

程青松

主编

影史 100 佳 青春电影

第七辑
青年电影手册

只有电影可以让青春永恒

因为电影永远是青春梦想

那么多导演难以抗拒
青春的容颜

在他们的青春光影世界里
不仅有虚拟的梦 过度的热情
还有残酷的血与自我的放逐

青春
电影手册

第七辑
青年电影手册

青春 电影手册

程青松 主编

中国友谊出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

青春电影手册: 影史 100 佳青春电影 / 程青松主编.
— 北京: 中国友谊出版公司, 2016.12
ISBN 978-7-5057-3910-9

I. ①青… II. ①程… III. ①电影评论—世界 IV.
①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 271010 号

书名	青春电影手册
作者	程青松 (主编)
出版	中国友谊出版公司
发行	中国友谊出版公司
经销	新华书店
印刷	北京玺诚印务有限公司
规格	700×980 毫米 16 开 28 印张 501 千字
版次	2017 年 4 月第 1 版
印次	2017 年 4 月第 1 次印刷
书号	ISBN 978-7-5057-3910-9
定价	56.00 元
地址	北京市朝阳区西坝河南里 17 号楼
邮编	100028
电话	(010) 64668676

如发现图书质量问题, 可联系调换。质量投诉电话: 010-82069336

青春寄语

王小帅：

坚持独立批评的精神，看《青年电影手册》。

王超：

不弃良知，独立品格，为电影人生之尊严，勇敢批评。

贾樟柯：

青年电影，
反叛精神。

侯孝贤：

记录青年电影的创作与历程。

姜文：

电影创作应是自由的梦想。《青年电影手册》的批评也应当是：自由加独立，梦想与激情。

顾长卫：

热爱电影就把《青年电影手册》天天装在兜里、放在心上吧。

焦雄屏：

电影是执着的梦，但它可以实现。

许鞍华：

祝《青年电影手册》一帆风顺，洛阳纸贵。

李少红：

电影永远是
青春梦想。

戴立忍：

不曾间断地审视书写
这一时代的华语电影，
这个工作不见得有掌
声，但不能没有。

郭晓东：

愿我们的电
影，从这里
走向世界。

章明：

电影与青年同在，
即使是像侯麦、
伊斯特伍德那样
的青年。

郝蕾：

关心电影，关心
《青年电影手册》。

刘晓庆：

《青年电影手册》
开拓希望的路，
我们都在路上。

田原：

青年永远电影，
电影永远年轻。

关锦鹏：

电影离不开生活，
好好品味生活。

《青年电影手册》编委会名单

主 编 程青松

策 划 林 宁 杨 乐

执行主编 曾念群

特约编审 贾 健 杨 丹

责任编辑 马文放 陆支羽 安宕宕

主编前言

程青松

青春到底有多久呢？对岩井俊二来说也许就是一辈子，他的电影永远离不开青春；对王小帅来说，他的青春期也很长，2012年他还在拍摄《我11》。

几乎所有大导演的电影都绕不开青春，很多新晋的年轻导演也把自己的第一部电影对准自己的青春。

我对这些永远留存在影像中的青春的灵魂有无比的喜爱与疼惜，不管他们是绽放在黑夜还是白天，都美丽而高贵。

这一次，我们把影史上的100余部青春片推荐给大家，青春的版图横跨中外，从20世纪50年代的电影到21世纪当下的电影都有收录。为了突出青春的气息，我们邀请了“80后”和“90后”的作者来描述他们对这些青春片的理解，希望大家看到这些真正触碰到青春的电影有多好。

我的青春是在电影院度过的，1986年到1995年，我是一名电影放映员，在青春的岁月里，我经历了爱情与战争。

青春对《青年电影手册》的好朋友乔任梁来说则永远停留在28岁。他不遗余力地向读者朋友推荐过《青年电影手册》，支持过金扫帚奖，他也把他青春的形象留在不同的电影里。他永远不会衰老，他在光影中永远年轻。

