

也可赞、也可叹，电影史上168段成长对白，道尽无悔青春残酷浪漫……

BEAUTIFUL DIALOGUE

—— 赵鹏道 著 ——

最美对白

电影成长对白评典

安哲罗普洛斯《雾中风景》/特吕弗《四百击》/施隆
多夫《铁皮鼓》/雷伊《大地之歌》/侯孝贤《童年往
事》/曼彻夫斯基《暴雨将至》/莱翁内《美国往事》
/李安《少年派的奇幻漂流》

上海财经大学出版社
SHANGHAI EAST CHINA UNIVERSITY PRESS

BEAUTIFUL
DIALOGUE

—— 赵鹏道 著 ——

最美对白

电影成长对白评典

安哲罗普洛斯《雾中风景》/特吕弗《四百击》/施隆多夫《铁皮鼓》/雷伊《大地之歌》/侯孝贤《童年往事》/曼彻夫斯基《暴雨将至》/莱翁内《美国往事》/李安《少年派的奇幻漂流》

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

童真无邪、少年无忌、青春无敌,《最美对白:电影成长对白评典》带你重温那些伴随着一代又一代人成长的声音:从不老童真到坎坷磨难,从疑虑困惑到叛逆反抗,从幻灭沉沦到求索寻觅,从领悟救赎到执着圆梦。本评典以兼收并蓄为原则,力图从海量的片库中萃取出最具代表性的成长对白精华:从接地气的通俗题材到高大上的纯文艺巨作;从现象级热映电影到传世经典;从中国到国际;从远古到未来;从现实社会到神鬼世界;从新锐导演到电影大师……在微阅读时代,如何能用最经济的时间成本去继承最丰厚的文化遗产?“最美对白”丛书终于使这种奢望成为了可能。

图书在版编目(CIP)数据

电影成长对白评典 / 赵鹏道著. —上海: 上海交通大学出版社, 2015
(最美对白)
ISBN 978-7-313-13770-8

I. ①电… II. ①赵… III. ①电影—台词—鉴赏—世界 IV. ①J912

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第219021号

最美对白: 电影成长对白评典

著 者: 赵鹏道

出版发行: 上海交通大学出版社

地 址: 上海市番禺路 951 号

邮政编码: 200030

电 话: 021-64071208

出 版 人: 韩建民

印 制: 常熟市文化印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 11.5

字 数: 270 千字

版 次: 2015 年 10 月第 1 版

印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-313-13770-8 / J

定 价: 38.00 元

版权所有 侵权必究

告 读 者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 0512-52219025

Beautiful Dialogue

总序

在全人类还只拥有同一种语言时，他们建造的巴别塔让上帝惊恐于语言的力量，他搞乱了人类的语言系统，使他们彼此间再也不能无障碍地沟通。《最美对白》丛书正是要打破这语言的藩篱，重拾那通天的力量，让我们在为祖先灿烂语言文化骄傲的同时，也让自身成为这种语言文明的受益者及传承人。

艺术作品中的最美对白在我个人成长的不同阶段充当过恩师、密友、灵魂伴侣等各种角色。少时对中外名著的摘抄记诵；在上海戏剧学院念戏剧文学时对世界名剧的专业学习；在北京电影学院读导演系研究生时对国际电影的主业攻修；后来留校执教后对综合艺术的职业讲授。这些都是我萌发做《最美对白》丛书念头的深埋心田的种子。

《最美对白》丛书的选题范围包含电影、文学、戏剧、电视剧等等。所谓“最美”并非专指“优美”，对于一些非常态的艺术文本，我们同样也报以足够的审美观照，“审丑”也是一种“审美”，正如从美学判断的角度上看，罗丹那尊貌似丑陋不堪的雕塑《老娼妇》和古希腊精品《米罗的维纳斯》同样都具有一种光彩照人的“美”。

