

非常电影

MOVIES

沈晓风 张铭勇 / 著

青春底片

经典影像的集体记忆 **躁动** **激情** **幻梦**
另类情感的私人珍藏

東方出版社

非常电影

周
泉
主
编

沈晓风 张铭勇 / 著

MOVIES 青春底片

躁动 激情 幻梦

東方出版社

责任编辑:侯俊智

装帧设计:mich44263.net

图书在版编目(CIP)数据

青春底片:躁动、激情、幻梦/沈晓风,张铭勇著。—北京:东方出版社,2003.8

(非常电影/周泉主编)

ISBN 7-5060-1684-2

I.青… II.①沈…②张… III.电影评论—世界 IV.J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 070273 号

青春底片:躁动、激情、幻梦

QINGCHUN DIPIAN

沈晓风 张铭勇 著

东方出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

网址:<http://01.peoplespace.net>

E-mail:01@peoplespace.net

北京朝阳印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 9 月第一版 2003 年 9 月北京第一次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张 9

印数:1-5000 册

ISBN 7-5060-1684-2 定价:25.00 元

序： 做一条电影的虫子

一束光打在银幕上，一扇独立的电影空间便开启了，我们于是沉浸在浮光魅影中。在光束里，那些蜉蝣和微尘也纷纷飘飞。恍惚间，就有那种幻觉，我们化作那些光束中的电影虫子，在光与影的旋律中寻找生命的一段缺口。

如今大多数人已经不去电影院了，影院是梦想的天堂，难以忍受的是走出影院的落寞。忙忙碌碌的生活、熙熙攘攘的人群、嘈嘈杂杂的车流、鳞次栉比的高楼……和电影的纯净相比总让我们这些虫子失去了感应的平衡。活生生的现实砸乱了我们的理想，电影却营造了辉煌的现实，催生了我们的梦想，正因为没有希望，希望才给予我们。

电影院是一种稀有的仪式，也是一片貌似平静潜流汹涌的仪式，那么多人都虔诚地朝着一个方向注目，电影的公共领域就星流云散了，化作一片片的私人幻象空间，一只蝴蝶扇动翅膀，空间中就激起了阵阵涟漪。也许我们不适应这种氛围，仪式让我们太压抑。

技术的发展使胶片转换为碟片，这样，我们就拥有了私人独处的观影空间：一盏清茶或一杯咖啡，一袋饼干或是一块甜点，一瞬凌晨忽然醒来的时刻，一个悠闲的午后，一段长夜寂

寞难耐的时辰……和着电影一起消化,生活变得很简单,幻想却高高地飞翔。于是,碟片就像童话一样盛开在城市的每个角落,伴随着我们度过了慵懒的时光。

最初是文字,文字和想象一起压缩为底片,在公众的地方显眼,时间、空间、视觉、听觉、表现、再现、生活、幻象……芸芸众生、大千世界、色彩斑斓、琳琅满目;最为理想的是我们在电影面前,在生活中走一下神,这是一种多么好的观影状态。想象的吉光片羽,使我们又有了一种文字的冲动,再次将电影化作文字代表着一种努力,日益私人化的生活使我们有一种表达的冲动——观影的生活私有化,使我们张开了想象的翅膀,私人空间无限敞开,这些文字就是我们走向公共领域的开端。我们需要交流,交流使我们不再寂寞。

于是,我们初步撷取了电影想象中最为显眼的四种区域——动漫世代、青春底片、极点科幻、异类风景。这四个区域就是我们最初的四本文字,蕴涵了人类电影仪式化的四种情感。我们的选片原则是好看,拒斥那种令人恹恹欲睡的影片。我们最大的愿望是文字能让你的电影梦想更为激越和飞扬。

童年,梦想出发的地方,而谁的童年不为动漫深深地浸润。动漫是一方迥异于成人的世界,吸纳了我们最初的电影梦想:奇观、瑰丽、童真,动漫容纳了我们的世界。然而,动漫并不仅仅是儿童的专利,看看《狮子王》和《埃及王子》就知道了,“童心”其实潜藏在每个人最隐秘的地方,生活掩盖了它的最初痕迹。

天空不留痕迹,而鸟已飞过;青春却留下了难以割舍的记忆。躁动、激情、幻梦,青春的萌动与懵懂、激情与幻梦,一分羞涩、一分卤莽,几丝甜蜜,几缕忧伤,总是让我们难忘。而这些已经深深嵌入到我们的灵魂深处。

错乱、想象、超越,极点科幻表明了一种预兆:生活在地球上太累了。平凡的生活让我们插上了想象的翅膀,草原上的清风、海上的波浪、天上的星星,超光速飞行,黑洞转移……或许我们还需要另一个星球来容纳我们的想象,美丽的乌托邦就在眼前。

