

纪录片《建筑文化》：大众的建筑入门课

文：李苏萍 图片提供：Arbuckle Industries 编辑：李丹

archiCULTURE: Architecture 101 for General Public

01 - 导演David Krantz在采访学生角色之一Mike Toste
 02 - 导演Ian Harris在采访日本建筑师坂茂
 03 - 美国建筑师Peter Bohlin在其设计的纽约苹果电脑旗舰店中接受采访
 04 - 导演Ian Harris在采访学生角色之一Dionysios Neofitidis
 05 - 学生角色Dionysios Neofitidis及Alanna Jaworski在设计教室中
 06 - 学生角色Dionysios Neofitidis在制作模型
 07 - 贴在墙上的学生照片用以进行角色分析

曾经听一位美国建筑系学生讲过这样一则趣事。他的一位学经济的朋友有次很认真地对他说，“建筑师一定是个很好的职业。”他很奇怪，“你为什么这么说呢？建筑师挣钱不多，尤其比起你们在华尔街工作的人。而且经常加班加点，非常累。”他的朋友说，“对啊。可是即使知道将来挣得少，你们还是这么每天在设计教室里没白天没黑夜地干，这工作一定很有意思。”在学校里，建筑系的学生往往是很“另类”的一群。他们几乎住在设计教室里。那里充斥着咖啡因的气息，凌乱的桌面上堆着草图、模型、各式工具、颜料、电脑……任何诡异的时间都会有人出出进进。同学间的友情也更加深厚，因为那无数个一起熬夜画图的“痛并快乐着”的时时刻刻，以及一起用建筑的“特殊”视角去观察讨论在别人眼里或奇形怪状或不值一提的诸多事物时的兴奋，很难为“外人”道。

建筑师，我们学习的是如何理解一个问题，全面地分析它，并且提出创造性的解决方案。形成有创造性的解决方案是我们对于社会的真正价值所在……这可以应用在许多事情上，无论是创造我们的居住环境、设计网站、或者导演一部电影。所以对我们来说，现在是一部电影，但将来可能是一处景观、一部广告片、或者一栋摩天楼。”Krantz和Harris都在上大学时就对纪录片有着浓厚的兴趣。他们毕业后到旧金山工作，在那里相遇并成为朋友。当产生了拍摄这样一部纪录片的念头后，他们边上班边参加相关的电影课程。随之投入了近4年的努力来打造这部旨在沟通建筑领域与大众影片。现在该片处于后期制作阶段，预计2011年5月首映。

α+α与David Krantz、Ian Harris的对话：

α+α：关于影片的主题，我的第一印象是你最初的想法是为人们展示“设计室文化”以及为什么这些“疯狂”的建筑系学生变得如此疯狂。而随着影片的摄制，这一想法也在逐渐发展。影片成为一个用来讨论与建筑相关的广泛话题的平台，包括技术、可持续发展、环境心理学、甚至性别与种族等等。这在我看来有些雄心勃勃。那么你们是想将这部电影作为面对广大观众的Architecture101（建筑入门课程）？还是会在影片中就每个话题进行深入讨论？

David Krantz（以下简称Krantz）：你的解释很准确。从一开始我们就有很强烈的想法要纪录设计室文化，以及学生们所经历的过程。但是当时我们并不是很明确最终这一想法会把我们引领到哪儿。如你所言，这些关于学生的故事成为讨论当今建筑行业的对话平台。

Ian Harris（以下简称Harris）：面向大众的建筑入门课程正是我们想要的方向。我们不会以建筑

学专业研究的深度来讨论这些话题，例如对于可持续发展，更多的是关于大众如何看待可持续发展，以及建筑领域当下如何面对这一课题……这部电影是介于“以话题为主线”（issue-driven）和“以角色为主线”（character-driven）这两种纪录片形式之间。和你所问的关于影片如何发展的问题相关……在拍摄前，我们也想过这是一部“以话题为主线”的影片。但当我们与学生见面并开始拍摄后，我们开始觉得这应该是一部“以角色为主线”的影片。而现在到了后期制作阶段，这两者开始并存。所以这是一部有关五个建筑系学生的电影，但当故事展开，话题将浮现出来，对在当今建筑领域中正在发生的事情进行讨论。

α+α：你们为什么选择电影作为推广建筑的媒介？它的优势相较于其它大众媒介在哪里？

Harris：相对于写一本书或者建个网站，我得说电影是到目前为止最有力的媒介。而且它很具民主性，能够传达到很广泛的群体中。对于我们来说，很难向从未接触过设计室环境的人解释这是怎么回事。例如那些学生经常在设计室呆到很晚，但是为什么那里充满活力，为什么那里很有趣？设计室的环境非常适合拍摄纪录片。我们所挑选的是毕业班的学生。他们已经在一起学习、生活5年了，如同一个大家庭一样。我们在最后阶段介入到他们的成长发展中。而电影是目前最佳方式去纪录这一过程，你需要声音、光线去表达设计室的动态特性从而将这些交流给观众。

Krantz：而且电影对于大多数人来说都是易于理解的。你也许可以建立一个非常吸引人的网站讨论相同的题目。但是想要吸引建筑专业之外的人来浏览这个网站恐怕要比吸引他们来看一部电影困难得多。所以这又回到我们想要让大众参与的初衷。