“对白”并非专指“对话”，在影视方面，广义的对白涵盖对话、独白、旁白等一切台词以及具有台词功能的笔谈、唇语、字幕等；在文学方面，广义的对白则泛指一切语言描写。

本丛书的每一分册都严格遴选作品，在有限的篇幅内最大可能地减少遗珠之憾。既有经典传世的大师作品，同时也兼顾问世不久但其典型性已初露端倪的现象级新锐作品。不以个人的好恶做判断，而以对白本身是否具有代表性作为甄别的尺度。

有些艺术作品存在着多种版本，在尊重最普及的通行版本的情况下，根据原作者公开发表的文本做相应的增修。正文每章都有规范的体例安排：片名后是提示性的对白精粹；“【】”内是故事情境；接着是精选对白；“*”后是提纲挈领的微评，不故作艰深罗列晦涩术语，在恪守学术精神与专业立场的情况下，力求深入浅出、锐利精准。为便于检索，每章后均附有作品的出品国家、常用中英文名、创作年代、主创名单、主要获奖情况等等。

本丛书既可作为艺术鉴赏书，让读者的知识面有所拓展；也可作为写作工具书，对有志于从事创作的作家佐以参考；更可以作为生活指导书，将艺术作品中的很多人生心得萃取出来与大家分享。在微阅读时代，如何能用最经济的时间成本去继承最丰厚的文化遗产？《最美对白》丛书也许可以使这种奢望成为可能。

好，请收拾下您的心，让它沉静下来，此刻，让我们一起用灵魂去倾听，世上最美的那些对白……

2015年4月3日

于北京电影学院

Beautiful Dialogue

前言

有狗脸的岁月，有坏孩子的天空，有光阴的故事，有古惑仔的江湖，有彼得·潘的永远不老，有奥斯卡的拒绝长大，有伊万的童年，有安托万的四百击，有奥利弗的雾都，有英子的城南，有面条的美国往事，有文清的悲情城市，有阿普的大地之歌，有尼采的都灵之马，有阿历克斯的发条橙，有薇洛妮卡的双重生命，有爱丽丝的城市漫游，有少年派的奇幻漂流……谁不曾拥有过相同的韶华？谁不曾经历过别样的青春？纵然岁月已老，奈何初心未改。

童真无邪、少年无忌、青春无敌，成长始终是电影最重要的主题之一。无论每个人是怎样长成的，他都无法忽略自己的成长，只是日显沧桑的我们似乎淡忘了那些原本刻骨铭心的成长的声音。

一般的台词鉴赏都局限于抓取只鳞片爪的孤句，而所谓金句实需放至具体电影情境中方能显其妙处。本书所荟萃的均是相对完整的桥段，因为需对时间地点、角色姓名等大小细节逐一进行落实，故而本书的工作量远大于前期设想，希望《最美对白：电影成长对白评典》的这种努力，在填补空白的同时也能更具诚意地帮助到诸位书朋影友。

本书所谓“成长”，特指从出生伊始到长大成人这段青少年时期。独具个性的成长也兼存共性，而这些带有普遍性的成长节点正是本书分类的依据。每类各章大体依照主人公自幼及长的年龄顺序编排，这样更

便于大家在共鸣中梳理自己的成长历程。每一分类的篇首，都附有融合了交韵、随韵、抱韵、叠韵四种行韵方法的十四行文字作为导语。

“不老童真篇”，人之初性本善，赤子之心，憧憬未来，心怀梦想；“坎坷磨难篇”，身世坎坷，理想受挫，坠入逆境，饱经磨难；“疑虑困惑篇”，问题重重找不到答案，对人生充满无解的困惑；“叛逆反抗篇”，在逆反中选择抗争，用暴力的方式宣泄愤怒；“幻灭沉沦篇”，在迷失后滑向歧途，在扭曲中坠入毁灭，在走投无路时选择堕落沉沦；“求索寻觅篇”，重新上路，再次寻找，在绝望中觅得希望；“领悟救赎篇”，于感恩中重生，在对生命的领悟中得到救赎；“执着圆梦篇”，在激流中勇进，在巅峰上逆袭，心愿达成，美梦成真……

