的第三世界国家电影；有正面介入社会议题的写实风格剧情片，也有侧重于影像语言革新实验、无对白的视听寓言；有曾入围金爵奖主竞赛单元的导演与上海再续前缘，也有屡次参与戛纳影展的欧洲新锐导演把新作交给上海。

4部华语电影入围，三代导演同堂

今年入围的4部华语电影，分别是顾长卫导演的《刺猬》、管虎导演的《一个男人和一个女人》、魏书钧导演的《阳光俱乐部》和张大磊导演的《八月》，形成“第五代”“第六代”和“六代后”三代导演同堂的场面，“第五代”壮心犹在，“第六代”突破自我，“六代后”创作多元。

顾长卫电影的主角，永远是不甘于平凡却被平凡生活困住的人们，《孔雀》的姐姐和《立春》的王彩玲都是这样，《刺猬》延续了这番表达，主角换成一老一少两个男人，分别是葛优和王俊凯扮演的姑姑和外甥，姑姑是老一辈人眼里的“魔怔”，而外甥在众人看来悲惨地重蹈姑姑的覆辙。这一类“尴尬的人”在顾长卫的电影里是常态，然而对于葛优和王俊凯而言，观众拭目以待他们跨出各自的舒适区，交出让人感到眼前一亮的表演。

对比《金刚川》《八百》《老炮儿》，《一个男人和一个女人》在管虎的作品序列里显得是异数，影片在当代都会背景下、在浪漫爱情类型片的框架里探讨普通人如何积攒勇气面对偶然的命运。黄渤和倪妮扮演的男女主角，因为特殊时期的航班熔断而滞留香港的酒店，素昧平生的两人因此发生交集，或许，比起他们的亲密关系，更能牵动观众情绪的是对那些尚在眼前的“往事”的回忆。

魏书钧因短片、长片屡次入围戛纳影展，成为最受瞩目的华语新生代导演，其实他真正进入中国观众的视野，是因为与朱一龙合作《河边的错误》。新导演和明星演员产生的化学反应，最能搅动电影市场，他的新片《阳光俱乐部》同理，这部风格幽默质朴的家庭电影，最大的亮点和看点是黄晓明增重40斤，塑造一个低智但深爱母亲的“好

在金爵奖主竞赛单元，看到更多「别处的风景」

大儿”。

张大磊拍摄第一部长片《八月》时就确立了极有辨识度的作者电影的表达，并因此获金马奖最佳影片，《八月》和后续的《蓝色列车》，以及剧集《平原上的摩西》，某种程度上可以汇总为张大磊用影像书写的“追忆逝水年华”。新片《星星在等我们》是他真正把视线对准当下，片中主角是一群偶然走到一起的边缘人，一辆驶向边境的皮卡载着落魄中年、惹是生非的小伙子、寻母的女孩和渴望返乡的俄罗斯人，这是中国当代电影创作中不多见的公路片，让人好奇张大磊如何以他所擅长的阴郁抒情，展开此时此刻的边缘人们的精神世界。

关注电影边缘地带的作品及现实处境

金爵奖主竞赛单元的选片，持续关注南亚、中亚、中南美洲和非洲这些电影边缘地带的作品。孟加拉国的《贝壳的沉默》和哈萨克斯坦的《离婚》，拓展了上海观众对“别处的电影”的认知。《贝壳的沉默》女主角未婚先孕，为了爱人，她不甘心随移民的家人一走了之，她需要结婚以合法生子，她的记者男友只牵挂“无尽的远方，无数的人们”，对她的困境视而不见，影片从一个姑娘进退两难的处境，延伸到孟加拉国普遍存在于当代社会里的悖论。《离婚》也是从一对男女的分道扬镳隐喻大时代的十字路口，本意不想离婚的男人从口口，按宗教传统，掌握话语权的男人说出口的话就能造成离婚的既定事实，他后悔不迭，四处求神以求挽回；反讽的是，妻子受现代女性主义思潮的影响，趁势“照传统行事”，铁了心就此离婚。时代洪流浩浩荡荡，传统和当代以匪夷所思的方式相遇。

