

孙昌建 著

私人电影典藏
成长电影

浙江人民出版社

J905.1
S902

郑州大学

04010230999.

-1003

私人电影典藏·成长电影

孙昌建 著

浙江人民出版社

J905.1
S902

Qat 15/6

图书在版编目(CIP)数据

私人电影典藏·成长电影 / 孙昌建著 - 杭州:浙江人民出版社,
2004.10

ISBN 7-213-02835-9

I.私... II.孙... III.电影 - 简介 - 世界

IV.J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 076895 号

私人电影典藏·成长电影

出版发行 浙江人民出版社

(杭州体育场路 347 号)市场部电话:0571-85176516

作 者 孙昌建

责任编辑 傅清波

责任校对 张振华

制 版 杭州彩地电脑图文有限公司

印 刷 杭州富春印务有限公司

(杭州桐庐瑶琳镇)

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 8.75 插 页 1

字 数 18.9 万

印 数 1—6000

版 次 2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-213-02835-9

定 价 17.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

所有未成年电影的一个更宽泛的主题就是关于成长，这既有从年龄方面的，也有从心灵历程上的。

解读成长电影的

N 个关键词

现在书市上有关电影的书很多，其中谈到类型电影的也不少，如情色电影、恐怖电影、黑帮电影等，大约都是各有各的分类法。我刚编完的这本成长电影，我把它称作是“未成年电影”。

在搜索软件键入“未成年”三个字，会出现几十万条文字，不过大多还是“未成年人保护”、“未成年人犯罪”等内容。我所说的未成年电影，则是从电影的主人公的年龄上来界定的——一般总有一两位主人公的年龄在十八岁以下。我知道这样的界定也不太科学，但是我似乎不想用“青少年”或“少年儿童”这样的词来界定。而说成长电影，概念又似乎太大了，虽然成长是未成年电影中很重要的一个内容。

我自从收藏电影碟片起，就开始注意未成年电影这一类型。不知出于一种什么心理，看人在未成年时期的故事，总会想到自己的成长。或者说自己在从未成年到

成年的这一过程中,总是觉得缺少了某种东西。人不可能两次同时踏入一条河流,所以我看未成年电影,在心理上来说好像有点刻舟求剑的味道。他们快乐的时候好像我也在爽了,而他们悲苦或犯罪的时候我则可以置身度外。人的一生很短也很快,特别是未成年时期,当你意识到有这么一个时期时,一般是人已经站在回眸的山坡上了。我现在经常梦见自己数理化考试时的场景,也就是那种心理的阴影还没有完全消失。有的时候,我也搞不清楚,人怎么一混就混到现在了呢。人有的时候不敢想象未来,但时常会回眸昨天。这是我喜欢看未成年电影的一个原因。于是边看边记,做了一百部未成年电影的笔记,通过梳理大约有以下几个关键词。

关键词之一·心理阴影

人从过去中走不出来,很多时候是有一个结还没有解开,韩国影片《小校风云》讲的就是这样一个结。这是一个发生在 20 世纪 60 年代初的故事。主人公朴正从汉城转到乡下的小学念五年级,他在汉城的班里是第一名,因此一开始内心多少有点优越感。可是一到新的班里,他却发现一切都被一个叫阿模的班长控制着。阿模是老师眼里的好学生,是同学眼中的王中王,班里所有的同学都在他面前俯首称臣,而且他的好成绩都是其他同学替他代考考出来的。一开始,朴正想出各种办法来反抗阿模的权威,包括向老师打小报告、收买同学以及提倡公开选举等,但每一次都失败而且都受到了来自阿模更为严厉的报复。最后,朴正只能低下头来放弃跟阿模的对抗,而阿模便拉拢他把他当作死党。虽然朴正的内心非常不满,但他也只能这样妥协了。当新的一年到

来之际,来了一个倡导“真实和正义”的班主任(30年后做了议员)。他采取了一系列的“新政”,也很快发现了阿模的劣迹,并当着全班同学给了他惩罚。这个当口,全班同学都纷纷起来揭发阿模的种种劣迹,只有朴正坚持不说。最后,有一个叫阿元的同学哭着说:“你们也都是有错的呀……”

这是一句讲到点子上的话,而且很容易让人联想起跟“文革”有关的故事。人们在罪与恶面前,很容易控诉恶势力,却很少反省自己。这样的未成年电影其实很适合成年人去看,因为,在心灵的问题上,成年人远比未成年人要世故得多。