世界每个角落的青少年都在用各自的语言抒发着成长的心声，生长环境霄壤之别，但生命体验却灵犀相通：西奥·安哲罗普洛斯《雾中风景》这希腊风的凄迷；萨蒂亚吉特·雷伊《大地之歌》这印度风的悲悯；米尔科·曼彻夫斯基《暴雨将至》这马其顿风的宿命；埃米尔·库斯图里卡《爸爸去出差》这南斯拉夫风的荒诞；阿巴斯·基亚罗斯塔米《白气球》这伊朗风的素朴；比利·奥古斯特《征服者佩尔》这丹麦风的悲壮；侯孝贤《童年往事》这中国风的苍凉……

所有的长者都曾是个少年，成长题材的电影是艺术的常青树，故事可以不朽，而年轻的观众却终将迈向衰老，不过只要心中童真永驻，便注定我们终将逝去的无处安放青春可以万岁万万岁。

Contents

目录

Beautiful Dialogue

一、不老童真篇

死神与婴儿 两小无猜 001

NO.01.《我两岁》我出生那一刻所看到的第一样东西，是模糊的形状，有影子老是在晃动…… 003

NO.02.《铁皮鼓》那天我认清了大人的世界，再想象着自己的未来，我决定要在这一秒开始停止长大，我要一直保持在3岁，做个小矮人。 004

NO.03.《彼得·潘》有一个叫彼得·潘的男孩儿，他下决心不要长大…… 006

NO.04.《永恒和一日》你也是，你身边什么人也没有了。 008

NO.05.《中央车站》等你长大后，开上自己的大卡车穿越公路时，千万别忘了我是第一个让你握方向盘的人。 011

NO.06.《梦》桃子可以用钱买到，但要上哪个地方去买一片桃花盛开的果园呢？ 012

NO.07.《狗脸的岁月》从不同角度作比较是很重要的。 014

NO.08.《穿条纹睡衣的男孩》要是你穿的和和我一样，再把头发也剃光的话，你可以变得和我很像。… 016

NO.09.《天使与我同桌》当兔子们跑回洞窟、孩子们结束了一天的玩乐，当小星星偷偷地出来眨眼偷看，我们知道，睡觉的时间到了。 018

- NO.10.《天使爱美丽》因为不能和别的小朋友接触，又处在母亲的焦躁与父亲的冷漠的夹缝中，爱美丽只能躲到自己的异想世界中。…………… 020
- NO.11.《E.T. 外星人》你会说话吗？你会不会……说话？我是人类，小男孩，艾略特，艾……略……特，艾略特。…………… 022
- NO.12.《灵异第六感》别放弃我，我知道你是唯一能帮助我的人。…………… 024
- NO.13.《菊次郎的夏天》在你遇到烦恼或麻烦时，只要摇一下这个天使之铃，就会出现一个天使来帮你的。…………… 026
- NO.14.《当幸福来敲门》——按这里，等一下，你想去哪里？——我也不知道，去远古吧。…………… 027
- NO.15.《白气球》妈妈，就让我去买金鱼吧，求你了！我可以用我的礼物来换这个。…………… 030
- NO.16.《爱，回家》外婆，如果你病了，就发一封空信，我就会明白，我会尽快赶来。好吗？…… 032
- NO.17.《细路祥》所以我很小就知道，钱是在所有人的心目中，是一个梦，是一个理想，甚至一个将来。…………… 034
- NO.18.《两小无猜》这个游戏，开始于一栋漂亮的房子，一辆没有司机的公交车，一个漂亮的盒子，以及一个美丽的小伙伴。…………… 036
- NO.19.《小情人》你干吗把我们的猴皮筋剪断啊？…………… 038
- NO.20.《红气球之旅》这看起来是一幅快乐的画还是悲伤的画？…………… 040

