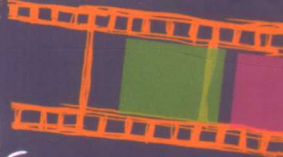

WORLD GROWTH MOVIES

誉载国际的经典成长电影
见证我们盼望成长又不想长大的无邪时光

世界 成长 电影

胡志军 刘翔 编著

浙江文艺出版社

世界 成长 电影

胡志军 刘翔 编著

浙江文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界成长电影 / 胡志军, 刘翔编著. —杭州: 浙江文艺出版社, 2006.9

ISBN 7-5339-2302-2

I. 世… II. ①胡…②刘… III. 电影评论—世界
IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 010833 号

- 书 名 世界成长电影
编 著 者 胡志军 刘 翔
策 划 王晓乐
责任编辑 楼文英 沈路纲
封面设计 唐 筠
内文设计 沈路纲
责任出版 朱毅平
出版发行 浙江文艺出版社
地 址 杭州市体育场路 347 号
邮 编 310006
市 场 部 0571—85176979
经 销 浙江省新华书店集团有限公司
照 排 杭州天一图文制作有限公司
印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司
开 本 710×1000 毫米 1/16
印 张 18.75
插 页 2
字 数 325 千
印 数 0001—3000
版 次 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5339-2302-2
定 价 29.80 元

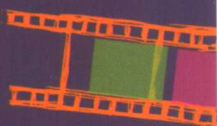
版权所有 违者必究

世界电影新视窗

世界成长电影

世界青春电影

世界女性导演

前言

成长的青涩,成长的优游,成长的创伤,成长的美丽,成长的迷茫,成长的豁然……所有的成人都曾有过自己的童年,每个人都有着属于自己的成长故事。一个人的成长,就如一条暗河,在平平静静的水面下,也许藏匿着汹涌的潜流,轻重缓急,苦乐自知。而一部部出色的成长电影,是一个个鲜活的标本,珍藏着我们已逝的故事,预告着我们将临的传奇。

《世界成长电影》是《世界青春电影》一书的姊妹篇。两本书选取电影的角度是有一定区别的,后者主要介绍宽泛意义上的以青年人生活为题材的影片,本书则介绍侧重以“成长”为题材的影片,包括儿童和少年的成长故事,也包括有明显的时间跨度、反映一个人成长经历的故事。

全书共收录电影一百四十一部,五大洲的影片均有涵盖,当然,由于非洲电影总体上数量少,所以只有一部被收录。书中较多地收录了如法国、美国、英国、意大利、德国、中国、日本、韩国和伊朗等电影大国的成长电影,基本勾勒出了一百年来世界经典成长电影的面貌。一些早期黑白片在书中略有收录,但以20世纪70年代后的彩色影片为主,尤其是最近十几年拍摄的影片。

本书所选择的电影是比较有代表性的。首先,优先选择在国际三大电影节(戛纳电影节、柏林电影节和威尼斯电影节)和奥斯卡最佳外语片竞赛中得到大奖的成长影片。比如,获得戛纳电影节金棕榈奖的《征服者佩尔》、《我父我主》、《铁皮鼓》,获得柏林电影节金熊奖的《因父之名》,获得威尼斯电影节金狮奖的《伊万的童年》、《回归》、《他们微笑的样子》、《再见,孩子们》、《玛德莲堕落少女》、《不屈者》、《三轮车夫》,获得奥斯卡最佳外语片奖的《芬妮与亚历山大》、《我的回忆》、《天堂电影院》、《何处是我家》、《角色》、《禁忌的游戏》、《严密监视的火车》等等,均收入本书。其次,获得或者入围国际三大电影节和奥斯卡最佳外语

片其他奖项的,也是我们所选择的重点。另外,其他的国际、国内奖项或评选(东京电影节、美国金球奖、英国学院奖、法国恺撒奖、法国维果奖、德国金碗奖、西班牙戈雅奖、日本电影旬报奖、韩国青龙奖以及法国《电影手册》年度十佳等)也是我们遴选的依据。

本书以选择文艺片、严肃电影为主,也选有一些通俗剧和喜剧片。这一百四十一部电影导演,既有像伯格曼、费里尼、塔尔科夫斯基、特吕弗、路易·马勒、塔维尼亚兄弟、斯隆多夫、布努埃尔、肯·洛奇、基耶洛夫斯基、雷伊、阿巴斯、马克马巴哈夫、大岛渚、北野武、杨德昌、侯孝贤那样的电影大师,也有擅长拍摄成长电影的普通导演,还包括一些新秀,比如年仅十八岁便拍摄电影《苹果》的伊朗美少女萨米拉·马克马巴夫。