也只有电影，让青春可以永恒。

在这里还要感谢徐静蕾，她为我们这本《青春电影手册》题写了书名，令我们的电影手册青春飞扬！

目录

壹 封面人物

2	青春是绚烂人生最明亮的底色	对话：王小帅 程青松
12	关于青春梦境的一切	对话：岩井俊二 程青松
18	岩井俊二的青春映画志	文 / 任知

贰 手册聚焦

影史 100 佳青春电影

36	《不良少女莫妮卡》	(1953, 瑞典)
39	《无因的反叛》	(1955, 美国)
42	《四百击》	(1959, 法国)
45	《青春残酷物语》	(1960, 日本)
48	《洛丽塔》	(1962, 英国)
51	《朱尔与吉姆》	(1962, 法国)
54	《毕业生》	(1967, 美国)
57	《穆谢特》	(1967, 法国)
60	《早春》	(1971, 英国 / 波兰 / 西德)
63	《发条橙》	(1971, 英国 / 美国)
66	《春的森林》	(1977, 意大利 / 西德)
70	《名扬四海》	(1980, 美国)
73	《初吻》	(1980, 法国)
76	《枫》	(1980, 中国)
79	《小毕的故事》	(1983, 中国台湾)
82	《风柜来的人》	(1983, 中国台湾)
86	《丑八怪》	(1983, 苏联)
90	《红衣少女》	(1984, 中国)
93	《青春祭》	(1985, 中国)
96	《台风俱乐部》	(1985, 日本)

- 99 《孽子》 (1986, 中国台湾)
- 103 《失踪的女中学生》 (1986, 中国)
- 106 《恋恋风尘》 (1986, 中国台湾)
- 109 《死亡诗社》 (1989, 美国)
- 112 《牯岭街少年杀人事件》 (1991, 中国台湾)
- 115 《青少年哪吒》 (1992, 中国台湾)
- 119 《小校风云》 (1992, 韩国)
- 122 《水泥花园》 (1993, 法国 / 英国 / 德国)
- 125 《不一样的天空》 (1993, 美国)
- 128 《罪孽天使》 (1994, 英国 / 德国 / 新西兰)
- 131 《野芦苇》 (1994, 法国)
- 134 《阳光灿烂的日子》 (1994, 中国)
- 137 《怒火青春》 (1995, 法国)
- 140 《新鲜诱惑》 (1995, 法国)
- 144 《猜火车》 (1996, 英国)
- 147 《梦旅人》 (1996, 日本)
- 150 《坏孩子的天空》 (1996, 日本)
- 153 《长大成人》 (1997, 中国)
- 156 《心灵捕手》 (1997, 美国)
- 159 《香港制造》 (1997, 中国香港)
- 162 《青春年少》 (1999, 美国)
- 165 《美丽罗塞塔》 (1999, 法国 / 比利时)
- 168 《处女之死》 (1999, 美国)
- 171 《十月的天空》 (1999, 美国)
- 174 《黑暗之光》 (1999, 中国台湾)
- 177 《苏州河》 (2000, 中国)
- 180 《西西里的美丽传说》 (2000, 美国 / 意大利)
- 183 《大逃杀》 (2000, 日本)
- 186 《关于莉莉周的一切》 (2001, 日本)
- 189 《十七岁的单车》 (2001, 中国)
- 192 《夏日遗失的 27 个吻》 (2001, 英国 / 法国 / 德国 / 格鲁吉亚)
- 195 《姐妹情色》 (2001, 法国 / 意大利)
- 198 《五个扑水的少年》 (2001, 日本)
- 201 《幽灵世界》 (2001, 美国 / 英国 / 德国)
- 204 《任逍遥》 (2002, 中国)
- 208 《甜蜜十六岁》 (2002, 英国 / 德国 / 西班牙)
- 211 《蓝色大门》 (2002, 中国台湾)
- 214 《白色夹竹桃》 (2002, 美国 / 德国)
- 217 《大象》 (2003, 美国)

220	《戏梦巴黎》	(2003, 法国)
223	《摇滚校园》	(2003, 美国)
226	《青之炎》	(2003, 日本)
229	《赖皮之宿》	(2004, 日本)
232	《生命翻筋斗》	(2004, 澳大利亚)
235	《撒玛利亚女孩》	(2004, 韩国)
238	《花与爱丽丝》	(2004, 日本)
241	《孔雀》	(2005, 中国)
244	《青春梦工场》	(2005, 中国香港)
247	《亲爱的温迪》	(2005, 法国 / 德国 / 英国 / 丹麦)
250	《青红》	(2005, 中国)
253	《盛夏光年》	(2006, 中国台湾)
256	《歌舞青春》	(2006, 美国)
259	《背鸭子的男孩》	(2006, 中国)
262	《四月三周两天》	(2007, 罗马尼亚)
265	《暹罗之恋》	(2007, 泰国)
268	《朱诺》	(2007, 美国)
271	《十三棵泡桐》	(2007, 中国)
275	《布吉舞》	(2008, 俄罗斯)
278	《我杀了我妈妈》	(2009, 加拿大)
281	《成长教育》	(2009, 美国 / 英国)
284	《珍爱人生》	(2009, 美国)
287	《鱼缸》	(2009, 英国)
290	《初恋这件小事》	(2010, 泰国)
293	《潜水艇》	(2010, 英国)
296	《阳光姐妹淘》	(2011, 韩国)
299	《那些年，我们一起追的女孩》	(2011, 中国台湾)
302	《庸才》	(2012, 日本)
305	《不毛之地》	(2012, 英国)
308	《登堂入室》	(2012, 法国)
311	《听说桐岛要退部》	(2012, 日本)
314	《女朋友·男朋友》	(2012, 中国台湾)
317	《致爱丽丝》	(2012, 德国)
320	《向阳处的她》	(2013, 日本)
323	《横道世之介》	(2013, 日本)
326	《阿黛尔的生活》	(2013, 法国)
329	《少年时代》	(2014, 美国)
332	《夜间飞行》	(2014, 韩国)
335	《爆裂鼓手》	(2014, 美国)