上海观众对伊朗电影并不陌生，但这次入围的《拾荒人》会让人们对伊朗电影产生陌生化的崭新印象。《拾荒人》是一部长镜头黑白摄影的无台词独角戏，全片没有台词，没有音乐，也消解了叙事，一个没有社会属性的老人在一片没有过去也丧失了时间感的荒芜之地，重复地销毁一切被遗弃之物。这部极简主义的电影，是一次大胆的电影美学实验，也构成了一则姿态激烈的关于对抗的寓言。

今年主竞赛单元入围影片中，意大利电影《她的重生》与上海国际电影节别有一段情缘。导演帕尔米耶的前一部作品，也是他的第一部长片，入围2016年上海国际电影节主竞赛单元，获评委会大奖。新片《她的重生》再度入围金爵奖角逐，可视为上海国际电影节嫡系导演的归来。金爵奖主竞赛单元的选片人谈到这部影片一波三折的入围过程，笑说：“影片刻画了一个经历了前半生悲剧的女性重启人生，片名直译是《她的第二次机会》”。

新片《她的重生》再度入围金爵奖角逐，可视为上海国际电影节嫡系导演的归来。金爵奖主竞赛单元的选片人谈到这部影片一波三折的入围过程，笑说：“影片刻画了一个经历了前半生悲剧的女性重启人生，片名直译是《她的第二次机会》”。

新片《她的重生》再度入围金爵奖角逐，可视为上海国际电影节嫡系导演的归来。金爵奖主竞赛单元的选片人谈到这部影片一波三折的入围过程，笑说：“影片刻画了一个经历了前半生悲剧的女性重启人生，片名直译是《她的第二次机会》”。

新片《她的重生》再度入围金爵奖角逐，可视为上海国际电影节嫡系导演的归来。金爵奖主竞赛单元的选片人谈到这部影片一波三折的入围过程，笑说：“影片刻画了一个经历了前半生悲剧的女性重启人生，片名直译是《她的第二次机会》”。

新片《她的重生》再度入围金爵奖角逐，可视为上海国际电影节嫡系导演的归来。金爵奖主竞赛单元的选片人谈到这部影片一波三折的入围过程，笑说：“影片刻画了一个经历了前半生悲剧的女性重启人生，片名直译是《她的第二次机会》”。

新片《她的重生》再度入围金爵奖角逐，可视为上海国际电影节嫡系导演的归来。金爵奖主竞赛单元的选片人谈到这部影片一波三折的入围过程，笑说：“影片刻画了一个经历了前半生悲剧的女性重启人生，片名直译是《她的第二次机会》”。

新片《她的重生》再度入围金爵奖角逐，可视为上海国际电影节嫡系导演的归来。金爵奖主竞赛单元的选片人谈到这部影片一波三折的入围过程，笑说：“影片刻画了一个经历了前半生悲剧的女性重启人生，片名直译是《她的第二次机会》”。

新片《她的重生》再度入围金爵奖角逐，可视为上海国际电影节嫡系导演的归来。金爵奖主竞赛单元的选片人谈到这部影片一波三折的入围过程，笑说：“影片刻画了一个经历了前半生悲剧的女性重启人生，片名直译是《她的第二次机会》”。

新片《她的重生》再度入围金爵奖角逐，可视为上海国际电影节嫡系导演的归来。金爵奖主竞赛单元的选片人谈到这部影片一波三折的入围过程，笑说：“影片刻画了一个经历了前半生悲剧的女性重启人生，片名直译是《她的第二次机会》”。

新片《她的重生》再度入围金爵奖角逐，可视为上海国际电影节嫡系导演的归来。金爵奖主竞赛单元的选片人谈到这部影片一波三折的入围过程，笑说：“影片刻画了一个经历了前半生悲剧的女性重启人生，片名直译是《她的第二次机会》”。

▲《九十岁。有什么可喜可贺的》。

▲《女儿王莲香》。

▲《宇宙缩影》。

▲《刺猬》。

▲《拾荒人》。

观众的悬念，《15年》来解答。

《九十岁。有什么可喜可贺的》 90岁不息影的女演员演90岁仍笔耕的女作家

影片的内容来自日本作家佐藤爱子的随笔集，这是一位非凡的女作家，百岁高龄仍活跃于日本文坛，笔耕不辍，行文泼辣生动，她的活力和勇气让岁月对她无可奈何。电影选取了随笔里她记录的90岁以后的风波，一度宛如死水的无聊生活怎样因约稿编辑的到来又掀波澜。影片的观点是和片中女作家同龄的女演员苗苗光子，她出生于1933年，从1950年代起活跃于影坛，曾和成濑巳喜男这样的大导演合作。90岁仍未息影的女演员演90岁仍在写作的女作家，不仅剧情幽默，极有可看性，更在虚构和现实双重意义上诠释着女性职业生涯的韧性啊！