在体例上,本书每篇分为两个部分,第一部分“剧情”,介绍电影故事梗概,第二部分“简评”,是对影片的简要赏析。每部电影配有相关版本的DVD封面,便于有兴趣的朋友去搜寻相关影碟。

本书由浙江大学国际文化学系的胡志军、刘翔编写,浙江大学人文学院的林晓、陈华、胡敌参与了部分编写工作。本书是为浙江大学的本科生讲授《世界成长电影课程》而编写的,当然,也可作为广大电影爱好者的参考书。在选择影片时,我们力求客观,但世界成长电影数量极多,而篇幅有限,所以不免有挂一漏万之虑。行文中也可能有不少问题,希广大读者指正。

编者

2006年2月

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$

欧洲

1 / 芬妮与亚历山大
4 / 教室别恋
6 / 狗脸的岁月
8 / 最美丽的夏天
10 / 同窗之爱
12 / 征服者佩尔
14 / 夏日的秘密
16 / 我的回忆
18 / 美国往事
20 / 我父我主
22 / 他们微笑的样子
24 / 天堂电影院
26 / 玛莲娜
28 / 纯真之旅
30 / 一个少男的传说
32 / 被遗忘的人们
34 / 乳房与月亮
36 / 蝶恋花
38 / 活色生香
40 / 血之魂
42 / 西班牙处男

铁皮鼓	/44
堕落街	/46
走出寂静	/48
冰淇淋的滋味	/50
何处是我家	/52
角色	/54
禁忌的游戏	/56
沙滩上的宝莲	/58
我父亲的荣耀	/60
我母亲的城堡	/62
安托万·多尼尔的冒险(系列电影)	/64
四百击	
安托万与科莱特	
偷吻	
床地风云	
爱情狂奔	
零用钱	/70
再见孩子们	/72
爱丽莎的情人	/74
情人	/76
野芦苇	/78
小孤星	/80
姐妹情色	/82
摇摆吉卜赛	/84
问题少年	/86
天使爱美丽	/88
我是城堡之王	/90
欲望解析	/92
伊斯特·康	/94

- 96 / 恶魔
- 98 / 玫瑰少年梦
- 100 / 希望与荣耀
- 102 / 小孩与鹰
- 104 / 甜蜜十六岁
- 106 / 莱姆
- 108 / 迷墙
- 110 / 鸟人
- 112 / 水泥花园
- 114 / 玛德莲堕落少女
- 116 / 尘世之间
- 118 / 因父之名
- 120 / 压路机与小提琴
- 122 / 伊万的童年
- 124 / 回归
- 126 / 二十七个遗失的吻
- 128 / 养子
- 130 / 铁托和我
- 132 / 那年伤口特别多
- 134 / 盲打误撞
- 136 / 关于爱情的短片
- 138 / 欧罗巴, 欧罗巴
- 140 / 心之全蚀
- 142 / 乱世老少
- 144 / “男妓”三部曲
不是天使, 是天使
没有灵魂的人
爱欲之果
- 148 / 严密监视的火车

菁菁校树 /150

马里安 /152

废墟之恋 /154

美 洲

岁月流声 /156

斗鱼 /158

纸月亮 /160

最后一场电影 /162

站在我这边 /164

巴斯奎亚传 /166

夜幕降临前 /168

阿甘正传 /170

野兽良民 /172

黑潮 /174

少年初体验 /176

伊比的堕落 /178

邻家少年杀人事件 /180

少年维特的成长 /182

蝇王 /184

青涩禁果 /186

迷情花园 /188

上帝之城 /190

亚 洲

何处是我朋友的家 /192

194 / 万籁俱寂
 196 / 风中飘絮
 198 / 后父
 200 / 小鞋子
 202 / 天堂的颜色
 204 / 白气球
 206 / 醉马时刻
 208 / 女人三部曲
 210 / 苹果
 212 / 阿普三部曲
 大地之歌
 不屈者
 阿普的世界
 216 / 小喇叭看世界杯
 218 / 三轮车夫
 220 / 二十四只眼睛
 222 / 暴力挽歌
 224 / 望乡
 226 / 爱与希望之街
 228 / 少年
 230 / 梦之村
 232 / 四姐妹
 234 / 坏孩子的天空
 236 / 菊次郎的夏天
 238 / 燕尾蝶
 240 / 关于莉莉周的一切
 242 / 大暴走
 244 / 爱·回家
 246 / 记忆中的风琴