- 338 《男孩超级白》 (2014, 墨西哥)
- 341 《野马》 (2015, 土耳其 / 法国 / 德国 / 卡塔尔)
- 344 影评作者简介

叁 手册特写

- 348 青春是一本书, 内容由我自己书写 对话: 董子健 程青松
- 356 生如夏花, 逝若佳梅 对话: 春夏 李展鹏

肆 手册批评

- 366 《山河故人》: 不是一部电影, 是一个老朋友 文 / 林奕华
- 370 《山河故人》: 留下的、远去的、被遮蔽的中国故事 文 / 廖伟棠
- 374 《踏血寻梅》: 寻是一种香港精神 文 / 廖伟棠
- 378 《闯入者》: 钩沉当代中国 文 / 赵明节

伍 手册活动

- 386 《青年电影手册》2013 年度华语十佳暨第 5 届中国电影金扫帚奖
- 398 《青年电影手册》2014 年度华语十佳暨第 6 届中国电影金扫帚奖
- 410 《青年电影手册》2015 年度华语十佳暨第 7 届中国电影金扫帚奖
- 424 逆风飞扬 茁壮成长——众名人力挺《青年电影手册》“双奖”
- 432 老吾老以及人之老——杨荔钠纪录片放映
- 433 “如何共同生活?” ——程青松在台北艺术大学开讲

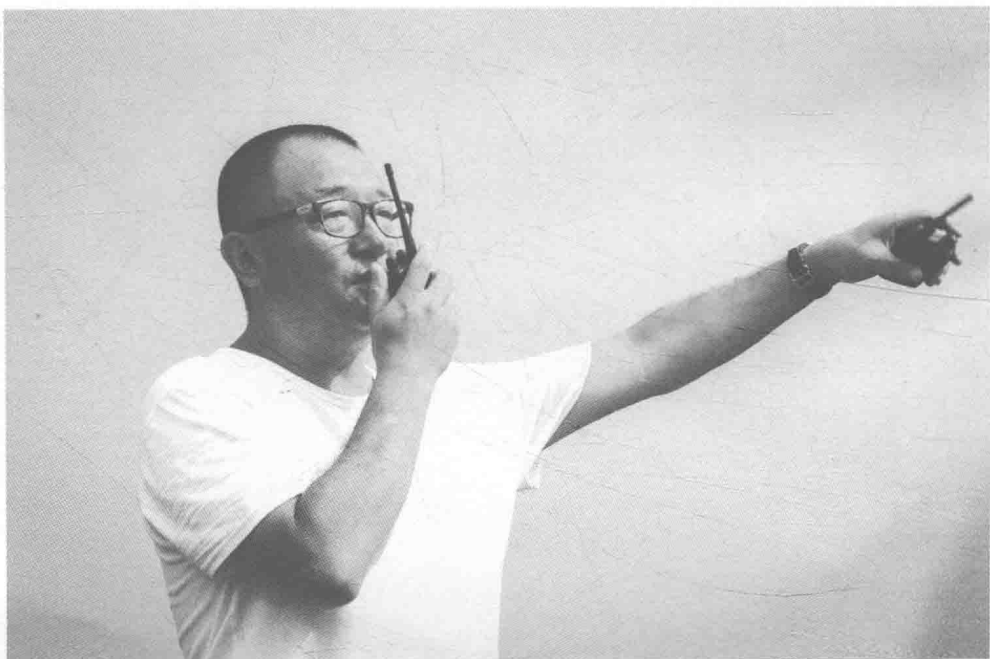

封面人物

青春是绚烂人生最明亮的底色

对话：王小帅 程青松

导演王小帅

回望自己的青春

程青松：我们这次做的影史青春片的选题，评选出 100 部最好的青春片。从你的电影里选取了两部，一部是《十七岁的单车》，获得了第 51 届柏林国际电影节银熊奖评审团大奖，里面的崔林和李滨也获得了柏林国际电影节新人奖演员奖；另一部是《青红》，获得了第 58 届戛纳电影节评审团大奖。两部青春片里对应的时代和感觉都不一样，我们今天就从这两部电影开始聊吧。

