

圣城文化书系
S-CITY

乌托邦影录

——电影广告波波秀

廷·雅 编著

ROBOS
B



山东画报出版社



2010406607

乌托邦影录

——电影广告波波秀

廷·雅 编著

J905.1
T779



BOSS



1040660

图书在版编目 (C I P) 数据

乌托邦影录——电影广告波波秀 / 廷·雅编著. —济南：
山东画报出版社，2004.6

ISBN 7-80603-951-1

I. 乌... II. ①廷... ②雅... III. 电影评论—世界
IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 030927 号

责任编辑 付 红

装帧设计 王 钧

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室(0531)2098470

市场部(0531)2098042 (传真) 2098047

网 址 <http://www.sdpress.com.cn>

电子信箱 hccb@sdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

规 格 150 × 228 毫米

6 印张 120 幅图 150 千字

版 次 2004 年 6 月第 1 版

印 次 2004 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1-6000

定 价 24.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

献　给
Yassall、Swissalls in Heaven

序

廷·雅的乌托邦“论语”

意境“乌托邦”

乌托邦 Utopia 是什么？理想中最美好的地方。

理想是什么？就是快乐的生活、自由的呼吸。我们孜孜以求。

理想与现实格格不入又相互依存。因为我们经常地逃避现实，又不断反复地反抗现实，在无奈中又要去创造现实。于是我们通常将理想彻底粉碎，低下头，回归到我们平凡且庸俗的人生；仅有部分人将理想中的现实升华后变成新的现实。这就是我们这个社会的悲哀！

真正的理想者必须寻求一个位置，那个地方就是悬崖，因为风在耳边吹过，且又适合我们眺望，眺望和迎风而立是理想者最儒雅的姿式。《乌托邦影录》给了你一个眺望的视野，迎风而立的空间；真正抚慰迫于竞争压力向现实低头、文化消费较高且又虚弱的质群（简称“高虚质群”）。重新抬起那高昂的理想头颅，开始眺望！

现实如同一面非常巨大的镜子，突然被我们摔成了一堆碎片，在每个碎片里，都反映出了我们变形后无法复原的容颜。惟有理想，才能让我们的灵魂飞翔。

波波族的“乌托邦”

大卫·布鲁克斯曾在2000年的波波族的专著中写到：新生的精英阶层“一脚踏在创意的波西米亚（Bohemian）世界，另一脚踩在野心勃勃和追求世俗成功的布尔乔亚（Bourgeois）领域。”这些新的精英如同布尔乔亚的波西米亚人，于是简称为“波波族”（Bobos）。狭义的波西米亚人指中世纪以来生活在波西米亚（捷克西部）地区的人们，他们漂泊在外，过着自由自在、冷酷中投射出火热激情的生活。而广义的波西米亚人指那些狂放不羁、对抗传统、但生活充满创意的文化人。在词汇的创造过程中，50年代有“垮掉派”，60年代有“嬉皮士”，70年代有“朋克”音乐人。

这些似乎还都带有一些贬义。可今天，重新赋予创造力的“波波族”却几乎完全是一个褒义词了。

波西米亚的水晶，充满了幻灭与联想的艺术魅力，如同视觉影响带给人们的冲击。电影和广告被赋予了“乌托邦”的寓意，让“乌托邦”与“布尔乔亚”划上了近似符号，使波波族的生活更加视觉化，因为他们统统都是反抗与自由、创造与享受的精神同谋。

快乐的“乌托邦”

《围城》中说：中国文化真厉害，西洋好东西来一样毁一样。可叹呀！我们需要溶入，需要吸收，需要别人的认可，这才叫中华文化。《乌托邦影录》渴求寻找思索的灵感。

从港台戏说而走进的庸俗综艺文化，到再现封建专制极端的正统史剧，再到电视文化思想的一片蛮荒之时，接下来的浪潮必然是期待文化质数的回归，必然关注到的是人性本身，必然需要另一种精神，另一种纯文化，另一种本性文化。《乌托邦影录》期待的是中国与世界文化的共融。

五四时期我们发起了“白话文运动”。那时，我们试图通过文字来改变我们的生活。而如今是：你跳不跳舞，穿不穿超短裙，关键在于你的思想观念。从身体上给人以解放，比从文字上解放人要困难得过，于是我们找到了介质——电影和广告，通过它我们开始了一次真正的思索，真正的追求。在剑走轻灵的电影和广告中，我们感到了快乐，感到了兴奋，感到了自由。

《乌托邦影录》给了我们思想的快乐。

CONTENT 目录

序	Page 3
给历史续杯红茶 ——历史影像 SHOW	6
建筑的呼吸 ——巴别塔的叹息	34
巴格达无战事 ——战争影像 SHOW	64
原初 ——我们都曾迷失过	88
猜猜谁来吃晚餐 ——婚情影像 SHOW	116
六根空镜 ——眼耳鼻舌身意	138
宿命的幻影 ——幻影的宿命	170
后记	186