07

α+α：你们挑选学校和学生的标准是什么？

Harris：你要知道我们开始做这件事时并没有任何电影方面的经历，只是两个刚刚涉足纪录片领域的设计师。我们几乎问遍了全美各地的将近65所建筑院系，寄给他们计划书。其中20所对此表示兴趣。那时是2007年秋季，而我们计划从2008年春季开始拍摄。在这20所学校中，不少建筑系对电影内容很感兴趣，但是不愿意插手与学校商讨拍摄中与法律相关的事宜，而是让我们自己去解决这些问题。而我们两个人没有时间和精力去做这些事情。最终我们亲自去面试了5所学校，Pratt Institute是其中之一。通过与院长和系主任对话从而找到最令我们感觉舒服的学校。另一个挑选学校的重要标准是学生的组成要非常多元化，而Pratt Institute拥有很广泛的学生类型？在学期开始我们被介绍给学生们。在我们的办公室里有一面巨大的墙上贴满了学生的照片，用来进行讨论。到了学期中我们差不多集中在12个学生上；当拍摄完毕后，从中晒选出8名；而通过剪辑过程我们敲定其中5名主角。

α+α：能谈谈你们在电影中采访的人吗？

Krantz：其中有一些是建筑系教授，大多数被采访人是建筑行业中的带头人……但想要他们用我们希望的方式（大众听得懂的方式）进行表达很困难。

Harris：建筑师们有他们的术语——但当我们访谈时，对他们说的第一句话通常是“请假设你现在是和我生活在辛辛那提的妈妈解释这些”。想想如何向那些对建筑一无所知的人解释这些话题，因为这非常重要。对于教授们来说这比较困难。因为他们在设计教室里教课，在那种氛围中很难要求他们用另一种方式表达，特别是我们实时拍摄时。

Krantz：当意识到这一点后，我们也采访了很多非建筑专业人士。事实上对于这些人的访谈构成了这部影片最有意思的部分。

α+α：你们如何选择去采访什么人？

Krantz：当我们进行拍摄时，一人用一架摄像机，彼此并不知道对方拍摄了什么。所以拍摄后的第一步就是坐下来研究我们已经有了哪些内容以及哪部分会产生比较有趣的话题。然后我们问自己，谁能帮助我们支持，或者反对，或者构筑这些话题呢？这就是一些研究介入的地方，也是我们自身的背景起作用的时候。例如我们知道William MacDonald是一位可持续发展方面的专家。

Harris：而我的一位朋友刚刚结婚，他妻子的朋友在William MacDonald的公司工作。于是我发了一封信给她……我们利用所能利用的一切人脉和资源去联系想要采访的人。

Krantz：这样一个网络就逐渐形成了。你总需要采访一些“明星建筑师”。也许你采访Thom Mayne时，他会说我认识Frank Gehry，于是你可能因此得到采访Gehry的机会。所以逐渐形成了一个越来越大的网络。

01

Harris: 另一个优势是在纽约进行后期制作。这是一个世界级的都市，人来人往。例如我们将采访 Thom Mayne 两次，他经常来纽约。有不少名建筑师或者是以纽约为基地，或者是经常来往这里。而另一方面，我们的制作过程非常长。所以我们有足够的时间可以等待他们来纽约时进行采访。

α+a: 我知道这部电影最初的名字是 archiTORTURE，这是一个很有力的名字。我个人很喜欢。后来你们将之改为 archiCULTURE。你们认为这是一种妥协吗？

Harris: 是的。我个人认为 archiTORTURE 是一个更有潜力的名字。但是如果用这个名字的话，没有人想介入这部电影。学校机构对于“折磨”这个字眼感觉很不舒服。当初我们寻找学校时，在计划书上了 archiTORTURE 这个名字，而因此我被很多学校的系主任在电话里教育：“我在建筑教育领域倾注了多年心血，将建筑教育称为“折磨”是很不合适的。这会带来负面影响云云。而我心想，别这么激动嘛，这只是一部电影，应该具有娱乐性。其实几乎所有建筑师都很喜欢 archiTORTURE 这个名字。不过的确可能让一些圈外人望而却步。现在的这个名字 archiCULTURE 具有双重含义：一方面是建筑对当代文化的影响；另一方面建筑是社会文化的产物。

Krantz: 这源自于丘吉尔的名言“我们塑造了建筑，而建筑反过来也影响了我们。”

α+a: 在拍摄这部电影的前后，你们对于建筑学科有什么不同的看法？

Krantz: 对我来说非常不一样。我一直很关心当今建筑行业的状况。这么说可能有些泛泛，但是对于有些事，你介入得越多，就越会意识到它在哪里有问题。我不想听起来很消极，事实上很多方面设计行业是在向正确的方向发展。但是有不少方面应该有所变化。我不认为这部电影能够为该如何变化提供答案，不过它能够提出一些我们关心的问题。

Harris: 我觉得建筑行业是一个奢华的服务行业。也许主要是在美国。当我们做这部电影时，与尽可能多的建筑师交谈，会觉得这是一个为有钱人服务并被其左右的行业。但这不是我们想要进入这一行业的原因，这是我们想要离开它的原因。因为它的一大问题是大众无法介入其中。而这次的金融危机也进一步证明了这一行业多么无力。它是第一个受影响的，也是最后一个恢复元气的，因为它是奢侈品，而非能创造有意义的空间，从而对社会文化有持续影响的重要元素。过去的50年，我们在美国建造了许多糟糕的建筑和空间。这与建筑师们和大众间的联系、交流非常少有着直接关系。这是为什么我们想要拍摄这部电影。我们想要拆掉这面墙，或者打开一扇窗。通过观看这些学生如何面对我们社会现在所面临的种种实际问题，从而理解建筑是可以用来解决这些问题的方法之一，而不仅仅是设计一个漂亮的立面。

03

02

01 - 影片的宣传图片
02 - 导演 David Krantz 和 Ian Harris ©Kate Stein
03 - Pratt Institute 的学生作品
04 - Pratt Institute 的学生作品

04