Beautiful Dialogue

二、坎坷磨难篇

毋须怜 梅花香自苦寒
沉舟侧畔过千帆…045

NO.21.《小鬼当家》我心里特别难过，我真的很爱我的家人，虽然我有时嘴上说我不爱他们，甚至有时心里也想过我不爱他们。…………… 042

NO.22.《雾中风景》也许我们应该早点放弃，要是我们永远也到达不了目的地，这样坚持下去又有什么意义？…………… 047

NO.23.《雾都孤儿》对不起，先生，我还想加一点饭。…………… 049

NO.24.《再见孩子们》四十多年一晃而过，然而就算到我生命终结的那一刻，我都不能忘怀1月份这个早晨的每一秒钟。…………… 051

NO.25.《偷自行车的人》我们这会儿要吃好，还要开心，除了死，没什么是解决不了的。…………… 052

NO.26.《阿普三部曲 1：大地之歌》果园不是我们家的，到那儿摘果子确实不对，可你也不能为这就指控她偷了别的财物啊。…………… 054

NO.27.《我父我主》牧羊人不需要翅膀就能飞起来，等他18岁时会上小学的，就和我一样。…………… 056

NO.28.《美国往事》“总而言之他是那样的可爱。”但他却永远都是个二流的小混子，所以他永远都无法成为我的爱人，这真可惜。…………… 058

NO.29.《悲情城市》你们要尊严的活，父亲无罪。… 060

NO.30.《太阳帝国》我记不得我父母长什么模样了。…………… 062

NO.31.《霸王别姬》要人前显贵，您必定人后受罪。

- 今儿个是破题，文章还在后头哪！ …………… 064
- NO.32.《不良教育》正是因为不信地狱，我才什么都不怕，而这种大无畏可以让我做任何事情。…… 066
- NO.33.《丑八怪》这只是个游戏，你干吗那么认真呢？ …………… 068
- NO.34.《玛德莲堕落少女》我们的洗衣房不仅清洗日常衣物被褥，还可以清洗你们所犯下的罪孽，这是净化你们灵魂的好法子。…………… 070
- NO.35.《望乡》我想，每多接一个客，就能早一天还清债务，早一天返回家乡。…………… 072
- NO.36.《苔丝》我宁愿靠自己劳动来挣钱。…… 074
- NO.37.《卡斯帕尔·豪泽尔之谜》我哭了很长时间，我还要再次播种我的名字…… …………… 076
- NO.38.《站台》生死由命，富贵在天。本人自愿在高家庄煤矿采煤，如遇万一，与煤矿无任何关系。… 078
- NO.39.《流浪者》我还记得你在法庭上的陈词，你的根据是“好人的儿子是好人，贼的儿子必定是贼”，对吧？ ……………079
- NO.40.《少林寺》没吃三天素，就想上西天。天下没有那么容易的事啊。…………… 082
- NO.41.《布达佩斯大饭店》我父亲被杀，家里其他人被行刑队射杀，我们村被烧成焦土，想要生存的都逃了，我离开了，因为战争。…………… 083
- NO.42.《笑傲江湖》刚才我使的那几招叫“独孤九剑”，每一式都是从败招中变化出来的，武林里能从败中求出道理的又有多少人呢？ …………… 085

Beautiful Dialogue

三、疑虑困惑篇

问题儿童尚存疑 不良少年难解谜 …… 089

- NO.43.《我出生了，但……》爸爸你总是告诉我们要
有出息，但是你却一点出息都没有。…… 091
- NO.44.《城南旧事》我分不清海跟天，我也分不清好
人跟坏人。…… 093
- NO.45.《小英雄托托》你偷走了我的一生，我的爱，
我从来没有真正地生活过，对我来说什么都没发生
过。…… 095
- NO.46.《一一》尤其是我看到那个还没有名字的小表
弟，就会想起你常跟我说：你老了。我很想跟他说：
我觉得我也老了。…… 097
- NO.47.《九岁人生》对于这段时间我傲娇、自负的行
为，还有撒过的谎，我在这里都一并请求你们原谅，
能说真话感觉真好，说谎好累。…… 098
- NO.48.《末代皇帝》我一点儿也不明白，我一点儿也
不明白。…… 100
- NO.49.《放牛班的春天》你总是去做一些违背你本性
的事情，违反规定，斗殴，与流氓为伍，别人觉得有
趣，我却笑不出来…… 102
- NO.50.《四百击》有时我对他们讲实话，可不管怎么
说，他们就是不愿相信我，所以我宁可撒谎。… 104
- NO.51.《关于莉莉周的一切》忘了什么积极的、消极
的说法吧。…… 106
- NO.52.《壁花少年》我有个计划，当我第一次走进校
门，我要想象一下毕业那天的场景。…… 108
- NO.53.《阳光灿烂的日子》我现在非常理解那些坚持谎
言的人的处境，要做个诚实的人简直不可能。… 110

