

从《海边升起一座悬崖》荣获第75届戛纳国际电影节短片金棕榈,到筹备3年的长片首作《有一场雪》即将上映,“95后”女导演陈剑莹用15年的深耕与坚持,在电影行业走出了一条独属于自己的道路。

这位土生土长的黑龙江哈尔滨姑娘,带着东北人骨子里的坚韧与乐观,在理想与现实的平衡中,以细腻的女性视角勾勒光影世界。近日,华西都市报、封面新闻“帧心——中国电影诞生120周年系列人物报道”小组在北京专访了陈剑莹。作为本次系列报道中最年轻的电影人,她真诚地分享了自己与电影的不解之缘、创作理念,以及对行业的思考。

“95后”导演陈剑莹: 任何情况下都要先做 完成比完美更重要

人物名片

陈剑莹

1995年出生于黑龙江省哈尔滨市,美国纽约大学Tisch电影学院毕业,导演、编剧、制片人,作品《海边升起一座悬崖》曾获第75届戛纳国际电影节短片金棕榈。

陈剑莹

机遇与挑战并存 创作是水到渠成的事情

当下的中国电影市场,或许正从热钱期走向冷静期,这对青年创作者而言,可谓是机遇与挑战并存。陈剑莹认为,这既是考验也是筛选:“资金和市场环境对所有创作者来说都是挑战,但这会让真正热爱电影的人留下来,那些只为赚钱的人会离开。所以未来观众在电影院看到的,都会是真诚的好作品。”

在陈剑莹看来,年轻创作者如今拥有前所未有的机遇,“现在技术变革很快,每个人都有手机,都有自主创作能力。”她同时鼓励青年创作者:“只要能感受到时代脉搏,有独特的想法,不管题材和形式如何,都能创作出好东西。”

结合自己的经历,陈剑莹给青年创作者提出了具体建议:“首先要多跟组、多认识行业前辈,找到自己的团队,让别人知道你的存在,并且信任你,这非常重要。其次要踏踏实实写剧本,不断完善自己。”她还真诚地分享了自己的感悟:“如果你还没想好下一个作品,可能是还没成长到足够的阶段,那就好好生活,在生活中观察世界、完善自我,创作是水到渠成的事情,不要焦虑。”

面对AI等新技术对电影行业的影响,陈剑莹保持开放拥抱的态度。“我在《有一场雪》的宣发部分,已尝试用AI做一些物料了,但还在摸索阶段。”她认为,创作者不能被时代淘汰,一定要对最新的科技和事物有所了解,再作出自己的判断,多尝试新鲜事物。

谈及未来的创作计划,陈剑莹透露,下一部作品将是一部纯粹的爱情片。尽管知道当下爱情片可能面临观众接受度的挑战,但她仍充满信心:“如果大家看完这部电影,能重新相信爱,相信爱人的能力,那将是一件很伟大的事情,我很愿意完成这个挑战。”

受电影《泰坦尼克号》启蒙 15岁拍摄第一部短片

陈剑莹与电影的情缘,也许早在她4岁时便已悄然缔结。“当时是我第一次看电影《泰坦尼克号》,具体情节已不记得,却唯独对最后两人趴在木板上告别的场景印象深刻,当时莫名其妙就哭了出来。”她回忆道,那种突如其来的情感冲击,让她在潜意识里埋下了对电影的好奇。“我觉得电影能触发人的情感,这种感性的力量在我心里扎了根。”

17岁那年,一部关于詹姆斯·卡梅隆拍摄电影《泰坦尼克号》的前期纪录片,让陈剑莹对电影有了更深刻的认知。“看到卡梅隆导演为了这部电影去深海探寻真实的泰坦尼克号,我才发现电影不仅是触动情感的艺术形式,更是充满探索的创造过程。”这份认知,让原本模糊的热爱变得清晰。

18岁时,美国纽约大学Tisch电影学院的录取通知书摆在了陈剑莹面前,这个对行业不甚了解的女孩面临着人生的重要抉择。

“在很多人看来,学电影很虚无缥缈,家里人也更希望我选择传统的专业,过平稳的生活。”陈剑莹坦言,当时她也犹豫过,但内心的声音愈发坚定:“要为自己的人生负责。我问过自己,如果放弃这个离梦想很近的机会,以后会不会后悔?答案是肯定的。所以为了不

让自己后悔,我毅然选择了电影专业。”

在纽约大学的4年,陈剑莹拍摄了20多部纪录片、短片、广告和MV,从大二开始便进入专业剧组实习,积累了丰富的实战经验。

电影行业工种众多,陈剑莹说,选择深耕导演方向是源于她15岁第一次拍短片的经历。“当时根本不知道剧组还有分工,所有人都是什么活都干。”在尝试了各个岗位后,她发现自己最热爱的还是导演工作,“导演能完整地塑造人物和场景,能输出自己的表达。”正是这样的经历,让她笃定了成为导演的初心。

女性视角让人物更细腻 新片历经3年即将问世

陈剑莹的作品往往能跨越东西方语境,描摹细腻的情感。作为女性导演,她从不认为性别会成为限制。“我从来不觉女性做导演有任何劣势,在剧组我是大家公认的‘卷王’,永远精力最充沛。”

在陈剑莹看来,行业的核心是作品,“只要作品好,不管是男生还是女生,都会被看到。”而这份“韧劲”,也融入了她的创作视角。“作为女性导演,我的视角可能更细腻,塑造人物时会保持谦卑的态度。”她强调,自己不会臆想或揣测人物,“我会做非常扎实的前期田野调查、采访,在人物塑造上更加严谨。”

陈剑莹认为,电影是“一群理想主义者构建的世界”,但理想的落地离不开现实的支撑。“抱着理想主义的心,踏踏实实解决现实问题,这就是我的平衡之道。”

陈剑莹筹备3年的首部长片《有一场雪》,便见证了她在理想与现实间的坚守。她透露,在这部影片的筹备

过程中,经历了无数次换资方、换演员、重组团队的波折,剧本更是修改了20多稿,甚至有5个完全不同的故事版本。“最崩溃时,就像马上要参加高考了,突然被告知今年不能考,要等明年。”但她从未放弃,很快调整心态,“既然拍不了,那就继续打磨剧本。”

如今回望这段经历,陈剑莹直言倍感庆幸:“现在的剧本比3年前的好太多了,并且我也成长了,这个故事最终在2025年开机,正是它最该呈现的样子。”目前,《有一场雪》已进入后期制作阶段,预计明年年中与观众见面。

对于创作,陈剑莹有着清醒的认知:“完成比完美更重要。”她笑着说,从15岁拍短片入行至今,前10年的作品自己都觉得“没法看”,但正是这些积累让她不断成长。“我比别人多拍了10年,多错了10年,多学了10年,后来才能绕开很多弯路。任何情况下都要先做,在做的过程中学习进步,光想是没用的。”

回望曾获得第75届戛纳国际电影节短片金棕榈的《海边升起一座悬崖》,陈剑莹说没有遗憾:“我的每部作品都尽了当时的全力,这部短片是2022年的我经历了漂泊后的真诚表达,现在的我未必能拍出那种情感浓度,所以它就是那个时候最好的样子。”

①陈剑莹在工作中。

②《有一场雪》海报。

③《海边升起一座悬崖》海报。