《佩佩》 听一只河马讲加勒比故事

这部在几个月前获得今年柏林国际电影节主竞赛单元最佳导演奖的作品，是一部颠覆了人们对电影认知的电影。片名《佩佩》是一只河马的名字，这部电影是从河马的视角、由河马讲述的疯狂的加勒比故事。河马不是美洲的原生物种，哥伦比亚毒枭埃斯科巴从非洲走私了这些庞然大物当作家养宠物，他被击毙后，他私人动物园里的河马们流落热带丛林，因为没有天敌而四处繁殖，为当地居民所痛恨，终于逐一死于人类猎杀。导演在创作阐述中提到，他渴望拍出“另一种电影，另一个世界，另一个社会”，这部混合着记录和虚构的散文电影，是站在当代电影艺术前沿的那类作品，佩佩这只只会说话的河马，不仅带领观众走进加勒比地区历史的黑暗之心，也走向了电影不可捉摸的未来。

26th SIFF

相关链接

展映亮点影片

第二十六届上海国际电影节期间，全市47家影院将密集放映461部、1600多场电影，以下是部分展映亮点影片：

《女儿王莲香》 百年老片现场伴奏

德国喜剧大师刘别谦导演与上海的缘分不浅，1930—1940年代，他到好莱坞之后拍摄的喜剧片，大多有在上海同步放映的记录。这部《女儿王莲香》则是在故乡德国拍摄的默片，上映于1920年，因限于德国发行商的能力，当时并未在上海公映，但仍有一个很有海派韵味的译名，女主角名为 Liesel，谐音类似汉语发音的“莲香”。影片改编自《驯悍记》，刘别谦以家喻户晓的莎翁喜剧为蓝本，烹出一部带着浓郁刘别谦风味的德式滑稽剧。这次上海国际电影节放映的是最新4K修复版本，清晰生动的画质配合现场爵士乐队伴奏，让上海观众错觉跨越百年时空。

《电影是我的真爱：琳达·迈尔斯的作品与时代》 影史第一位出任电影节总监的女性

这是电影评论家兼电影史家马克·卡普斯执导的又一部围绕电影史影像散文。片名里的“琳达·迈尔斯”是曾经的爱丁堡国际电影节总监，她在1973—1980年担任这一职务，也是电影史上第一位出任电影节总监的女性，电影理论家劳拉·穆尔维盛赞她是一位具有开拓精神的独立策展人。琳达·迈尔斯在卡普斯

的镜头前回顾了非同一般的职业经历，那些走进历史的经典电影片段与这位胆魄非凡的女性影人交相呼应。

《宇宙缩影》 91岁导演用AI拍摄实验电影

亚历山大·克鲁格导演今年91岁高龄，他曾是哲学大师阿多诺的学生，又做过巨匠弗里茨·朗的助手，他在30岁时，联合国青年导演发表《奥伯豪森宣言》，掀起“新德国电影运动”。这样一位前辈，老骥伏枥，对电影的前沿技术和科技媒介保持旺盛的好奇心，《宇宙缩影》是他最新执导的一部实验电影，影片使用了大量由AI生成的不同主题的影像，并且用AI分析此类影像，画面内容涉及数学公式、星空图表、卡通插图、提线木偶表演和常规拍摄的“传统电影”片段，配乐也混搭电子乐和古典乐，这是一场自由穿梭于时空的跨媒介、跨艺术的交谈。

《15年》 与金爵奖最佳影片导演再续前缘

本片导演克里斯·克劳斯的另一部电影《四分钟》是2006年上海国际电影节的金爵奖影片，当年的评委会主席吕克·贝松公然说过：“我只用四分钟就决定把大奖颁给《四分钟》。”电影会散场，导演和上海国际电影节、和上海观众的情分不散，18年后，克里斯·克劳斯执导了《四分钟》的续集《15年》，带着它故地重游。身陷牢狱的钢琴神童在刑满释放后，她的生活和音乐之旅能否重启？《四分钟》留给上海

▲《一个男人和一个女人》。