

温市影展 影人盛会

——记第44届温哥华国际电影节

■ 文/本报特约专家 王 瑞

开幕式影片

《新浪潮》(*Nouvelle Vague*, 英译“*New Wave*”, 黑白片, 法国, 2025, 105分钟) 由出生在美国休斯顿的理查德·林克莱特(*Richard Linklater*)执导。这是一部有关法国新浪潮电影运动的影片。于2024年3月在巴黎开拍, 同年4月就已完成, 仅用了一个多月, 在如此短暂的时间里, 拍成了一部高质量的剧情片, 在电影史上并不多见。导演同年还完成了另一部剧情片《蓝月亮》(*Blue Moon*)的拍摄, 也是这届电影节参展影片之一。这位曾被提名奥斯卡金像奖的导演是一位多产导演, 从1988年拍摄第一部影片起, 到2025年完成两部影片的拍摄止, 共拍摄25部影片, 一两年就有一部影片问世, 在电影史上也不多见。

法国新浪潮电影运动始于20世纪50年代末、60年代初, 一批年轻的电影创造者, 或从电影学院毕业, 或与电影结缘, 从各国涌现出来, 与上一代电影导演抗争, 其中影响最大的群体出现在法国, 形成影响世界电影发展的法国新浪潮电影运动。运动从其本质上看, 是20世纪20年代法国先锋派反抗商业电影的延续, 是一个反对陈规旧习、反对制片人制度、追求实验和创新的运动。

法国新浪潮电影运动对于电影专业人员来说, 是耳熟能详的事情, 但对一般电影观众来说, 可能就知之不多。电影《新浪潮》通过形象语言, 生动地、真实地介绍了新浪潮电影运动的主要代表人物之一让-吕克·戈达尔(*Jean-Luc Godard*)和他的代表作, 即新浪潮运动开山之作《精疲力尽》(*à bout de souffle*, 英译*Breathless*, 1960)的拍摄过程。影片虽然提到了多名新浪潮电影运动的代表人物, 如弗朗索瓦·特吕吕弗(*Francois Truffaut*)、埃里克·侯麦(*Eric Rohmer*)、雅克·里维特(*Jacques Rivette*)、克洛德·夏布洛尔(*Claude Chabrol*)等人, 但重点放在介绍让-吕克·戈达尔和他的代表作《精疲力尽》的拍摄上。戈达尔原是法国著名的电影杂志、在电影史上占有重要地位的《电影手册》(*Cahiers du Cinéma*)的影评家, 转成电影导演后, 拍摄的第一部影片就是《精疲力尽》。影片以其非传统的叙事结构和前卫的艺术表现手法而闻名于世, 对后来的电影导演产生了巨大的影响。戈达尔曾说过: “批评影片最好的办法就是拍摄一部影片。”戈达尔还有一句名言: “一部影片所需要的就是一个女孩儿和一把枪。”

《新浪潮》于2025年5月17日在戛纳电影节首映, 进入主竞赛单元, 是金棕榈大奖(*Palme d'Or*)的有力竞争者, 虽未获奖, 但得到影评家和观众的一致好评。扮演29岁戈达尔的纪尧姆·马贝克(*Guillaume Marbeck*)于1994年在巴黎出生, 原是职业摄影师, 首次银幕演出, 就将戈达尔演得惟妙惟肖, 取得巨大成功。

闭幕式影片

《科隆75》, 又译《科隆女孩》, (德国、比利时、波兰合拍, 2025, 115分钟) 由美籍以色列导演伊多·弗卢克(*Ido Fluk*)执导。影片根据真实故事改编, 讲述一位德国最年轻的音乐会女推销员维拉·布兰德斯(*Vera Brandes*, 年仅16岁)克服重重困难, 成功地邀请到知名的爵士钢琴演奏家基思·贾瑞特(*Keith Jarrett*)于1975年元月24日在著名的科隆歌剧院举办了一次举世闻名的音乐会, 史称“科隆音乐会”, 被誉为20世纪音乐的里程碑。基思·贾瑞特是一位美国钢琴家和作曲家, 以其独奏爵士即兴演奏而闻名, 尤其是《科隆音乐会》唱片销售量高达四百万张, 为爵士乐唱片史上之最。

