

或心醉、或心碎，电影史上198段情爱对白，总有一句让你终生回味……

BEAUTIFUL DIALOGUE

—— 赵鹏道 著 ——

最美对白

电影情爱对白评典

塔科夫斯基《乡愁》/小津安二郎《东京物语》/伯格曼《野草莓》/费穆《小城之春》/戈达尔《精疲力尽》/基耶斯洛夫斯基《关于爱情的短片》/杨德昌《牯岭街少年杀人事件》/卡拉克斯《新桥恋人》

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

BEAUTIFUL
DIALOGUE

—— 赵鹏道 著 ——

最美对白

电影情爱对白评典

塔科夫斯基《乡愁》/小津安二郎
《东京物语》/伯格曼《野草莓》/
费穆《小城之春》/戈达尔《精疲力
尽》/基耶斯洛夫斯基《关于爱情的
短片》/杨德昌《牯岭街少年杀人事
件》/卡拉克斯《新桥恋人》

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

内容提要

世间最动听的不过情话,《最美对白:电影情爱对白评典》是人生婚恋的全息缩影,也是爱的教科书,更是心的启示录。所选台词涵盖了从初恋到分手、从结婚到离异、从生聚到死别等恋爱的各个阶段,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情爱对白精华: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》丛书使这种奢望成为了可能。

图书在版编目(CIP)数据

电影情爱对白评典/赵鹏道著. —上海:上海交通大学出版社, 2015
(最美对白)
ISBN 978-7-313-13340-3

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150528号

最美对白:电影情爱对白评典

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:11.375

字 数:247千字

版 次:2015年8月第1版

印 次:2015年8月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-313-13340-3/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》系列丛书正是要打破这语言的藩篱，重拾那通天力量，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》系列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。

本丛书的每一本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

当俄狄浦斯得知自己弑父娶母后自刺双眸、当哈姆雷特为复仇大计辜负奥菲利亚导致她自溺殒身、当罗密欧与朱丽叶先后饮鸩而亡、当祝英台跃进梁山伯的坟茔殉情化蝶、当露丝将杰克的尸骸推入深海吹响为逝爱而活的哨声、当至尊宝对紫霞仙子无厘头地表白、当阿部定在感官世界里将吉藏勒死并阉割、当珞珊娜发现珍爱的情书原来全是由暗恋自己一生的大鼻子表哥所代写……我们领略到了，古往今来，人类是以怎样百变的方式来演绎出爱的风情万种。

天若有情天亦老，爱是电影永恒的母题之一。电影诞生后，便快速地度过童年期进入到恋爱时代，罗曼蒂克的情爱故事从此便成了电影王国里最为歇斯底里的重要选题之一。

《电影情爱对白评典》将引领你一起去见识电影中不同的情感模式，并从中学会处理各种感情问题的方案，你会发现，电影是爱的教科书、是心的启示录。那些情爱对白令人或垂泪、或莞尔、或沉思、或警醒，英雄气短，幸有儿女情长，百炼钢亦可化为绕指柔。——唉！世上最动听的，难道不正是这些卿卿我我、痴痴颠颠、真真假假的情话吗？

虽然情爱的多样性决定了无论怎样归类都会显得不够科学，但为了便于对比赏析，本书仍试图对情爱电影做个粗疏的分类，可能这其间会有某些重叠交错之处，然而情以类聚，在比较中品味，倒也另有情趣。

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。

“初恋纯爱篇”重温了人生情窦初开的第一次心动；“邂逅偶遇篇”表现了天涯沦落人怎样有缘千里地一见钟情；“绝情单恋篇”展示了各种落花有意、流水无情的暗恋与单相思；“伪情假意篇”揭露了那些逢场作戏的假面后的虚情；“孽缘罪恋篇”反思了诸多惊世骇俗的奇情异恋；“失恋分飞篇”抒发了恋人黯然分手的几番离愁别绪；“终成眷属篇”回味了有情人如何修成正果；“夫妻恩怨篇”探究了婚姻究竟是不是埋葬爱情的坟墓；“婚外偷情篇”剖析了外遇因何会成为生命中不能承受之轻；“生死痴恋篇”讴歌了那种以命相许的永恒真爱……