- NO.54.《朋友》我爸常说人要正义地活，但我目前很迷惘，我分不清什么是义和不义。…………… 112
- NO.55.《马粥街残酷史》我是个多余的人，我已经没有梦想了，没有要做和想做的事情。…………… 114
- NO.56.《孔雀》邻居们都来瞧啊，瞧俺家出了个流氓！… 115
- NO.57.《成长教育》我感觉自己心老了，但真的还不太睿智…………… 117
- NO.58.《野芦苇》我想老十岁，年轻一点也不好，是个很大的负担，真希望一觉醒来自己已经成熟了，自己可以把握生活，自由自在。…………… 119
- NO.59.《暴雨将至》你听不懂我的话，对吗？… 121
- NO.60.《青春残酷物语》你说女人都该是那样。男人也一样，我们不能为了苟活而出卖灵魂，这就是这个世界的真实面目。…………… 123
- NO.61.《昨日女孩》教授，您听着，我需要您帮我出个主意。……………125
- NO.62.《黑月亮》其实那儿什么也没有，人生到处都是意外。……………127
- NO.63.《搏击俱乐部》因为我，你成长了不少吧？我会关照你的，和以前一样，我会保护你，哪怕你又哭又闹，最终你还是会感激我。…………… 129

Beautiful Dialogue 四、叛逆反抗篇

若非怒火青春 何来无
因反叛 …………… 131

- NO.64.《操行零分》打倒学监！废除惩罚！起来革命！不自由毋宁死！把我们的旗帜插上学校的屋顶！… 133
- NO.65.《伊万的童年》反正我不管怎样，如果你不让我走，我会逃出来的，我自己的事我自己做主！ 134

- NO.66.《芬妮与亚历山大》你有些可怕的想法，在你身边使人感到难受，但同时又能感受到一种诱惑力。…………… 136
- NO.67.《爸不得爱你》如果你不那么可恶，我会爱你！可你比别人更可恶！我恨你！别想伤害我们！你不是人！…………… 139
- NO.68.《这个杀手不太冷》我为你打工，作为交换，你教我怎样杀人。…………… 141
- NO.69.《小偷》就这样，我变成孤单一人，我非常漠然，只觉得他背叛了我们母子，我得杀了他，我再也不想像他一样…………… 143
- NO.70.《大地惊雷》他不肯束手就擒，于是我开枪打了他，如果我打死他，现在就不会被困在这里了。…………… 145
- NO.71.《无因的反叛》嗨，斗牛士！她只要一发出信号，我们就立刻冲悬崖边疾驶，谁先跳车谁是胆小鬼！…………… 147
- NO.72.《如果》——让压迫者见鬼去吧。——反抗。——自由。——在合适的地点，一个人用一颗子弹就能改变世界。…………… 149
- NO.73.《大象》最重要的是，我们要玩得开心，伙计！…………… 151
- NO.74.《斗鱼》因为这些是斗鱼，一旦碰上，它们就会斗出个你死我活才肯罢休。…………… 153
- NO.75.《艋舺》你以为你混的是黑道，你混的其实也是友情，是义气。…………… 154