维拉·布兰德斯(*Vera Brandes*, 由德国女演员玛拉·埃姆德 *Mala Emde* 扮演) 不顾保守父母的坚决反对, 决心组织一次爵士乐演奏会。她既无背景, 又无资金, 凭着对爵士乐的热爱和满腔热情, 感动了基思·贾瑞特, 答应演出, 但条件是必须使用奥地利钢琴制造公司生产的贝森朵夫290帝国钢琴。当布兰德斯克服了重重困难, 租用了科隆歌剧院晚场的场地, 售出了1400张门票, 贾瑞特正开车从瑞士苏黎世赶来的时候, 她却发现舞台上的钢琴是一台儿童钢琴, 完全不符合贾瑞特的要求。这时离开演时间只有4个小时。影片用了相当的篇幅, 在

《新浪潮》

《科隆75》

西摩·赫希(2009年)

《国宝》

《别无选择》

《金棒奖》

《在加沙, 与哈桑在一起》

紧张氛围中, 找到了解决的方案。最后演奏会取得巨大成功。

这部影片在2025年柏林电影节的一场特别晚会上首映, 是一部很有说服力、励志片, 告诉年轻的朋友, 困难不可怕, 只怕有心人, “有志者, 事竟成”。

历届温市电影节的主体都是加拿大和欧美电影, 这可以从开幕式和闭幕式的影片挑选得到印证, 但东亚国家, 以中(包括港台地区)、日、韩为主的影片也受到重视和欢迎。本届电影节参展的东亚影片共24部, 中国送展的影片就有10部之多。荣获本年度柏林国际电影节导演银熊奖的中国影片《息壤之地》(英译*Living the Land*), 荣获本届电影节观众奖的日本剧情片《国宝》(英译*Kokuho*), 获本年度威尼斯国际电影节大奖金狮奖提名的韩国影片《没有别的选择》(英译*No Other Choice*)等东亚影片参展。今年温哥华国际电影节“关注的焦点”是韩国影片。

日本电影

《国宝》(*Kokuho*, 2025, 174分钟) 由韩裔日本导演李相日(*Lee Sang-il*)执导, 改编自吉田修一(*Shuichi Yoshida*)根据三年歌舞伎后台采访创作的同名小说。故事背景设定在20世纪60年代, 是一部横跨半个世纪、描写日本歌舞伎文化的近三小时的壮丽史诗片。喜久雄(由吉泽亮 *Ryo Yoshizawa* 扮演)出生于日本的暴力团(即雅库扎, *yakuza*, 日本的黑手党)之家, 父亲在黑道冲突中丧生后, 因独有天分而被歌舞伎名门花井半二郎(*Hanai Hanjiro*, 由渡边谦 *Ken Watanabe* 扮演)破格收入门下。喜久雄与花井家

继承人俊介(由横滨流星 *Ryusei Yokohama* 扮演)共同学习歌舞伎技艺, 两人互相砥砺, 又互相竞争, 将青春奉献给艺道, 历经四十年, 成长为日本第一女形(男扮女装)花井半二郎的故事。在影片中, 血统与才能、喜爱与绝望、信任与背叛, 交织出一幅壮烈的人生画面。

影评人盛赞《国宝》为“日本近年最考验演技的作品”。两位主演吉泽亮和横滨流星花了整整一半年的时间学习歌舞伎的舞蹈动作, 掌握歌舞伎特有的肢体语言, 更要揣摩角色跨越半个世纪的心理转变。功夫不负苦心人, 两人的表演出神入化, 将《国宝》演绎得淋漓尽致, 得到影评家和观众的一致好评, 是一部难得的叫好又叫座的影片。主演吉泽亮对自己的表演充满信心、非常满意。他说: “《国宝》绝对可称为我的演员生涯集大成之作。我投入了十二万分的努力, 希望它能成为我的代表作。”另一主演横滨流星则表示: “本片向日本传统艺能歌舞伎致以最高的敬意, 是所有演员与工作人员一起倾注灵魂打造的作品。”本片的制作团队集结了国际知名摄影师索菲安·埃尔·芬妮(*Sofian El Fani*)与美术指导种田阳平, 为传统的歌舞伎, 注入了现代电影的美学元素。编剧奥寺佐渡子更是巧妙地将原著里关于血统、天赋与对艺术道路的坚持等主题, 转化为一部张力十足、长达近三个小时的电影史诗。这部影片于2025年5月18日在戛纳电影节的“导演双周”单元首映, 6月6日在日本做商业发行, 短短十天就吸引了超过85万人次观赏, 票房冲破11.9亿日元, 一举夺下2025年日本电影的首周票房冠军, 截至2025年9月9日票房已突