给历史续杯 红茶

——历史影像 SHOW

一个下午，廷刚刚陪新任女友看过电影《英雄》，正争论得面红耳赤。俩人第一次出来看电影，居然为了片中什么“天道”、“王道”争得彼此下不了台，真是非“人”非“道”也！

还好，雅打来电话：“我们不是约好晚上9点在红茶坊见吗？”

救命的雅！都忘了！原来还有这么个约会。虽然让女朋友听到了这么个老土的约会地点，但毕竟是有台阶下了！好吧，就去那里泡“红茶”。

“臣闻天子之职莫大于礼，
礼莫大于分，分莫大于名。
何谓礼？纪纲是也；
何谓分？君臣是也；
何谓名？公、侯、卿、大夫是也。”

——《资治通鉴》

“礼、分、名；纪、纲、臣。”雅口若悬河地谈论着今天历史课上的题目。真够面子！女友全没听懂！廷于是借机：上下五千年，史贯东西方，彻底来了次“乌托邦”！

因为言必通鉴“古今”，语必资治“历史”，当服务员来续茶时，居然也没有收住文辞：小姐，给历史续杯红茶！原本是要给身边女友献殷勤，却把女友二字换成了历史。泼出去的水怎能收回？也只能，让诸位跟廷一起上火，续杯红茶吧！



雅的古文今译：

贵为天子，其最终的权责是礼，而礼又不能超过分，分又不能超过名。那什么是礼呢？就是那三纲五常，就是礼仪。那什么是分呢？就是君是君来，臣是臣，是哪个位置就占哪个坑。那名是什么呢？就是臣下边各位官员：公、侯、卿、大夫。用现在的话来解释，就是说：你是什么位置你就必须遵守你的仁、义、礼、智、信，君为臣纲，父为子纲，用所谓的礼来治天下，只有这样社会才会稳定。

参考历史电影 SHOW

人物传

《左拉传》《曼德拉》《美丽心灵》

历史真相与道德的辩证

《我不是坏女孩》

挑战白人霸权

《祖鲁战争》《小巨人》《与狼共舞》

大屠杀及历史纪录片

《辛德勒名单》《安妮日记》

《南京大屠杀》《意志的胜利》

从儿童的观点省视以巴冲突

《美丽天堂》(美、以、巴合导)

从儿童的观点看成人的政治

《爸爸出差了》(南斯拉夫)

父亲－祖国－认同

希腊导演安哲罗普洛斯系列——

《尤里希斯生命之旅》

《雾中风景》

《鹳鸟踟蹰》

《永远的一天》

穿透权威的枷锁

《Z》(希腊)

《官方说法》(阿根廷)

《致命档案》(英)

参考影视 SHOW

《末代皇帝》

《甘地传》

《英雄》

《火烧圆明园》

《刺杀肯尼迪》

《肯尼迪刺杀证明》

《密西西比在燃烧》

《走向共和》

《贝隆夫人》

《地球瘟疫》

《28天》

《12猴子》

《恐怖地带》

参考广告 SHOW

LEVIS 牛仔裤广告

Juliette 广告

安泰人寿保险广告－偶然篇

南华早报广告－招聘大内公公篇

廷 (Ting) :

历史对于后人之功效在于借鉴与省察。曾有部电影叫《地球瘟疫》，让我至今依然相信现实远远无法超越人类自身的想像。有些艺术主题本身就像是一个预言。《28天》、《12猴子》等就是对传染病的描写。

中国人经历了非常时期后，再回味这些作品，“非典”也并非什么尤物，恐惧之后，给人带来的更多的是警醒与新活法。例如看了《恐怖地带》后，给我最大的感触就是：灾难见人性。

雅 (Yali) :

多年前，刘震云在《温故一九四二》中，用精辟轻松的语言把那种场面通过文字艺术表达了出来。叶永烈的小说《没有推迟的演出》现在看来也带有很近似的小说预言。

廷 (Ting) :

很多人喜欢读《资治通鉴》。我们还是先从这“正史”说起。

西方人拍中国的“正史”，好莱坞的《末代皇帝（溥仪）》不可不说，那是西方人眼中的东方末代帝国。

雅 (Yali) :

他们换了一个角度看历史。因为他们是中国和日本的“旁观者”，第三者的眼睛往往看问题更加客观。

片中，给我触动最大的是：一个庞大的紫禁城，外面革命闹得轰轰烈烈，而“一国之君”却什么都不知道。

廷 (Ting) :