- NO.76.《热血高校》还没过招就想让我们举白旗，你别当我们是窝囊废。…………… 156
- NO.77.《怒火青春》灭掉警察你做就能得到尊重吗？…………… 158
- NO.78.《古惑仔1·人在江湖》我也是个恩怨分明的人，我什么都记得，而且还记得很清楚的。… 160
- NO.79.《侏儒也是从小长大的》我们遵纪守法时谁人在意我们，可是我们一违法乱纪，大家就立刻记住了我们。…………… 162
- NO.80.《关于杀人的短片》这一切都不该发生，在那之后我离开老家，加入了一支劳工队，我不想离开家乡。……………164
- NO.81.《牯岭街少年杀人事件》其实以前的人，跟我们现在出来混的人，真的很像。…………… 166
- NO.82.《三轮车夫》长年累月下，我逐渐成长，没人对我细加垂怜。…………… 167
- NO.83.《出租车司机》“砰！砰！啪！”…………… 169
- NO.84.《英雄本色》跟着他们用四支枪指着我们俩的头，你知道他们要逼我们喝什么？喝尿啊！在夜总会里喝尿！…………… 171

Beautiful Dialogue

五、幻灭沉沦篇

魂飞只因幻灭 心死故而惨烈……………173

- NO.85.《蝇王》我们一切都依照大人的方式来做，为什么行不通呢？…………… 175
- NO.86.《追风筝的人》——我宁可吃泥巴也不会骗你的。——真的？你会那样做？…………… 177

- NO.87.《上帝之城》无家可归？那就去上帝之城吧！
这里没有电、没有柏油路、没有交通工具，但有钱有势的人才不管我们的死活。…………… 179
- NO.88.《白丝带》使用白丝带的初衷是想帮助克拉拉规避罪恶、自私、妒忌、无理、谎言和懒惰。… 181
- NO.89.《芳龄十三》你可以做一个很可爱的孩子，但是现在你带来的真的是很坏的影响，我是说，你作弊！你说谎！你偷窃！…………… 183
- NO.90.《大逃杀》所以今天你们要上的课程是自相残杀，杀到只剩一个人为止。…………… 185
- NO.91.《恋马狂》我摸着那孩子变得更为复杂的脑袋，至少在这沉闷的地方多年，只有这个特殊病例才能让大家变得好奇。…………… 186
- NO.92.《希特勒的男孩》但当我们返回的时候，我意识到自己就是那个恶魔，就是我想要将世界从他手中解救出来的恶魔中的一员。…………… 188
- NO.93.《伊甸园之东》我这一生都在嫉妒，嫉妒得我自己都受不了。今晚我甚至想买回你的爱，但现在我再也不要了，我再也用不着了。…………… 190
- NO.94.《阿基米德后宫的茶》你坐在高级咖啡厅里像他们一样饮茶，你挑个不要太老土的女人，她看着你，你回敬她一个甜美微笑。…………… 192
- NO.95.《精疲力尽》没错，我早活腻味了，我精疲力尽了……我真想躺下来睡上一觉。…………… 194
- NO.96.《本命年》一个观众，他走了，嗨，不是醉鬼就是神经病！…………… 196

- NO.97.《发条橙》突然我想起只有笨蛋才会去思考，聪明人用的是像灵感和上帝的旨意之类的东西。…………… 198
- NO.98.《朱尔与吉姆》不管怎样，我喜欢那女主角，她追求自由并且享受生命的每一刻。…………… 200
- NO.99.《灰烬与钻石》我什么也不知道，什么也不明白。一句话，我想要改变某些东西，按另一种方式安排生活。…………… 202
- NO.100.《香水》他要告诉这世界他不仅存在，而且还是非常重要并且出类拔萃的。…………… 204
- NO.101.《猜火车》可我凭什么非得这么做，我选择不要生活，我选择其他。…………… 206
- NO.102.《美国 X 档案》我不难过，我很幸运，因为我知道那些是错的，它啃噬了我，几乎害我送命。…………… 209
- NO.103.《狗镇》虽然利用别人不太好，但这次的实例还是异常成功，它揭露了人性，尽管很痛苦，不过有益教化，不是吗？…………… 211
- NO.104.《第九连》我们打赢了自己的战争，那个时候我们中的大部分人已经不知道这个胜利了，他们更不知道两年后，我们为之奋战的国家也不存在了……… 213
- NO.105.《现代启示录》他与他们一刀两断，继而他与自己也一刀两断，我没见过一个人如此决绝和撕裂。…………… 215