

2005 华语电影

华语电影传媒大奖 出品

卫西谛 执行主编

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

华语电影:2005/卫西谛主编. —桂林:广西师范大学出版社,2006.4

ISBN 7-5633-5968-0

I. 华… II. 卫… III. 电影评论-中国-2005
IV. J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 019412 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
网址:www.bbtpress.com

出版人:肖启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

(北京南苑西营房甲 5 号 邮政编码:100076)

开本:889mm × 1 194mm 1/24

印张:12.25 字数:150 千字 插页:48

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

印数:0 001 ~ 7 000 定价:35.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

作者简介

袁江：曾为《看电影》、《新电影》杂志编辑，现为《新京报》编辑。

斜江明：华语电影传媒大奖发起人，现主持《南方都市报》娱乐新闻报道。

杜庆春：北京电影学院文学系副教授，联合主编过诸多电影理论与评论文集，并参加电影制作。

关雅荻：热爱电影，并从事电影者。

郭江涛：《南方都市报》编辑，专栏作者，媒体工作者，影评人。

何亮：北京电影学院文学系外国电影史硕士。

洪帆：影评人，北京电影学院文学系教师。

黄香瑶：台湾著名影评人，从事电影相关自由撰稿多年。

贾超二：北京电影学院电影学系硕士，现供职于出版机构。

蓝祖蔚：资深影视新闻记者、作家、影评人。台湾《自由时报》影剧中心主任，著有《声与影：20位作曲家谈华语电影音乐创作》等。

朗天：文化策划与评论作家。已出版著作有《基督教之贫乏》、《人喜欢被骗》、《噪音》、《后虚无年代》、《后九七与香港电影》等近二十部。

李焯桃：影评人，曾任《电影双周刊》总编辑，现任香港国际电影节协会艺术总监。著有《80年代香港电影笔记》等影评结集共八册。近年编有《香港电影的秘密》等。

李云波：专业电影青年，影评人。

梁良：资深影评人，从事影视创作、评论、教学及出版工作三十年，常年推动两岸三地电影文化交流工作。曾任台湾金马奖评审，现任亚太出版社及牧村图书总编辑，著有：《论两岸三地电影》、《约

会奥斯卡》、《西片碟中碟》等十多种专著。

林奕华：香港著名编剧、戏剧导演、作家，“进念二十面体”创始人之一，1991年创立“非常林奕华”剧团，任艺术总监，至今执导作品逾三十出，包括《张爱玲，请留言》、《东宫西宫系列》、《半生缘》等。