异类风景让我们看到了不一样的颜色,生活因为有了波澜而汹涌澎湃。荒诞、情爱、暴力,在异类面前接受的洗礼,总需要我们有更多的宽容,一种极端异类总导致了平淡的真理:原来生活可以更美的。

这些是不是勾起了你的记忆。在观影之前,在观影之后,难免表达的冲动。于是,我们将观影中的不吐不快的想法,幻化作文字,并按照基本资料、引子、剧情脉络、流行看板、最后通碟的顺序,深入地解读剖析每一部经典电影,每一个激动的瞬间,每一次不平凡的想象,每一次的技术进步,演员的一个表情,导演的一次冲动……电影提供了一个蓝本,一个话题,我们的讨论更加深入,以专业影迷的眼光来捕捉那些埋藏在深处的电影情感,你一定能读懂,也许是你想到而说不出的东西,也许是光影转换频繁而忽略的东西,这些不正是我们试图表达的东西吗?

复制的艺术日益使我们的生活符号化,原本庸常的生活因为电影而有了一次释放,最终我们发现,电影催生了一种情感:生活是模仿艺术的,而不是艺术模仿生活。这就是我们电影虫子的最终梦想。

2002年初,几个朋友聚在朝阳门内大街上古旧而颓圯的九爷府里看碟片,于是就酝酿了这套丛书,在暑期北京的桑拿天气中挥汗如雨,在秋天里打点文稿,这真应了中国的一句老话:春耘夏实,秋收冬藏。

而今,我们这些电影的虫子已经适应了四季,笑唱潮涨潮落,坐看云卷云舒,我们不希望化蛹为蝶,我们只希望一个不一样的时空来临,哪怕只是想想,幸福就降临了,因为我们一同拥有电影、拥有电影想象的文字,拥有另一种时空。

周 泉

目 录

第一章:性的狂想曲和爱的初体验 001

关于性的话题从来都是少年话题的主旋律——性对于少年人来说不仅仅是神秘的、美好的,甚至它还牵涉到太多关于成人与否、关于个人尊严的问题。因为神秘,所以才有少年人对性的种种幻想;因为美好,所以才有少年人对性的跃跃欲试。你想踏入成人的行列吗?那么请先有爱的初体验吧!你想在你的伙伴中得到足够的尊重吗?那么请先告诉他们你已经体验了他们正在眼巴巴盼望着的事情!

生机勃勃的少年春梦——《美国派》 002

走在性与游戏的边上——《危险性游戏》 014

欲爱两难分——《毕业生》 026

第二章:阳光·青春·旋律 039

在关于少年的电影书写中,血色和荷尔蒙似乎占去太多的比重,这不禁让人们发出疑问:我们的少年都是那么暴力和冲动吗?是该还原他们本色的时候了,难道你没有看到,那一张张无邪的、还带着孩子气的笑脸,正上演着一幕幕关于青春、关于阳光、关于生命旋律的动人故事?

那一段灿烂的诗意年华——《阳光灿烂的日子》	040
天使一恋爱,观众就发笑——《天使爱美丽》	053
舞!舞!舞!——《美少女啦啦队》	067
颠覆中的柔情——《我的野蛮女友》	079

第三章:在激情与躁动中成长

093

青春期是一个危险的季节,空气里充斥着的都是躁动的味道。青春期也是一个充满了创造力的季节,空气里充斥着的还有激情的味道。激情与躁动,如洪水一般在这群青春期孩子的体内涌动,他们需要的是一个可信、可亲、可敬的长者,来引导这股洪流通往一个理想之地。

捕获 MIT 墙外的天才——《心灵捕手》	094
发现自己的声音!——《死亡诗社》	105
黄发垂髫女人香——《女人香》	117

第四章:成人仪式前的恐怖幻觉

129

那些天真浪漫的少年人在向成年迈进的时刻,是否也体验着和青春恐怖片中的角色们一样恐怖心情?希望成年吗?等待你的将是和割礼一样的疼痛!逃避成年吗?但成年就像一个无时无刻不在的凶手一样追寻着你!

下一个就是你——《死神来了》	130
校园惊魂——《惊声尖叫》	142

第五章:踟躅师生之间 153

长大后的人们都忘了,自己离开校园有多久、离开老师有多久。但或许有一天,校园和老师又悄悄在梦中出现,人们这才发觉,自己对梦中出现的事物依然是那么眷恋。即使是那些不曾好好读过书学生,依旧觉得校园是温暖和宁静的象征,老师依旧是最值得崇拜的偶像。少年的那一段时光啊,总是一片最美好的记忆,要不,为什么成年后的人们总是在追忆中寻找着曾经依恋过的老师,寻找着曾经撒播梦想的地方?