王小帅：不知道什么时候开始有青春片的概念，我以前在电影学院的时候就看过大岛渚执导的《青春残酷物语》，印象很深，感觉跟自己很贴近。一个好的导演，成长的历程或者创作的历程有很多是跟他个人的生命和社会紧密相关的。

程青松：《十七岁的单车》没有描述你的当下，而是多年以后，你去回望自己的青春的那个部分。

王小帅：拍《十七岁的单车》的时候我差不多也 30 岁了吧，都已经拍了几部片子了，其实之前《扁担姑娘》也类似青春片。

程青松：就是稍微年长一点点的青春片。

王小帅：拍《十七岁的单车》是一个电影计划，三个城市的导演各做一部电影，台北、香港和北京。我对北京并没有过多的发言权，你说我什么样的特质也没有，只能把自己青春期的生命感受放进去。我那时候也是漂回北京，感觉无家可归，虽然 30 岁了，但好像青春期还没有过去的感觉，就直接抓那种感觉来做。

程青松：影片原名叫《自行车》，没有“十七岁”。

王小帅：对，就是《自行车》，那时候自行车跟我自身的年龄段有一个非常微妙的关系，拥有一辆自行车就有一种拥有私人财产的感觉。但也在那时候亲眼见自行车将被淘汰，摩托车越来越多，汽车越来越多，自行车好像与我们的年龄感正好相符，刚刚跨出青春期，刚刚要走向社会开始工作，跟这个社会似有似无的感觉，在这个社会中能拥有什么又不可见，没有房子，也没有汽车。这样的话呢，自行车就恰如其分地表现出了那时候我们这一代人的状态，这个年龄段的状态。

程青松：自行车也算是私有财产，或者说个人能掌控的一样东西，对一个年轻人来说，其他部分都是学校老师、爸妈给控制的，自行车是唯一的私属物品。

王小帅：渴望和奢望拥有的第一样物质财富其实就是自行车。

程青松：可以带我们去任何地方。

王小帅：去任何地方，另外我们也成熟到能够拥有自己的东西了。以这个为切入点来做，慢慢地，从这个概念里引申出来整个故事。最开始只是关于丢自行车，很简单。跟《偷自行车的人》很相像，那么新的概念丢出来，大家都有共鸣，每个人都曾经有自行车，不少人的车也被偷过，丢了之后还去踹别人的车，偷别人的车。这是一条单线，要避免像《偷自行车的人》，就再绕一下，绕出了故事的后半段，小坚和阿贵换车的那一段，把青春和自行车的概念全部摘到这个片子里边。

自行车是成长的一个代号，另一个意义，它是赖以生存的工具。在北京，到任何地方去，只能骑自行车，那时候也没有钱打出租车，这是外地人在北京的一个基本状况。北京人对自行车和外地人对自行车的感觉不一样，对外地人来说丢车真是很大的事儿。

程青松：很珍惜，就很怕被人偷，还有人上好多锁。

王小帅：北京人呢，自行车往那儿一搁，就比你潇洒，有的甚至不锁，他觉得无所谓。自行车对他来说，跟我们不一样，故事就加了后半段，小坚在拥有自行车之后把它当成独立的、雄性的、成长的标志。这个概念就不同于《偷自行车的人》，它是新现实主义，纯粹讲述的生存。

程青松：德·西卡那部电影只有一个主人公。你这个是两个主人公，丢自行车的外地男孩和买自行车的北京男孩。在两个男孩的故事里，外地男孩已经辍学打工，北京男孩小坚的初恋，或者所谓的早恋自然地在电影里延伸出来。电影里面小坚是高中生。

王小帅：职高。

程青松：爱情部分的呈现会让很多的年轻人找到一种认同感，青春片里往往也绕不开爱情。

王小帅：那几乎是同时发生的。我拍电影还要包括我的思考，要跟社会的脉搏贴近一点，这是一个主体的方向。那作为自行车这个事情呢，小坚的那一段表现了他的爱情的萌动；阿贵的那一段，更贴近现实，一个刚到北京的外地人刚得到自行车的那种欣喜。