人类用迥异的语种表达出相同的意思：爱。每个国家民族对于情爱的表达方式，既有着普世的共性，同时又独具极富地域色彩的个性：安德烈·塔科夫斯基《乡愁》那俄罗斯式的冷峻；克日什托夫·基耶斯洛夫斯基《关于爱情的短片》那波兰式的忧伤；小津安二郎《东京物语》那日本式的孤寂；奥逊·威尔斯《公民凯恩》那美国式的傲娇；英格玛·伯格曼《野草莓》那瑞典式的耽溺；让-吕克·戈达尔《精疲力尽》那法兰西式的随性；费穆《小城之春》那中国式的隽永……

王国维所谓“一切景语皆情语”，其实，“人间自是有情痴，此恨不关风与月”。既然演戏的疯子在银幕上演绎出了各种情爱悲欢，那么，我们去做一个相信银幕爱情的看戏的傻子又有何妨？

Contents

目录

Beautiful Dialogue

一、初恋纯爱篇

至死仍难忘 那第一次心动 001

NO.01.《追忆似水年华》不管怎么说，我都经常会想起你的小手势，这是很难忘的。..... 003

NO.02.《野草莓》我觉得他智慧过人而又品德高贵，我认为自己是那样的不足挂齿。..... 004

NO.03.《柏林苍穹下》大部分时候我都在自寻烦恼，我等了一生一世，只为聆听爱的誓言..... 006

NO.04.《牯岭街少年杀人事件》对我好就是要跟我交换我对你的感情，这样你就安全了，你太自私了。..... 007

NO.05.《阳光灿烂的日子》咱们仿佛在哪儿见过吧？ 009

NO.06.《伊豆的舞女》我有个冒昧的请求，可不可以把你的梳子送给我？ 010

NO.07.《马路天使》我偏要叫她下来！喏，我叫你下来唱一个！ 012

NO.08.《青山翠谷》除了我自己之外，没有人知道我的心理感受。..... 013

NO.09.《美丽人生》也就是说，你这个百宝箱，一旦打开，你就千依百顺。..... 015

NO.10.《这个杀手不太冷》我觉得我好像是爱上你了，这可是我的初恋，你明白吗？ 017

- NO.11.《初吻》冒了这么大的风险，可到最后就躲在这臭哄哄的小房子里，同泄了气的床垫和男人在一起。…… 018
- NO.12.《庐山恋》孔夫子，你就不能主动一点吗？…… 020
- NO.13.《暹罗之恋》可能无法跟你在一起了，但是这不能代表我没有爱过你。…… 021
- NO.14.《暮光之城》我怕的不是你，我怕的是失去你，我觉得你很快就会消失不见的。…… 023
- NO.15.《蓝色大门》你什么意思？你到底是什么意思？…… 024
- NO.16.《朱诺》每一次我见到你，我肚子里的宝贝就开始拼命地踢我。…… 026
- NO.17.《怦然心动》她走出家门的那个瞬间，我好像回到了第一次见她的时候…… 027
- NO.18.《我的父亲母亲》我就怕……吃不上蘑菇馅蒸饺儿了。…… 029
- NO.19.《那些年，我们一起追的女孩》拜托你不要在这个时候说你喜欢我。…… 030

Beautiful Dialogue

二、邂逅偶遇篇

轮回千百世 只为与你邂逅一次…… 033

- NO.20.《镜子》和一位兴致盎然的女士一起摔倒，这是很令人愉悦的。…… 035
- NO.21.《公民凯恩》可是您喜欢我，对吗？虽然您都不知道我是谁？…… 036
- NO.22.《无因的反叛》你好，我以前见过你。… 038