罗展凤：香港中文大学现代语言及文化研究文学硕士。长期致力于电影音乐写作，著有《电影×音乐》（香港三联／北京三联）。

舒琪：香港电影导演及编剧，近年执导作品有《虎度门》、《基佬四十》、《爱情 Amoeba》等。“创造社”及“壹角度书店”的创办人。现任香港演艺学院院长。

孙孟晋：知名影评人、乐评人，媒体工作者。

汤祯兆：全方位写作者，常年致力于日本电影研究，近著有《乱步东洋》及《讲演日本映画》、《AV现场》。

王柳：电影、音乐、图书媒体评论人。出版有短篇小说集《亚特兰蒂斯》，都市漫画全彩绘本《恋城志》，影评集《映城志》等。

卫西谛：自由影评人，主编有《为希区柯克尖叫》、《电影+》丛书、《后窗看电影》等电影图书。

闻天祥：著名专栏影评人，台北电影节节目策划，著有《影迷的第一堂课》、《光影定格——蔡明亮的心灵场域》、《孵一颗电影蛋》、《影迷藏宝图》等著作。

徐蕾：电影101工作室主持人，《DVD导刊》执行主编，上海电影评论学会会员。

于彦琳：中国电影艺术研究中心电影学硕士，媒体工作者，影评人。

虞晓敏：《南方都市报》电影编辑，媒体工作者，影评人。

张亚璇：毕业于北京师范大学艺术系。曾为《艺术世界》杂志写作中国独立电影专栏，与人合著有《一个人的影像》、《贾樟柯三部曲》。

张勇：毕业于北京广播学院，随后一直从事电视工作。从事媒体写作与各类电影制作多年。

I 内地单元

历史的味道——2005 年内地电影回顾 3

年度影响

《孔雀》 8

《无极》 16

《世界》 28

《青红》 37

《千里走单骑》 45

《红颜》 52

《求求你，表扬我》 59

一种关注

《独自等待》 66

《美丽上海》 72

《一个陌生女人的来信》 78

《向日葵》 82

《电影往事》 85

《心急吃不了热豆腐》 88

《情人结》 91

《上学路上》 93

II 香港单元

进退维谷——2005年香港电影回顾 99

年度影响

《黑社会》104

《七剑》120

《如果·爱》130

《长恨歌》143

《情癫大圣》153

《杀破狼》161

一种关注

《阿嫂》168

《神话》173

《头文字D》178

《神经侠侣》181

《千杯不醉》184

《三岔口》187

《童梦奇缘》191

《再说一次我爱你》194

《猛龙》198

《怪物》202

III 台湾单元

继续挣扎——2005年台湾电影回顾 207

年度影响

《天边一朵云》212

《最好的时光》226

一种关注

《无米乐》234

《翻滚吧！男孩》238

《孤恋花》241

《宅变》244

IV 特别收录

《牛皮》 249

《淹没》 255

《芒种》 262

《静静的嘛呢石》 265

附录1 第六届华语电影传媒大奖第一阶段评审记录 269

附录2 第六届华语电影传媒大奖第二阶段评审记录 287

附录3 第六届华语电影传媒大奖第三阶段评审记录 298

附录4 历届华语电影传媒大奖获奖名单 317

附录5 2005年度两岸三地电影票房榜 322

I 内地单元

历史的味道——2005年内地电影回顾

杜庆春

2005年对于中国内地的电影界来说，可以带点节日的喜庆气氛，因为这是中国电影诞生一百年的纪念时刻。另外一个关键数据则更令人遐想，这就是中国的人均GDP超过1000美元，而对于电影产业（都市文化消费状况）更为有利的人均GDP3000美元以上的人口，也形成了一个相当的规模。所以，2005年可以回首，当然也可以踮起脚，伸长脖子往前看，好像中国电影应该到了一个真正的历史拐点了。

也许2005年的纪念味道过于凝重了，所以，这个年度内地电影的所有重头戏好像都把脖子转了个方向，这就是很多影评人和观众都感受到的，这一年有一股过于纯粹的面向历史的味道。当然，历史在此处也变得荒诞、虚无或者疏离和诗意得很。陈凯歌的《无极》是这几年古装武侠片的最新结果，这部片子故事比较单薄，因而有人说一切源于一个馒头，当然这种解读是一个玩笑，或者说不满意者的大玩笑。我却觉得这个玩笑恰好关切主旨，因为“一个馒头”完全可以承担一个大悲剧的戏剧导火索的任务，正如我们都很熟悉的，一个小时候被地主砍伤过的孩子胳膊上的疤痕，也可以成为社会阶级结构的注解。所以，《无极》的构成逻辑就是“工农兵文艺”的构成逻辑。在这里我不好批评什么，因为我们都是这个传统的产物，未必谁逃脱得更远，洗刷得更干净。其实，即便是“一个馒头引发的血案”，其内在逻辑和对现实的观照方式，什么城管呀，什么歌舞厅呀，如此的杂糅也是这套构成逻辑的衍生物而已，并没有什么解构的力量，更明确地说，都是对现实的想当然的符号化处理，而且在调侃或者思考的指引下，远远逃脱了对于自己的批判。我们太多地把自己看成弱者，把对手看成权威，从而进行一种红卫兵造反派式的狂欢。