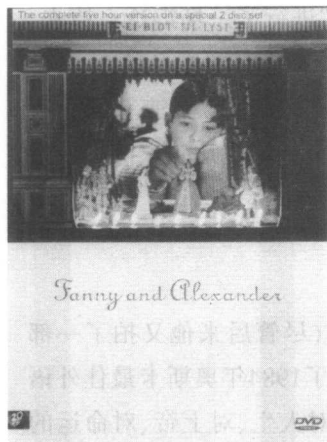
梦精记 / 248
一个都不能少 / 250
那山那人那狗 / 252
阳光灿烂的日子 / 254
长大成人 / 256
十七岁的单车 / 258
头发乱了 / 260
光阴的故事 / 262
牯岭街少年杀人事件 / 264
冬冬的假期 / 266
童年往事 / 268
我们都是这样长大的 / 270
美丽在唱歌 / 272
黑暗之光 / 274
热带鱼 / 276
一只鸟仔嘜啾啾 / 278
细路祥 / 280

大洋洲

死亡诗社 / 282
楚门的世界 / 284
孩子要回家 / 286
鲸骑士 / 288

非洲

哈法欧尼 / 290

芬妮与亚历山大

原文名: *Fanny och Alexander* (1982)

英文名: *Fanny and Alexander*

国别:瑞典

导演:英格玛·伯格曼 Ingmar Bergman

剧情：

亚历山大·埃克达尔家是当地的名门望族,父母经营一家剧院,他们很爱亚历山大和他的妹妹芬妮,一家人生活得幸福和睦。男孩亚历山大性格孤僻,喜欢幻想,有时还真的能在屋子里看到魔鬼。

但是不幸也随之而来,父亲排演《哈姆雷特》的时候突然中风倒地,再也没有起来。亚历山大对父亲的死非常恐惧,对主持葬礼的爱德华主教尤其憎恨。葬礼后,亚历山大奇怪地看到,父亲正在弹奏钢琴。

剧院的光景一天不如一天，母亲爱米莉宣布，她要告别剧院，和主教爱德华结婚。芬妮和亚历山大对爱德华没有任何的好感，他表情严肃，待人严厉，令人望而生畏。爱米莉还是嫁给了他，两个孩子和她一起住进了爱德华家。主教家阴森恐怖，爱德华的姐姐亨利埃塔刻薄蛮横，姨妈埃尔莎半死不活地躺在躺椅上。这一切令两个孩子不安，亚历山大出于怨恨，时常编些有关爱德华的故事讲给芬妮听，在他眼中，爱德华就是魔鬼的化身。

终于有一天,主教知道了这些故事是亚历山大编造的,愤怒的他把小亚历山大毒打一通,还把他单独囚禁在阁楼里。阁楼里的亚历山大做着一次又一次噩梦,直到母亲救他出来。她骂主教发疯了,结果挨了他一个耳光。爱茉莉无可奈何,她逐渐憎恨主教了。

老古董商艾萨克和主教商量要买走他家的大箱子。两人讨价还价成交之后,艾萨克像变魔术一样把芬妮和亚历山大藏在箱子里带出来。两个孩子来到艾萨克的古董店,还认识了他的侄子阿隆,一个专门摆弄木偶的艺人。亚历山大听艾萨克讲完一个《圣经》故事之后,迷迷糊糊地睡着了。当他醒来找厕所的时

候,看到一个叫“上帝”的木偶,他毫不畏惧地和“上帝”进行了一场辩论。原来,那“上帝”是阿隆的木偶。

爱米莉逃出了主教的家,最终和孩子们相聚在埃克达尔家。后来一场大火烧死了邪恶的主教。爱米莉和仆人玛吉各生了一个女儿。埃克达尔家的人重新欢聚一堂。

简评:

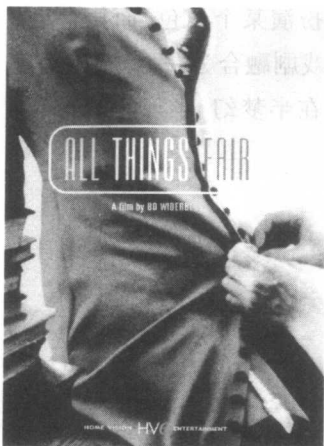
本片被视为电影大师英格玛·伯格曼的收山之作(尽管后来他又拍了一部电视电影《萨拉邦德》),也被认为达到巅峰。影片获得了1984年奥斯卡最佳外语片奖。片中充满了伯格曼对自己童年的回忆,以及他对人生、对上帝、对命运的思索。伯格曼喜欢借用其他艺术门类的形式,他的《黑暗中穿过镜子》用的是弦乐四重奏的形式,而本片利用的是舞台剧的结构,分为五幕,共有五个主题。

