

罗冬：一个电影创作者的上海岁月 在此地呼吸，在此地游弋

大师班与“恋爱”未完成

2014年，上海国际电影节留给罗冬的记忆，始于繁琐的创投申请表格。

那一年，他正筹备自己的首部故事长片《纽约 纽约》，并将项目投递至上海国际电影节的创投单元。提交材料时，他身在天寒地冻的东北，作为摄影指导拍摄导演张猛“东北三部曲”的收官之作。几个月后，两人在电影节重逢——张猛斩获金爵奖评委会大奖，罗冬也以《纽约 纽约》的剧本在创投单元夺奖。

收获不止于入围，还有思维的交流与碰撞。那年，上影节携手高校、电影人顾晓东首次推出“华语新导演计划”，选拔了十位潜力新人，罗冬与文牧野、董润年等日后活跃在影坛的新锐创作者均在列。该计划还请来岩井俊二、关锦鹏、魏德圣、山田洋次等导演，以“大师班”的形式与新导演们面对面交流。

“这就像重新回到了学校，有老师引路，有同学陪伴。”罗冬坦言，电影创作需要和不同的团队交流，学习如何确立目标、拆解任务，如何彼此支持。“电影是一门极致综合的艺术，它与生俱来需要一群人的共同努力。”正是在这样的交流与互动中，创作者得以打破个人视野的局限，实现能力与灵感的互补。

更具实践意义的是，当年“华语新导演计划”发起的一场大胆的实验：新人导演们搭档杨幂、黄轩、白百何、阮经天等当红演员，分头多城拍摄，共同创作电影长片。

对罗冬来说，这是一次无比珍贵的历练——在一个多月的时间里，他跟着导演关锦鹏与作家张北海，用脚步一点点丈量陌生的纽约，全身沉浸其中、汲取养分。他还成功请来张曼玉担纲“纽约篇”的剪辑与配乐，由她演唱主题曲《如果没了你》。

遗憾的是，由于主题不涉爱情，“纽约篇”最终无缘后来定名《恋爱中的城市》的正片。

1993年，当上海国际电影节作为中国首个A类国际电影节启幕时，罗冬还是这座城市里一名普通的影迷。

“在资讯相对有限的90年代，只有通过电影节，我们才能看到来自世界各地、不同类型的优秀电影。”罗冬回忆道。

18岁以剧照师身份入行，深耕片场多年，辗转成为摄影指导，最终转型导演，罗冬是上海这片电影土壤中成长起来的电影人。而从影迷、获奖者乃至并肩同行的同路人，角色流转的背后，是他与这座城市、这场光影盛会跨越三十年的深厚羁绊。

与此同时，上海国际电影节多年来始终在搭建这样的“桥梁”。亚洲新人单元获奖后，《梅的白天与黑夜》经由上影节的推荐通道，走向了莫斯科国际电影节、墨西哥瓜纳华托国际电影节等节展的展映活动。“把年轻导演的作品、最新的中国电影推介到全世界，是上影节一直以来的传统。”罗冬对与海外观众的映后交流感触颇深：“电影本身就有这样的力量，它让不同文化、不同种族的人了解彼此的生活与情感。当我在海外看到，一个充满上海地域特色的故事能让千里之外的观众产生共鸣，那种感动是难以言喻的。”

城市与“正常化”的电影生活

如今，罗冬早已从当年那个在片场填表格的新人导演，成长为能够独当一面的创作者，但他对上海、对电影节的感情与日俱增。

“大家总说上影节一票难求，背后其实是这座城市对电影刻在骨子里的热情。上海是全国电影院最多的城市之一，不管是新片首映还是经典重现，观众永远抱有最大的期待。”在他看来，上影节持续不断地滋养着这座城市的电影土壤，那些经过时间验证的经典影片重新登上大银幕，让新一代观众也能近距离感受电影的魅力。今年，他最期待的影片是导演关锦鹏执导，梁朝伟、周润发、温碧霞、金燕玲、蔡琴等主演的《地下情》，“恐怕连关导自己很久没在电影院看过这部作品了”。

回顾自己与上影节三十多年的渊源，罗冬用“互相赋予”来形容，“当然，它给我的东西太多，而我能回馈的，还微不足道。”2025年，他受邀担任 SIFF ING 青年影像计划终审评委，从当年的被扶持者，变成了为新人赋能的引路人。

在他看来，上海不仅积极扶持创作者，也让他们真切地感受到，这座城市对电影的热爱从未消退。他认为，上海的丰富性、历史沉淀与故事性，本身就对创作者构成了巨大的吸引力。“最重要的是，你能用各种方式——传统的、先锋的——在这个好的环境里，做出打动观众内心的作品。”

这种包容也体现在日常创作的细节里。罗冬提到上半年在上海拍摄新作《活色生香》的经历：四个月的拍摄周期里，许多主创都感叹“在上海拍戏太开心了”。“好像从来没有遇到过这样的优待，无论走到哪里，市民都热情欢迎、给予帮助，氛围太好了。”罗冬说。

这或许就是城市、电影节与创作者之间最理想的关系：它不仅是一场年度光影盛宴，更是一种长久的文化滋养，让每一个怀揣电影梦想的人，都能在这里找到属于自己的位置，确信“做电影”不单单是一份工作，更是一件值得骄傲一生的事。

但那首旋律至今时常响起的《如果没了你》，成了《恋爱中的城市》的片尾曲，也为那段创作岁月，留下了一个悠长而温暖的韵脚。

“梅”和世界共通的情感

时光倏忽而过。2023年，罗冬带着他的第二部导演作品——由周迅监制、沈畅担任制片人的《梅的白天与黑夜》重返上影节，这一次，他站上了领奖台，与哈萨克斯坦影片《奔逝》的导演艾苏丹·塞特一同获得亚洲新人单元最佳导演奖。

影片将镜头对准七旬上海女性玉梅，描摹她对爱情的向往，诉说她日常的悲欢。这部地道的“上海制造”全程采用沪语对白，表达大胆鲜活，一经亮相便成为当年的焦点作品。

在上海土生土长的罗冬，试图用电影记录人与人之间最真实的情感，还原一座都市文化浓郁的城市里，真正触动人心的东西。“上海的都市文化，交融复杂，是意象化的。这片土壤的每个细小元素——空气、水分、湿度——都构成了你，剪不断，也分不开。”

从18岁入行成为独立摄影师，到剧照师、摄影指导，再到电影导演，罗冬自认是“在片场成长起来的一代”，并非先积累理论再去实践，“像是在电影的海洋中学会了游泳——跳下去，一边游一边学”。他坦言，上海作为中国电影接轨世界的端口，赋予了他们这代创作者近水楼台的先天优势。从早年的《太阳帝国》，到后来的《碟中谍3》《木乃伊3》，一代本土电影人投身中外合拍的浪潮，既开阔了眼界，也在一线积累了国际化的工业制作经验。