NO.23.《大幻影》你不知道自从家里有了你那男人的脚步声后我内心是多么幸福……	039
NO.24.《春天的杜鹃》真想揍你一顿，原谅我，我原来是想跟你在一起生活的……	041
NO.25.《小武》怎么能忘呢？是你陪我做的头发。——有个热水袋就好了。	042
NO.26.《群鸟》我很开心你没找到你的爱情鸟！	044
NO.27.《大鱼》在过去的三年中，我不停地干活，就是为了想搞明白你是谁。	045
NO.28.《关山飞渡》我想要知道的都知道了，你就是——一个男人想要的那种姑娘。	047
NO.29.《重庆森林》一个女人失恋的时候最需要的是一个肩膀，其实你把我当成你男朋友也没有关系。	048
NO.30.《罗马假日》我会把这里的一切都珍藏在我的记忆中，一直到永远！	050
NO.31.《一夜风流》你要是有任何多余的想法，认为我对你感兴趣什么的，千万丢掉。	051
NO.32.《命运的捉弄》我总有这样的感觉，好像这一夜，我们度过了整整一生……	052
NO.33.《恋爱假期》我终于知道我想要什么了，这本身就堪称奇迹，我要的就是“你”。	054
NO.34.《杯酒人生》——这酒可能都快要过期了，你还在等待什么呀？——不知道，在等一个特别的日子与合适的人吧。	056

NO.35.《两个人的车站》要是我没遇到你，我想象不出我将会是什么样子。…… 057

NO.36.《阿呆和阿瓜》你觉得像你这样的姑娘和一个像我这样的男人，咱们走到一起的可能性到底有多大？…… 058

NO.37.《喜剧之王》这样吧，你现在试着幻想一下我就是你的初恋男朋友。…… 060

NO.38.《爱在日落巴黎时》虽然你变成了一个愤懑、躁狂、压抑的激进分子，我还是喜欢你，喜欢和你在一起。…… 062

Beautiful Dialogue

三、绝情单恋篇

情愫暗生奈何天 多情反被无情恼……065

NO.39.《乡愁》我想要睡上十天觉，把你忘掉，也许就没有东西可以被忘的，因为你根本不存在。… 067

NO.40.《一个陌生女人的来信》我觉得你没有找到你想要追求的。…… 069

NO.41.《关于爱情的短片》你窥视我、给我送牛奶和假通知单、派来煤气工人、你还偷我的信，但真的都无所谓。…… 070

NO.42.《罗生门》不是你死，就是我丈夫亡，两个男人中间，无论哪一个，给我死一个！…… 072

NO.43.《云上的日子》文字总是美好的，尤其是写出来，女人总会期待读到这些文字。…… 073

NO.44.《魂断威尼斯》我们不可能又要追求美，又拒绝爱神卡洛斯的降临。…… 074

NO.45.《大路》我死之后，您会难过吗？…… 076.

NO.46.《蚀》为了维持咱们的关系，我也曾极力说服

自己感到幸福。·····	078
NO.47.《蓝白红三部曲之红》我已经不再信任女人了，可能，我只是没有遇到知音而已，也许，是没有遇到您？·····	079
NO.48.《哈姆雷特》你就不应该相信我，因为美德不能改变我们罪恶的本性，可是我们的确需要美德，我根本没爱过你。·····	081
NO.49.《一代宗师》我在最好的时候遇到你，是我的运气，可惜我没时间了。·····	083
NO.50.《出租车司机》我对自己说，这个女孩太孤单了，她需要朋友，我就准备做她的朋友。·····	085
NO.51.《堕落天使》说不定明天你就会喜欢我。·····	086
NO.52.《西西里的美丽传说》可是我唯一从来没有忘记的，是一个从来没问过我的人：玛莲娜。·····	088
NO.53.《阮玲玉》我这个人最受不了人家对我好的，谁对我好，我就会疯狂似地对他更好。·····	089
NO.54.《孔雀》他说他一直爱着我。·····	090
NO.55.《心之全蚀》哪怕你是因为同情才留下来，我也不在乎，只要你能留下来。·····	092
NO.56.《阿飞正传》从现在开始我们就是一分钟的朋友，这是事实，你改变不了·····	094
NO.57.《编舟记》我不想看信件，我想亲耳听你说出来。·····	095
NO.58.《大鼻子情圣》我相信就在这个夜晚，亲爱的，我将死去，带着对你的爱慕无处倾诉·····	097