电影的出场是一个如戏剧帷幕拉开的场景。序幕描述孤独的亚历山大的幻想,他说,他是十七块领土的国王,这个时候,石膏像动了起来,拿着兵器的魔鬼出现了,这个富于梦幻的场景表现了小亚历山大孤独而又敏感的内心。电影中所有的一切都在序幕之中预先传达:这是一部关于小孩子的梦与幻想的影片。第一幕描写圣诞,更多的是突出了导演伯格曼本人对童年的追忆。第二幕“鬼魂”和第三幕“衰落”描写父亲的死给小亚历山大心灵上带来的阴影,父亲如同一个纠缠不清的鬼魂一样,还存在于亚历山大身边。残酷的经历导致了第四幕中描写的小亚历山大对继父的恐惧与仇恨。第五幕是故事的结局,亚历山大的母亲似乎是用诅咒的意念杀死了爱德华,这一幕还描写了亚历山大对上帝的怀疑和追问。电影继承了北欧的文化传统(特别是斯特林堡等人的戏剧传统),五幕戏剧的形式是导演在缅怀自己青年时代的舞台剧生涯,同时是向北欧的戏剧传统致敬。

伯格曼的父亲是一个严厉、专横的牧师,如同影片中的亚历山大一样,伯格曼的童年也在梦幻和痛苦中度过。他憎恶他的父亲,也憎恶宗教。宗教问题始终困扰着伯格曼,在室内三部曲(《犹在镜中》、《沉默》、《冬之光》)中,他开始怀疑上帝,而在这部电影里他彻底地批判和否定上帝,上帝不过是人们手中的一个木偶。与三部曲的孤独压抑相比,这部电影还有一个光明的结局,老人为亚历山大讲述的那个奇妙的故事也说明,伯格曼追求一生的困惑,在这里得到了某种解答。可以说,这部电影融合了伯格曼所有的梦想、困惑、回忆和一生的感悟。

木偶戏、魔术和幻想使影片充满了神奇,在伯格曼看来,现实生活和戏剧是

不能分开的,每个人都自觉或不自觉地在现实生活中扮演某个角色,而舞台上的表演正是在解释生活。伯格曼用银幕形式把生活和戏剧融合为一。梦幻是伯格曼最喜欢的也是最经常使用的手法,亚历山大就是在半梦幻、半现实的状态中看到神秘的、不可知的世界。

教室别恋

原文名: *Lust och fägring stor* (1995)

英文名: *All Things Fair*

国别: 瑞典

导演: 波·温德博格 Bo Widerberg

剧情:

一段严肃的歌剧引出《论性交》中的几段文字。影片接着告诉观众,故事发生在1943年的瑞典。十五岁少年史迪在一所中学上学,同学们总是在一起开着性方面的玩笑,史迪课余在电影院里卖巧克力,他的哥哥西格则在海军服役。

新来的女教师维奥拉引起了他的注意,十五岁的史迪意外地爱上了三十七岁的老师。尽管有着年龄上的差距以及道德上的限制,但是在激情的交融下,师生之间还是发生了性爱关系。正处于青春期的史迪对性充满了敏感的幻想和欲求,于是他经常去维奥拉的家里体验性爱的滋味。维奥拉的丈夫弗兰克是个袜子商人,喜欢听古典音乐,他跟维奥拉的夫妻关系似乎并不融洽,对家里这个不速之客并没有什么提防,只以为他是来补习功课的。史迪和维奥拉在开始的这段时间一直保持着良好的关系,他们也都充满了快乐。弗兰克最后还是发现了他们之间的不伦之恋,但这个失败的商人并没有拿史迪怎么样,反而友好地(尽管同时也是无奈地)同他交谈,并使他喜欢上古典音乐。在与弗兰克的交谈中,史迪渐渐感受到成人世界的某些东西,这也促使着他走向成熟。

学校里有个女生丽莎柏一直喜欢着史迪。一次聚会的时候,在房间里,丽莎柏脱光了衣服袒露在史迪面前,但史迪没有接受。而在与维奥拉更多接触后,史迪发现他们之间的关系缺乏真实,从而开始拒绝维奥拉的诱惑,转而对丽莎柏产生感情。

4

一天,噩耗来临,史迪收到了哥哥西格牺牲的消息,他的生命又经受了一次考验。而遭到拒绝的维奥拉感到十分痛苦,进而对史迪进行报复,把他“踢”出班级。史迪则在一次课堂上羞辱了维奥拉,学校要求他留级。