破133亿日元, 观众累计946万余人。本片将代表日本参加今年第98届奥斯卡金像奖最佳国际影片奖的竞争。

值得关注的日本影片还有: 《粒子跳动》(*Particle Dance*, 长纪录片, 2025, 145分钟) 由大田弘子执导, 介绍了日本著名建筑师隈研吾的成就, 特别是在木结构建筑方面; 《全新景观》(*Brand New Landscape*, 2025, 115分钟) 由日本年轻导演团冢唯我(26岁)执导的首部剧情片, 以东京更新为背景, 叙述母亲自杀造成兄妹隔阂, 在建筑师父亲回归后试图修复家庭创伤的故事, 入围第78届戛纳电影节金摄影机奖(导演首作奖)及导演双周单元, 刷新日本导演入围该单元最年轻纪录。

韩国电影

《别无选择》, 又译《征人启弑》(*No Other Choice*, 2025, 139分钟) 由韩国著名电影导演朴赞郁(*Park Chan-wook*)执导, 改编自美国作家唐纳德·E·威斯雷克(*Donald E. Westlake*)1997年的经典小说《斧头》(*The Ax*)。

故事叙述主角柳万洙(*Man-su*, 由李炳宪扮演)在韩国一家造纸厂工作, 位居管理层, 收入颇丰, 拥有幸福家庭与稳定工作, 过着小康生活, 是个典型的中产阶级。突然有一天, 在工作长达25年后遭到解雇, 他被这突如其来的晴天霹雳打得晕头转向, 美好生活瞬间崩塌。为了保住美丽的妻子美莉(*Mi-ri*, 由孙艺珍扮演)和两个可爱的孩子, 以及好不容易买下的房子, 他被迫走上了再就业之路, 甚至为此孤注一掷, 只为获取就业机

会而不择手段, 成为连环杀手, 陷入一场生存需要与道德底线之间的灵魂搏斗。

这是一部黑色幽默惊悚片。影片把正常的职场竞争, 扭曲为荒诞的杀人游戏, 为了在职场取胜, 柳万洙先后杀死了三位无辜的求职竞争者。导演用这种荒诞的情节, 反映职场竞争的残酷, 折射出社会的可悲现实。在韩国, 他的影片以完美的结构、黑色的幽默与常常伴有的暴力著称。这部影片的成功也有助于韩国电影业复苏。

导演为了筹备这部影片的拍摄花费了整整20年的时间。当被问到筹备时间为何如此之长, 他的回答只有一个字“钱”。为了把这部影片拍成他的杰作和代表作, 投资规模大, 可想而知。当然, 撰写剧本、挑选演员等, 也花费不少时间。他不是首次将小说《斧头》搬上银幕的导演, 此前在2005年希腊裔法国导演科斯塔·加夫拉斯(*Costa-Gavras*)曾将《斧头》改编成电影。两人曾在韩国釜山国际电影节上相遇, 进行过友好的交谈。这部影片参加今年第82届威尼斯国际电影节金狮奖的竞选, 虽未获奖, 但好评如潮, 在电影节期间映出时, 观众起立热烈鼓掌长达九分钟。《综艺》报道说, 影评家赞扬《别无选择》“是到目前为止朴赞郁拍摄的一部最人道、最尖锐、最有趣的影片”。

值得关注的韩国影片还有: 《肥皂》(*Saon*, 2025, 剧情片, 121分钟) 由韩国导演李俊燮(*Lee Jun Sup*)执导, 是一部有关犯罪和消费主义的黑色喜剧片, 女主角元俊在给卑鄙的新男友打了一通电话后, 发现一家著名的肥皂公司在电视中播出一则广告, 暗示该公司的肥皂不

但有一般的清洁功能, 还可以清洗血迹, 不留痕迹, 而患有妄想症的她在杀人后, 需要清洗血迹; 《3670》(2025, 剧情片, 124分钟) 由韩国导演朴俊浩(*Park Joon Ho*)执导, 叙述一脱北男青年哲俊到韩国首尔后, 不能适应首尔的生活, 生性腼腆, 不善社交, 是个隐性的同性恋者, 经在咖啡馆里结交的朋友介绍参加了一个男同性恋的社交团体, 但对公开的同性恋行为仍无法理解。