《无极》之面对历史，对于我而言，是一个彻底地将历史时空虚化掉的企图，这个企图所带来的，表面上是那种将日本式房屋和藏式房屋混成一个奇幻世界的方式。这种方

式表面上讴歌了一种时尚大于一切的勇气,其实深层是一种彻底消解历史的具体性和人的具体性的虚妄,这种虚妄自然是无力感的表现。在此,我联想到一部在这个年度博得很多人好感的作品——《孔雀》。我却以为,《孔雀》和《无极》都是一种“寓言式”的操控,都是来自对历史具体时间和空间进行凝视的逃避。我自然可以原谅这背后的生产语境的限制,但是我要原谅就要原谅这个限制下的一切生产。《孔雀》有一点很讨人喜欢,就是它沉浸在大量的历史现实的细节中,比如做煤球和屋檐下的家庭饭局,这些大量的“真实”细节,构成了一个巨大的历史/现实观照的外部质感,这种质感也带来了对影片主人公的“自我愧疚”的呈现。在这里,《孔雀》完成了某种叙事的飞跃,即对于自我成长的审视。但是,非常不幸的是,大量的具有“质感”的碎片却大幅度地消解了整体的力量,即作为人的处境和人生发的土壤的整体性的力量,于是,人被再次通过想像化的、诗意化的处理而成为符号,甚至符号的碎片。《孔雀》最让人感动的是,每一段落中,处于叙述者和处于被叙述者的人的行为落差,也就是说,谁在回忆的时候,谁就变得更为叛逆和神经质,而在其他的人的叙述中就相对温和与驯服起来。每一个人在自己的历史想像中,都变得张狂和神经质,这是《孔雀》的新意。这个新意来自更为年轻的剧作者李樯,来自他对历史背负的反抗的一种选择,但是整部作品在顾长卫温和及消解个性的镜语中消散了,在作者更加诗意地构成女性行为的趣味下消散了,这源于男性作者们对“姐姐”这个人物所蕴涵的女性的牺牲性的过度诉求,源于对女性牺牲的主动能力和行动能力的暴力性消费需求。

同样,对于不太久远的过去的回望还存在于王小帅的《青红》、李玉的《红颜》和张扬的《向日葵》中,这三部作品都可看作是通过当代史的思考和根据大众对怀旧的需求而定制出来的,这些作品面向国际电影节的需求,但是又试图打动大众内心的伤感情绪。王小帅的《青红》呈现了导演调度技巧上的进步,也再次体现出作者很敏锐的“题材操作”能力。《红颜》的力量也许来源于“故事”,但只是堆积了奇特的情境。对于我而言,却没有进入“灵魂的扭曲度”的研究,在这一点上,《红颜》的女性比《孔雀》中

的“姐姐”更为孱弱。《向日葵》的创作，我本以为可以带出一种新的视角，就是重新构造“男性认同”的视角，因为中国电影最近一段时间完全丧失了男性的自我审视的阳刚抒写能力，但是非常不幸的是，张扬在个性和才华上都完全无法把握“父子”的议题，以至于这部电影在每一个层面上都乏善可陈，“向日葵”完全成为无厘头的道具。由“父子”议题，我想到张艺谋的《千里走单骑》，在他的插曲一样的创作中，唯一精彩的就是高仓健和那位小孩子的荒原真情演绎出的“父子”情感，在这个剧作感非常职业的故事中，没想到那么多需要下工夫思考和设计的地方都没有下工夫，而在此处和那位真实的邱林那里却得来全不费工夫。

2005年，冯小刚没有提供作品，而且他即将提供的作品，在资本的要求下，也不是《手机》式的对现实的注视了。在这个年度，贾樟柯让我感动尊敬之处就在于他坚持对“此时此刻”的创作。虽然，我明白他的这种直面已经自闭到“世界公园”的内部——我不是说一个“公园”不可窥探“世界”，而是说“世界”的想像真正成为“符号”堆砌的“公园”。贾樟柯对于“草根的人”的真情实感被大大地消解在他并不擅长的关于“世界”的宏大叙事中。但是，他的草根人物依然有着非常强劲的生存能力，两个女人在小酒馆的状况和民工在街头列队行走的状况都是这种力量的传递。《世界》开头的那个镜头调度，扛着桶装水的保安和单轨小火车走过公园的上空，这个场景是贾樟柯最优秀一面的呈现，堪称对镜头美感的领悟和对现实的直觉能力的精彩结合，但是当那位拾荒的老人站成了一个“精彩”的图画的时候，我觉得这是对他才华的谋杀的开始。我麻木于建筑工地的烧纸段落，也麻木于影片结尾处两个躺于地面的人，因为我不能够想像这是真正的现实的力量，我只能判断导演的此种构成，已成为一次大背叛。这里面创造了保安队长和温州女人这样新的人，但是疏远了农民工，更是彻底地拒绝了女性的成长。

在这么短的篇幅里，我只能谈这么少的电影和只给需要深谈的电影这么简单的发言。2005年本来就已经开始让人淡忘了，我们生活在一个需要健忘才能感到幸福的时代，即使怀旧也是为了更好地健忘吧！

年度影响

《孔雀》 8

《无极》 16

《世界》 28

《青红》 37

《千里走单骑》 45

《红颜》 52

《求求你，表扬我》 59

孔雀

英文片名: Peacock

导演: 顾长卫

编剧: 李楠

演员: 张静初, 冯砾, 吕玉来

摄影: 杨树

片长: 136 分钟

主要荣誉: 第54届柏林电影节银熊奖评委会大奖

剧情梗概:

本片讲述了1977至1984年间,一个中小城市的一个普通工人家庭的情感命运:姐姐报名应征空军,与男伞兵的单恋如同她的应征一样,没有结果。她遇到同样理想主义的60岁的干爸,并在他那里得到了一直渴望的父爱,却被指责为第三者。她为了调动工作,和给局长开车的司机结了婚,几年后她同丈夫离婚回到了父母家,过着平淡的日子。哥哥是最被爸妈宠爱的,他因脑病而落下痴傻的残疾,为了他在工厂不被欺负,爸妈和姐姐都做出了牺牲,但他控制不住的行为,还是让姐姐和弟弟做出了为哥哥买老鼠药的举动,这让爸妈格外伤心。妈妈给哥哥娶了个腿有点残疾的农村媳妇金枝,金枝提出与爸妈分出来单过,并且要了本钱和哥哥做起了小吃摊的生意。弟弟目睹了姐姐无果的初恋,感受着痴傻哥哥给自己带来的羞辱,后因偷画女裸体画被父亲赶出家门,随即在小镇上失踪了。几年后,弟弟回来时,带回了个有了孩子的比他大好几岁的女人,他靠做表演的老婆养着,每日下棋、带孩子。1984年春节在动物园,姐姐、哥哥、弟弟这三家人等待孔雀开屏,在三家人等待无果离开时,笼里的孔雀孤独地释放了全部的美丽。

“个人记忆”与“历史记忆”

贾超二

距第五代导演在20世纪80年代中后期崭露头角近20年后,2004年,顾长卫带着他第一部真正意义上的个人作品《孔雀》,以导演身份正式登台亮相。这一年,他的两位同班同学,著名摄影师侯咏以《茉莉花开》、吕乐凭借《美人草》进入主流视野。在这些作品中,只有《孔雀》是迷人的,它如此靠近你,它的痛像是你身上那块结好了又烂的伤疤,它的美犹如年少时最心爱的那条碎花连衣裙在阳光下熠熠生辉,它的温暖让你想起小时候一家人围坐在树下摇着蒲扇纳凉。顾长卫凭借这部导演处女作,证明了他在这一年的中国电影创作中不可忽视的位置和重要价值。

《孔雀》讲述了大时代里小人物的平凡生活,一些青春的躁动和挣扎,还有成长的辗转与叹息。没有所谓“传奇人生”的演绎,有的只是小人物微弱的梦想以及那些致命的隐痛。《孔雀》中姐弟三人都试图改变——哪怕仅仅是逃离——自己既定的生活,但在发现一切努力尽是枉然之后,他们终于开始安分而寂静地接受属于自己的命运安排。但是那些没能逃离的人,没能按照自己年轻时的理想生活的人,生命里灿烂的瞬间依

然将会在日常生活的背后闪烁。他(她)的人生因为那些故事而绚丽,就像《孔雀》的编剧李樯所说的那样:“我们所有人都像孔雀,身上长满故事,一生中经历过的爱恨情仇,如同色彩各异羽毛长满人生。”《孔雀》无疑就是这样一部带你去观赏别人的故事的电影,在观赏别人中,看到自己,观赏自己。

然而这份“观赏”,或者更确切地说,在这份“记忆”中,在一次对历史和记忆的叙事中,“历史”再度成为“缺席的在场”,它被指明为一个特定的年代,而这个时期仅仅成为故事演绎的背景,甚至没有提供某种舞台。在投向过去的目光里,“个人记忆”和“历史记忆”发生分裂与斗争,结果“历史”的叙事一再受到来自“个人历史的想像和虚构”的侵蚀,最为极端的例子是在《阳光灿烂的日子》里,“记忆被篡改”或者说是“记忆成为杜撰”,“历史记忆”被“个人记忆”篡改或者杜撰为一场青春白日梦般的泡影。在这个问题上,《孔雀》在“个人记忆”和“历史记忆”之间游走。一方面在关于日常生活的细节描绘中,它显得极为真实可信,尽可能地凸现那个时代的特征,例如一家人做煤饼的细节,使无数观众立刻发出“我们家以前也是这样的”等等怀旧感叹。顾长卫也一再强调,李樯的剧本最