程青松：阿贵是一个快递员，那时快递还是一个新兴行业，现在已经融入到每个人的生活中。你当时就选择这个职业给阿贵，说明你非常敏感。《我的摄影机不撒谎》中我们聊过，你的敏感在众多导演当中是非常突出的。

王小帅：跟社会的脉搏贴着，是一个导演应该具有的基本素质。要不然飘在空中，去表现一些纯爱，我觉得力量不够。电影里的这个爱情吧，让人感受到了，但又不是纯粹的爱情，它包含了青春、社会、成长、挣扎、痛苦、失恋，然后失落，青春期所具备的一切都在，青春期不光有美好的爱情，还有痛苦的失恋，有绝望，有迷茫，孩子成长像蜕一层皮一样，他非

《十七岁的单车》剧照，
从左到右：阿贵（崔林饰）、小坚（李滨饰）、
潇潇（高圆圆饰）

常有感受。“单车”承载的意义是平等，在一辆自行车面前，城里人和外地人拉平了，最后这辆自行车他们两个人平分了，不管是城里人还是外地人，都挨了一顿揍，什么都没有了。我想把社会发展过程中造成的落差给展示出来，但最后表达的还是平等。

几乎所有的大师都拍过一部关于青春的电影

程青松：你开始提到的那个三城计划，北京的故事、台北的故事，还有香港的故事，香港的没有拍是不是？

王小帅：香港的没拍。

程青松：就只拍了北京的《十七岁的单车》和台湾的《蓝色大门》。易智言的《蓝色大门》也被视为青春片的代表作。

王小帅：当初并没有明确都要拍青春，只是三个城市的各自故事，我们那时候都刚刚出道，正好就代入我们的感觉，不约而同地都选择了青春。

程青松：青春片并没有被电影研究者作为一种类型电影来解读，但是翻阅电影史，几乎所有的大师都拍过一部关于青春的电影，甚至有些导演一辈子都没有走出他的青春期。

王小帅：青春片不是类型了，它是一个剧情概念。你回头看，这些导演在

第一次、第二次开始拍片的时候都很年轻，你说新浪潮，戈达尔虽然年纪大点，但其他导演几乎都是二十五六岁、二十七八岁、三十岁就开始执导，那个年龄是一个人感受力最强的时候，他一定是把他成长过程中积攒的最强的情感做了一个爆发和描述。

程青松：青春期是一个人的自我、价值观、世界观形成的阶段，这个阶段容易写出复杂性来，挖掘出来很多东西，把个人的生命体验融入到作品中。

王小帅：好的导演或者作者型的导演，最终都是要表达自己的情感和欲望。

程青松：看《十七岁的单车》的观众，肯定是不看《小时代》或《栀子花开》的观众。很多人不一定看到你的《冬春的日子》《扁担姑娘》，但是说到《十七岁的单车》，甚至有很多学校的老师，都会推荐这部电影给学生。《十七岁的单车》在你的作品中，你把它放到什么位置？

王小帅：它确实是我的作品中流行的程度（最大）、传播时间最长的一部影片，虽然没有公映，但可能就是因为没有公映，反而引起别人的好奇。

程青松：没公映的电影很多。

王小帅：在观影过程中，普通观众没有失望，另外我觉得就是这部电影的魅力。

程青松：两个男孩的命运或者说遭遇对大家有代入感。

王小帅：一部电影想要获得某种更广泛意义上所谓的成功的话，肯定是要抓住共鸣。“单车”的故事不枯燥，有很强的故事性，意料之外还带来一点点诙谐。它让观影的这些青春期的孩子，就像你说的有角色的代入感，爱情、财富、外地人的生存，会给他们带来这种认同。

观众愿意看到电影中的人物被压抑之后的反叛。虽然“单车”的反叛就是一板砖，但是毕竟内心得到了宣泄。他们这么年轻，社会压力如此之大，很轻易就受到挫败，观众的共鸣在两个男孩身上得以找到。

很多青春片对应不了年轻人真实的青春

程青松：你当年从武汉考到北京上美院附中，北京电影学院毕业后你去了福建电影制片厂，待了几年又返回北京当“北漂”，这个过程，你有自己的感触，我在阿贵，包括小坚身上，都能看到一些，你自己的部分隐藏得比较深。

王小帅：比较深。

程青松：漂泊可能是你创作的灵感或动机。上海、贵州、武汉、北京、福建，这些生长过的地方，都留下生命的痕迹，却又都不是你的故乡。但贵州是你的情结，从《青红》开始你就有种使命感，一定要通过电影回到成