在真爱与现实的岔路口——《教室别恋》 154

魂灵杀手在行动——《老师不是人》 164

第六章:生存在边缘 175

电影制造着一场场关于年轻人的爱情梦幻,在梦幻中,皮肤是润滑的,头发是干净的,眼神是温柔的,眼泪是丰收的,心跳是加速的——当我们看了太多的爱情电影,在情人节的傍晚时突然发现,一切浪漫都已经被人演完了。而在我们的身边,却有一群处于社会边缘的少年正在困顿、卑微与琐碎中挣扎。

爱与梦的空中楼阁——《十七岁的自行车》 176

拒绝成年——《香港制造》 186

第七章:叛逆的萌发 197

成长的过程中有时候会觉得盲目、迷惘,当荷尔蒙和大脑一起奔腾起来的时候,往往会让年轻人的生活失去方向。无端愤怒,莫名空虚,在新鲜的世界面前犯错误;打架、逃学、尝试性爱、自我放逐、极端、要求独立,叛逆而又脆弱的问题青年产生了。产

生的根源不在问题青年,而在问题社会。

猜猜下班火车几点?——《猜火车》	198
性、叛逆和金钱——《青春残酷物语》	209

第八章:鲜血,无法逃避 219

在很多青春电影中,残酷的暴力和放肆的情欲是构成少年生活的两维,尽管少年对暴力和情欲并不具有唯一的使用权,但却是他们的必需品。如果说情欲的萌动是根源于少年体内的本能而无可厚非,那么暴力呢?它是否也和人类原始的野性有关,有如一朵绚烂而又危险的恶之花一样让人目眩神迷?

青春是个无理数——《牯岭街少年杀人事件》	220
遭遇杀戮——《大逃杀》	232

第九章:我记得,想当年..... 243

当那一段恍若隔世的情感在脑子里重新浮现的时候,真实和幻想往往搅和到了一起。是啊,谁不是在回忆里重新构架起自己的过去,谁又不是在记忆中感受到属于自己的真实?这也许是我们时间面前唯一的自慰,也许是天底下最美好的虚荣。

寻找埋藏的记忆——《美国往事》	244
失落在湄公河畔的少女情怀——《情人》	255

本书涉及影片一览表	267
后 记	275

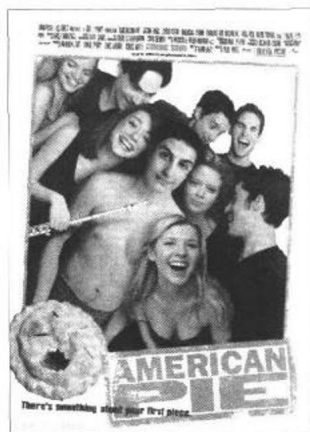
第一章 性的狂想曲和爱的初体验

关于性的话题从来都是少年话题的主旋律——性对于少年人来说不仅仅是神秘的、美好的,甚至它还牵涉到太多关于长大成人、关于个人尊严的问题。因为神秘,所以才有少年人对性的种种幻想;因为美好,所以才有少年人对性的跃跃欲试。你想踏入成人的行列吗?那么请先有爱的初体验吧!你想在你的伙伴中得到足够的尊重吗?那么请先告诉他们你已经体验了他们正在眼巴巴盼望着的事情!

正因为性在少不更事的少男少女中扮演着如此重要而又充满了玄机的角色,所以它也成为了一部青春电影的主题。当一个个毛头小子在性的狂想曲中焦躁不安的时候、当一个个脸上还有着茸毛的家伙在性的初体验后美滋滋的时候,摄影机已经悄悄地记录下了这一切。于是,我们看到少年人围绕着关于性上演的各种美好的、纯洁的、叛逆的、甚至是邪恶的一幕幕故事。

生 机 勃 发 的 少 年 春 梦

片 名：美国派 American Pie
导 演：保罗 & 克里斯·韦兹兄弟 (Paul and Chris Weitz)
主 演：贾森·比格斯 (Jason Biggs)
托马斯·伊安·尼古拉斯 (Thomas Ian Nicholas)
克里斯·克莱 (Chris Klein)
艾迪·凯·托马斯 (Eddie Kaye Thomas)
出 品：环球电影公司 (Universal Pictures)
片 长：95 分钟
上映时间：1999 年
类 型：喜剧

画外音

据说在绝大多数美国人心目中,中国人个个都是功夫高手;而在很多中国人的脑海里,每位美国人都是性爱健将。这当然是为了说明文化交流的缺乏带来的隔膜。《美国派》在全世界的流行似乎又为美国人的这一形象添加了注脚,正所谓从小看大、三岁看老。