因为有墙。这堵墙是人内心中的，那时人人都有那么一堵心墙。这墙也禁锢着4亿人的头脑。

雅 (Yali) :

一个国家的“最高统治者”连门都不能打开，只是在自己的这个围城里作威作福。溥仪是一个活生生的悲剧人物，一个时代结束的祭品，只有接受，没有选择。

我不知道外国人怎么看这个片子，三岁的孩子是国家至高权利的象征，而他的父亲还要向他叩头请安，这意味着什么呢？

廷 (Ting) :

意味着落后，意味着不可理喻。但“无知”的少年终有长大的一天。当他开始有了“正常”智慧的时刻，他能做什么？首先是背叛。
雅 (Yall) :

你知道吗？上大学时，我们曾研究过中国历史上多次出现的“婴儿治国”与“老人治国”时代。每到这个时期，中国王朝就会出现混乱，而百姓是最大的受害者。

廷 (Ting) :

一个女人让中国整整落后了一百年，促使中国封建意识达到了顶端，而妄自尊大又致使一个民族几乎与外界隔离。

《末代皇帝》 THE LAST EMPEROR



溥杰对溥仪说：你不是皇上。
溥仪气愤了：你证明给我看！
爬到墙上，
少年皇上看到了威风的民国总统，
当然，令童心惊奇的还有小轿车。



受洋教师的熏陶成为割辫子的皇帝，
让人感觉更像一个热血的“革命青年”。
但命运使他只能是“被革命者”。



西洋的熏陶不仅仅是思想，
还有西化的生活方式。
这是溥仪被逐出紫禁城前的最后一个发球。



外面的世界很精彩，
溥仪和婉容两个恋人最希望的是去西洋留学，
能在牛津的校园谈情说爱是他们的“梦想”。
但这最后的探戈之后，
他成了日本人的傀儡。
在政治立场上，溥仪只能算个“低能儿”。
出卖江山的同时，也失去了爱人。

雅 (Yali) :

我不同意，怎么会是一个女人让中国落后，是整个制度、社会、文明。男人们的惟我独尊的思想，也是中国落后的因素。你看看《走向共和》里那几个朝野人物，难道只是慈禧一个人的错误吗？我想说，女人的整体素质也代表着国家的水平。女人的进步才是社会文明程度的标尺。

廷 (Ting) :

《走向共和》确是近几年荧屏史剧里难得火爆的一场戏。引起众人关注的是重新给几个关键人物定了位。

那个李鸿章在洋人面前绝对是“气宇轩昂”了，但这不影响他的整体形象。慈禧更人性了一些，以前给她的批评实在太多，所以这剧集中“平反”的也最多。袁世凯是所有这些人物中最还原的一个，错与对，是与非表现得淋漓尽致。孙中山不像以往的剧中人物那么伟岸，是落魄了些。加上对光绪皇帝，康有为，梁启超等人物比较丰富的描写，我想更多的观者会得出一个结论：历史不是一个人的历史，历史是一群人在“偶然”行动后的“必然”。

雅 (Yali) :

影视的功能就应该是让更多的人直观地了解历史，思考历史，更人性和客观地去评价历史。我们现在终于意识到了这一点，还不算晚。

《末代皇帝》获得了九项奥斯卡的荣誉，却揭了一个民族最痛的伤疤。
廷 (Ting) :

不完全是。《末代皇帝》好就好在它是一个“人性化”的电影。片中的溥仪皇帝是一个丰满“人性”的人物，他“恋”着自己的奶奶，因为他想“喝奶水”，受御用的洋老师熏陶，他向往去牛津读大学，在校园里自由恋爱。同样，他的妃子也希望跟他离婚，跟爱自己的人过一夫一妻制的现代生活。

雅 (Yali) :

它展示了溥仪人性的进步，却宣告了一个腐朽体制的消亡。溥仪人性中自由意识的萌发，使他试图向传统的“三纲五常”宣战。“天子之职莫大于礼”，王道政权的根基“礼”都没了，一个朝代的灭亡是必然的。



从这个片中，我们可以看到：适应时代的变革才是不落后的法宝。我们要学会包容。包容是生存的技巧。

廷 (Ting)：

那么我们再来看另一部电影《英雄》。

雅 (Yali)：

这纯属一个中国人在拍一个自己老祖宗的事。

廷 (Ting)：

但拍得入木三分。那个残剑、无名，充分发扬了中国儒家思想的精髓——遵循王道，成全了秦王的一代伟业。一代代就这样开始了，直到大清王朝。《英雄》是一个时代的开始，《末代皇帝》是一个时代的终结。王道至此被共和了。