NO.59.《情书》特别感谢你为我写的和做的一切，但这些都是你的回忆，因此应该由你来保存。…… 099

NO.60.《人生》你走你的，到外面找个更好的对象…… 100

NO.61.《活色生香》我这样做就只是为了能够和你在一起。…… 102

NO.62.《骆驼祥子》今儿个，我连车带人都白送了！…… 103

Beautiful Dialogue

四、伪情假意篇

虚情感人尤甚 真心
错换贖品……105

NO.63.《精疲力尽》既然我能够对你这么狠，这就可以证明我不爱你。…… 107

NO.64.《游戏规则》我总不能不做任何解释就把人家的妻子带走，他在家里款待了我，把我称作朋友，我也帮过他。…… 108

NO.65.《肉体的代价》我不知道害怕什么，要是我知道的话，那我也就不会害怕了。…… 110

NO.66.《甜蜜的生活》你就是一切，你是造物主在第一天所创造的第一个女人。…… 111

NO.67.《狂人皮埃罗》我把她搂在胸前，我忍不住泪如泉涌。…… 113

NO.68.《去年在马里昂巴德》你是什么也不再等待了，仿佛你已经死掉，而实际上却不是这样的！… 114

NO.69.《红与黑》你是来惩罚我那可怕的骄傲的吗？…… 116

NO.70.《地下》你想把我变成你的同犯！难道那也是出于爱吗？	117
NO.71.《色·戒》我对钻石不感兴趣，我只想看你戴在你手上。	119
NO.72.《奇遇》——我不爱你。——我自己活该。——这并不是实话，我爱你。	121
NO.73.《大开眼戒》我们都并未在我们的冒险中受到伤害，无论是真实的还是梦想中的。	122
NO.74.《玛丽亚·布劳恩的婚姻》我也把一切都给了你，包括整个生命。	123
NO.75.《白日焰火》让天车停下来，永远不要落地	125
NO.76.《成长教育》我曾有过快乐的日子，不过我是在错误的时间、和错误的人有过快乐的日子。 ..	127
NO.77.《黑皮书》——我们是恋人，对吗？——嗯哼，好吧，现在开始。	128
NO.78.《早春二月》你这是同情，不是爱！ ...	130
NO.79.《黑天鹅》你现在想冒险了，你想表达的是这个意思吗？	131
NO.80.《青蛇》当你觉得自己什么都只赢不输的时候，怎么会有眼泪？	133
NO.81.《第四十一》哎哟妈呀，你的眼睛真的蓝得跟海水一样的。	134
NO.82.《2046》原来有些东西，我永远不会借给别人。	136