今年笔者在温市电影节期间共观摩了40余部影片, 包括荣获第78届戛纳电影节金棕榈奖的《普通事故》(*It was Just an Accident*, 伊朗、法国、卢森堡合拍, 2025), 荣获同届戛纳电影节评委会大奖(仅次于金棕榈奖)的《情感价值》(*Sentimental Value*, 挪威、法国、丹麦、德国、瑞典、英国合拍, 2025), 荣获同届戛纳电影节最佳导演奖、最佳男演员奖的《秘密特工》(*the Secret Agent*, 巴西、法国、荷兰、德国合拍, 2025), 荣获同届戛纳电影节最佳编剧奖的《年轻的妈妈》(*Young Mothers*, 比利时、法国合拍, 2025)、荣获第82届威尼斯电影节金狮奖的《父母姐弟》(*Father Mother Sister Brother*, 美国、爱尔兰、法国合拍, 2025)等得奖影片。在笔者观看的影片中, 有些是纪录片, 也不乏佳作, 如《掩盖真相》《在加沙, 与哈桑在一起》《金棒奖》等。

《掩盖真相》(*Cover-Up*, 长纪录片, 美国, 117分钟) 由奥斯卡奖得主罗拉·柏翠丝(*Laura Poitras*)和艾美奖得主马克·奥本赫斯(*Mark Obenhaus*)共同执导。这部纪录片探讨了普利兹奖得主西摩·赫希(*Seymour Hersh*, 1937年在芝加哥出生)的职业生涯。他撰写过很多卓越的、深入调查的新闻性报道文章, 包括揭露美国政府力图掩盖的在越战期间美军在美莱村制造的血腥大屠杀和在伊拉克战争期间美军在阿布格莱布监狱(*Abu Ghraib*)里犯下的违反国际法的虐俘罪行。此外, 他还揭发了震惊世界的水门事件丑闻。

《在加沙, 与哈桑在一起》(*With Hasan In Gaza*, 长纪录片, 巴勒斯坦、德国、法国、卡塔尔合拍, 106分钟) 由巴勒斯坦导演卡马尔·阿尔贾伐里(*Kamal Aljafari*)执导。影片以在2001年发现的原始素材为基础, 提供了2000年在加沙地区巴勒斯坦民众奋起反抗以色列占领的著名的“第二次起义”期间巴勒斯坦人民的生活状况。制片人在当地向导哈桑的带领下, 试图找到坐牢时的一位狱友。影片的原始镜头展现了在剧烈的冲突中, 巴勒斯坦人民生活温馨的一面, 如与儿童嬉戏等。

当前的巴以冲突中, 在以色列的狂妄滥炸下, 加沙地带已成一片废墟, 当年的加沙面貌已不复存在。笔者在观看此片时, 与当前的加沙相比较, 感触颇深。

这部影片在各主要国际电影节上放映时, 受到热烈欢迎, 被誉为“一部‘导演艺术’上出色的触动感情的电影”。

《金棒奖》又名《世界燕麦粥锦标赛》(*The Golden Spurtle*, 纪录片, 英国、澳大利亚合拍, 75分钟, 2025), 由康斯坦丁·康斯提(*Constantine Consti*)执导。这部纪录片叙述的是将一件小事做成大事的奇葩故事。30年前, 查理·米勒(*Charlie Miller*)退休后, 发起并组织了一次世界燕麦粥锦标赛, 地点选在英国苏格兰高地群山环抱的小村庄——卡布里奇(*Carbridge*)。参赛者从世界各地, 如澳大利亚、加拿大、英国、荷兰, 甚至非洲的津巴布韦, 带着自己的*Spurtle*(棒形搅拌器), 来到卡布里奇争夺金棒奖(锦标赛大奖), 30年来从未间断, 组织者也始终如一为发起者查理·米勒, 从未换过。但岁月不饶人, 查理年事已高, 身体欠佳, 2025年将是 he 最后一次组织锦标赛。这部影片是对他30年来持之以恒为成功举行锦标赛所作出的贡献给予肯定和褒奖。该片在今年3月20日于哥本哈根国际纪录片影展上首映。

观看该片时, 笔者联想起1985年参加旧金山国际电影节时观看的一部以日本拉面为主题的喜剧片《蒲公英》(英译*Tampopo*)。为了纪念这部脍炙人口的喜剧片首映40周年, 温市通过温哥华国际电影节常设影院于今年11月3日再次献映了这部影片的修复版, 大受欢迎, 剧场爆满, 一票难求。笔者有幸再次观看了该片, 仍被其中的搞笑情节吸引, 证明该片的魅力至今仍在。