对性的好奇、向往和焦虑实际上是所有处在青春期的少男少女们的普遍心理状态,有的人闭口不谈,有的人遮遮掩掩、欲盖弥彰,只有坦率幽默的美国人弄出了这么一个俚俗的电影,结果一下子就风靡起来,美味而又有些烫口的苹果派成了青春男女们性焦虑状态的典型象征。不过这一点倒和我们的文化有相通之处——食色,性也。

■ 父亲对儿子进行青春期性教育

剧情脉络

四个对性充满了向往和好奇的高中生吉姆、凯文、芬奇和欧

兹，在朋友家的一次盛大的派对中看到一个并不起眼的男生竟然有了性经验，这件事深深地刺激了他们。为了洗刷“耻辱”，在凯文的提议下，四个毛头小伙子通过一个伟大的“成人宣言”——那就是在三个星期后毕业派对上结束自己的处男生涯！于是四个人开始分头行动。芬奇用一套便携式高尔夫球具在校园摆酷，试图引起女生的注意；凯文查阅了大量的性技巧书籍，希望能有所收获；吉姆在网上向异性发出约会，但没有人应和；欧兹加入了校园合唱团，寻觅着漂亮妹妹。

在向目标迈进的过程中，羞怯的吉姆一开始就受到重大挫折，他在家用苹果派自慰的时候被父亲逮个正着！好不容易接近女孩了，但又抓不住机会好好亲热，自己的丑态也因为失误被网络直播，弄得全校学生见了他就起哄。同伴芬奇却总是在不声不响地树立着自己的绅士形象，可惜效果并不明显。而看起来像个情圣的欧兹的确有两下子，在合唱团凭借自己出色的唱功，一下子就引起了漂亮女孩海瑟的注意。看来进展最顺利的就是凯文了，他早就有女朋友了，实现宣言对他来说只是早晚的问题。

事情的发展困难重重，欧兹在和海瑟交往的时候爱上这位漂亮的女孩，有些不忍心伤害她，但反被海瑟误解，他们的感情出现危机。芬奇苦心经营的绅士风度却由于一位同学的恶作剧遭到彻底破坏，绅士先生也变成了臭屁先生。早就名誉扫地的吉姆也没有任何转机。而凯文，面对女友却总说不出口“I LOVE YOU”。

渐渐地，吉姆、芬奇显得郁郁寡欢，而本是球员健将的欧兹更是放弃了合唱团的工作，一心扑在球队的毕业比赛上。然而，毕业派对马上就要进行了，这四个当初立下了“成人宣言”的小伙子能够实现自己的伟大诺言吗？

■ 儿子的躁动

经典场景

● 少年人的尴尬事

精力旺盛的吉姆正在自己的房间边看色情节目边自慰，来收拾房间的妈妈没有敲门就闯了进来，吉姆情急之下随手拿了个枕头遮羞，赶紧调换节目，谁知道遥控器偏偏又在关键时刻失灵。事情马上就要穿帮，恰好爸爸听到动静也过来了，善解人意的爸爸赶紧抓过遥控器来帮忙换台，谁知道忙中出错，一下子把遮羞的枕头也一起抓走。吉姆羞愧得恨不得钻到地缝里去！

● 美国派的滋味

放学回家了，吉姆一头钻进了厨房，指望找点什么吃的。爸

■ 天哪！录像上都放的什么？

爸妈妈都不在家，厨房的桌上是妈妈提前做好的苹果派。吉姆突然想到一位好友说过，和女孩做爱的感觉和苹果派的感觉差不多，好奇而又冲动的他竟然在厨房用苹果派自慰起来！

● 网上直播

来自捷克斯洛伐克的交流学生——一位漂亮的女孩，和吉姆的关系不错，她希望吉姆能够在历史课方面给她一些帮助，但急于尝试禁果滋味的吉姆却打起了女孩的歪主意——他要用卧室电脑上的摄像头向朋友们现场直播他和女孩的亲热场面。这一天，女孩来到吉姆的家里，两人亲热起来。但是吉姆却在设置直播时把网址写错，不仅仅是他朋友，全校的同学都看到了他的丑态。第二天到校时，他遭到了全校同学的哄笑！

● 为爱向前飞

欧兹本来是为了实现自己的成人宣言才故意加入合唱团，结识美丽的女孩海瑟，谁知道却真正喜欢上了她。矛盾的欧兹为了不伤害海瑟决定退出合唱团的比赛，况且合唱团比赛的时候还有一场重要的棒球赛。中场休息的时候，欧兹受到了教练的启发，觉得不应该留下遗憾——海瑟才是他的最爱。他穿着球服就向合唱团比赛的地方跑去，教练问他：“你还有更重要的地方要去吗？”“是的”，欧兹头也不回地回答。