五、孽缘罪恋篇

不伦与罪爱 是宿命的劫波……………139

NO.83.《俄狄浦斯王》别去想这些事，反而会好得多、好上一千倍…………… 141

NO.84.《晚春》只要能这样同爸爸在一起就行，这样我就挺高兴的，我想，即使出嫁也不能比现在更快乐…………… 142

NO.85.《吾栖之肤》我就是你的人，我就是为了你而生的。…………… 144

NO.86.《洛丽塔》我爱她胜过我爱这地球上能看到、能想象到的一切。…………… 145

NO.87.《不准掉头》有时候我自己都不知道我是希望爱你呢，还是杀了你。…………… 147

NO.88.《毕业生》你怎么能跟谁都一样，都能够做出这样的事情来！…………… 149

NO.89.《爱是妥协》这证明心脏病发作很容易痊愈，而你却很难让人忘怀。…………… 151

NO.90.《欲望号街车》咱俩的这场约会是从一开始就注定要发生的！…………… 153

NO.91.《爱情是狗娘》让我们一起远走高飞，走得远远的。…………… 154

NO.92.《感官世界》像你这种小女孩肯定让很多男人为你心碎，小女孩，小心玩火。…………… 156

NO.93.《巴黎最后的探戈》您和我将在这里幽会，而关于这套房子之外所发生的任何事情，我们一概都不知道。…………… 158

NO.94.《五十度灰》我是有规则的，如果你遵从规则，就会有奖赏；如果你不遵守，就会被惩罚。…… 159

- NO.95.《红高粱》再说她喜欢我，在高粱地里她就说了，她自己跟我说她喜欢我。…………… 161
- NO.96.《邦尼与克莱德》你非常特别，你就像我一样，想要不一样的东西。…………… 163
- NO.97.《天生杀人狂》我当然愿意嫁给你，我等你说这句话已经等好久了。…………… 164
- NO.98.《崩溃边缘的女人》如果我的生活中没有了你，那就毫无意义。…………… 166
- NO.99.《蝴蝶君》我是你的蝴蝶，袍子下面，一切背后，我一直都是我。…………… 167
- NO.100.《假面》我们知道对方的想法，我们彼此相爱，这一切都是真的，难道不是吗？…………… 169
- NO.101.《广岛之恋》——你像是由一千个女人合成的——那是因为你不了解我。就是这个缘故。… 171
- NO.102.《东邪西毒》你一定要骗我，就算你心里有多么不愿意，也不要告诉我我最喜欢的人不是我…………… 172

Beautiful Dialogue

六、失恋分飞篇

分手后你还是你么 而我已然不是我了…175

- NO.103.《日瓦戈医生》如果早一点相遇的话那一定很精彩。…………… 177
- NO.104.《新桥恋人》有些事情是需要时间的，别强迫我说，今晚不行。…………… 178
- NO.105.《美国往事》至少你认出我了，这就足够了。…………… 180
- NO.106.《卡萨布兰卡》也许你讲着讲着，结局就会自然地出现了。…………… 182

- NO.107.《乱世佳人》我已经爱了你多年了，可是我太蠢了，自己竟然一直都没有意识到。…………… 184
- NO.108.《情人》我连微薄的力量都没有，我像个死人一样，我不想要你，我的身体抗拒没有爱的女人。…………… 185
- NO.109.《断背山》要是你改变不了现状，那就只能去忍受它。…………… 187
- NO.110.《魔山》就像现在这样我坐在你的身旁，这就是永恒。…………… 188
- NO.111.《关于我母亲的一切》我们女人做任何事往往是為了摆脱孤独。…………… 190
- NO.112.《朗读者》你还没有惹我生气的本事，你还没有重要到能惹怒我的地步。…………… 191
- NO.113.《赎罪》你并不欠我什么。…………… 193
- NO.114.《雁南飞》只要你在身边我就什么都不害怕，连战争也不害怕。…………… 194
- NO.115.《春光乍泄》我想你陪我一下，我好想你陪我一下。…………… 196
- NO.116.《西伯利亚的理发师》我应该说，我早就爱上了您，一见钟情…………… 198
- NO.117.《莎翁情史》我的主人公还能是什么？他只能是这个国家里最悲惨的可怜人、一个失恋者。 200
- NO.118.《暗恋桃花源》就像这段时间我们两个在一起，你说我会忘得掉吗？…………… 202
- NO.119.《和莎莫的 500 天》命运、精神伴侣、真爱，那些童话什么的，都是骗人的。…………… 203