雅 (Yali)：

王道成全了王朝，也葬送了王朝。

廷 (Ting)：

葬送的太晚了，如果没有外力，中国人依然还是喜欢那个紫禁城的。

一个时代没了，但是人们的王道思想，怎么可能这么快葬送掉呢？上个世纪初的混乱局面就足以说明，人民没有根本的变化，一切的改变都是权宜之计而已。

雅 (Yali)：

历史让我们有了借鉴，但改变又是何其难呀！

廷 (Ting)：

看过《火烧圆明园》的中国人都带着伤痛的心去看这段国耻。我一直不敢去触摸那段历史，所以一直没有勇气走进圆明园遗址。无数次地从圆明园遗址的城墙边经过，无数次进出一墙之隔的清华园，但总是不敢去那个“国耻园”，怕刺痛了自己的“国耻神经”。

但在1997年，我终于敢踏进去了。那是香港回归的当日，朋友买好了圆明园“庆回归”的游园票，而且是盛情之下。我本想逃避，但突然转念一想，今天可恰恰是雪耻日呀！自己干嘛要避开国耻园呢？应该是进去的时候了。心理平衡了，脚也跟着迈进了那片园。

雅 (Yall) :

之后呢?

廷 (Ting) :

之后, 就改变了我对那段历史的认知。出来后我的观念就全变了, 我跟朋友说: 圆明园该烧, 圆明园该烧。

雅 (Yall) :

为什么?

廷 (Ting) :

我原来以为, 圆明园是国粹园, 汇集了中国的园林、建筑艺术, 当然还有几代帝王们珍藏的国宝, 虽然那东西被抢被虏跟我关系不大。但站在大水法前, 走在那西洋的迷宫里, 我才发现帝王们玩的岂止是国粹。它是真正意义上的“万国之园”, 圆明园居然汇集了数不清的西洋“玩物”。原来, 我们的“帝王阶级”早已“开放”, 早已放眼世界。因为走在那欧式的建筑旁, 看着身边的西洋景, 这明明是在中国, 是在中国皇帝的后花园中。

雅 (Yall) :

原来你不知圆明园里有这些?

廷 (Ting) :

书本上的理解和切身的体验是不同的。等我把感受说完, 可悲的是那园中的摆设是从西方拿来的玩耍, 是供皇族享乐的工具。那深宫的皇帝老爷们可能从来没有问过那西洋玩意是如何造出来的。可怒的是, 皇帝老爷们可以花大把的银子让西洋工匠在自己的园子里造一个西洋花园。只许你在后花园玩赏西洋, 拿中国臣民的血汗钱去请洋人修花园, 却不许中国的百姓去变革, 去改善自己的恶劣环境。对外, 让义和团杀洋人灭洋教; 对内, 镇压维新变革和进步思想。国难当头, 慈禧太后居然还去挪用海军的银两去修她那个颐和园! 所以, 在我看来, 圆明园该烧! 慈禧该杀! 记住, 杀慈禧, 是八国联军的第一个条件。

雅 (Yall) :

之后的一堆条件就是赔银子。



廷 (Ting) :

是的，说到赔偿。你知道甲午战争中清朝的赔款，日本人做了什么吗？中国的一个教育考察团曾经到日本考察，他们到了乡村，发现那里的小学校都修建得非常好，而且都有一定的历史了。

当地老人告诉他们的事实令中国人很震惊：老人说，这些乡村的学校都是用中国当年甲午战争的赔款建的！当时日本政府将这笔赔款全部用在了教育上。（对比后，我们要且记！我们的太后在挪走这笔钱去修园子！）

雅 (Yali) :

但据说慈禧后来改邪归正了一些，八国联军把她烧明白了点。

廷 (Ting) :

所以她也要学日本了，也要变专制为立宪了。但那笔混乱时期，即使我们成了立宪国，也还是一样的结局，只是形式换了而已。袁世凯开始想自己称王，康有为依然保皇上，孙中山只有革命，慈禧想靠立宪生存。老百姓永远是随波逐流，这就是事实，选择哪条路，对他们来说也许都是一样。

雅 (Yali) :

民众的意识不变，社会文化根基不变，人民的教育程度又低下，即使孙中山改革成功了，也有可能像王安石变法一样，结局是失败。

廷 (Ting) :

你这观念，太宿命。

雅 (Yali) :

是中华民族太宿命，必然造成了一盘散沙。但日本的民族精神是团结的。中国只有到了像日本那样，团结一致，破釜沉舟的时候，改革才会成功。所以我说，从历史看问题，我们需要悟，但认知的水平太参差不齐了，这就是我们和日本的距离。

廷 (Ting) :

可见教育为先，这比什么都重要。

雅 (Yali) :

中国不乏古训，《史记》是中国历史书里面写得最动人的史书。《资治通鉴》又是最让人悔悟的一本书。怪不得王小波在监狱里疯狂地读这本