关键词之二·时代背景

未成年电影会特别注意故事背景的设置。比如《那年伤口特别多》,便将场景设在南斯拉夫解体后塞族与克族间的战争上——主人公出生那年正是铁托逝世的那一年。所以他们这一代被称作“后铁托的一代”。未成年电影中,有很多是以战争为背景的。在一个人的记忆中,有时最为贫乏的生活也是值得怀念的,何况是在烽火连天的岁月呢?其实像《阳光灿烂的日子》和《长大成人》也都是将背景设置在中国很特定的时期。这种时代的巨变可能一下子在孩子的心灵中印象不深,但是这样的大背景下,一个人心灵成长中所受的创伤和阴影,可能一生都挥之不去。《小校风云》的主人公朴正会在30多年过去之后,还认为当下的政治其实也跟当年的五(2)班一样,也是出于此项原因。因为每个人都在一个班里在一个学校里,感受到了那样一种政治,而这种政治

虽然由于新老老师的到来而有所改变,但是在内心深处,却永远被这种政治所控制着。这其中,有专门反映犹太裔少年在二战背景中的电影,像《战火遗孤》《再见,孩子们》《欧罗巴》,还有像《教室别恋》《青青校树》《禁忌的游戏》《伊万的童年》《小兵张嘎》等。背景是大海,个人是浪花。而像《锡皮鼓》这样的电影,则是以个人的拒绝长大拒绝成长来反映时代和社会的荒诞。

关键词之三·执拗

未成年电影中所表现出来的那种执拗的劲头,在伊朗电影中更为显著。那种不达目的誓不罢休的精神,我们从《小鞋子》《何处是我朋友的家》等都可以领教,包括我们的国产片《十七岁的单车》。有些时候,这一类型会处理成对某一事物的痴迷,比如《跳出新天地》中对跳舞的迷恋,《小孩与鹰》中对驯鹰的迷恋,而《哈利波特与魔法石》本身就是一个有关魔法的故事,要让人不迷恋都不行。也有在迷恋中激发出励志火花的(像日本的《乒乓》《激浪青春》等),包括棒球、拳击等题材,到最后总有一个励志的问题。其实这次没有列入未成年电影的好多动漫题材的片子,它的主题之一就是执拗。相比于成年人的易妥协,未成年人的执拗,或者叫执著更容易让人感动。

关键词之四·成人权威和亲情

未成年电影绕不开的就是主人公与成人世界间的千丝万缕的关系,在这里,特别是孩子跟父亲及男性长辈的关系则更为引人注目,像《我的爸爸是个贼》《不一

样的童年》《鲸骑士》《孩子梦天堂》都涉及到这些内容。父权的统治对于未成年人来说,依然是一道解不开的难题。《雪地上的魅影》的宣传语好像是“父亲,你为什么要夺走我的童年呢”。这应该是很经典也很有现实借鉴意义的话。而事实上,父辈的确在不知不觉剥夺未成年人应该得到的那种天真和快乐。尤其是在中国这样一个大国,就业如此艰难,而望子成龙的心理又是如此深切。在这样一种背景下,孩子的快乐已经越来越稀缺,快要跟土地资源的流失一样地严重了。而反过来,我们从《菊次郎的夏天》中看到的那种儿童与成人的亲密关系,则完全可以在本来是素不相识的两个人之间展开,而且儿童的快乐也同样带给了成人以快乐。但有时即使在家庭之内,也有得不到这样一种亲情的,以《我爱你》为证——两个在海边度假的姐妹,因为父母的不和,她们的快乐便大打折扣。也有从隔膜走向沟通和亲密的,比如韩国电影《外婆的家》;也有为了亲情,为了能和母亲生活在一起而不得不给毒枭做事的,像《甜蜜十六岁》。

关键词之五·交友

未成年电影的一个最大特征,也就是未成年这个年龄段所决定的那种情况,即特别渴望交朋友,特别渴望心灵的交流。大概未成年人的易交友、易结成小团体是这个时期的心理的一个特征,由此带来的后发结果并不是去做好事,相比之下,做“坏事”的几率似乎要高一些。因为“坏事”总是更刺激、更有吸引力。这种“坏事”在《禁忌的游戏》中是以另一种面目出现的,即两个孩子在无意中以游戏的形式亵渎了上帝。在《战火遗孤》也是通过

游戏的形式——那个叫杜路的小男孩,有了“我不受苦谁受苦”的信念,以游戏的方式把自己绑在十字架上,最后,在德军面前说自己是犹太孩子(虽然只要看他有没有割过包皮就知道了)……由于结伴交友等引出的帮派间的争斗,是未成年电影的一个分支,比如《少年轻狂》《小教父》《不一样的童年》。本来少年帮派是一个社会学、心理学方面的课题,可能是因为觉得自己还比较弱小、不够成熟,所以在未成年时特别容易造成一种心理上的相互依傍,由此也特别容易造成矛盾和伤害,这是诸如《坏孩子的天空》《野芦苇》《女孩不游泳》《牯岭街少年杀人事件》以及侯孝贤的《风柜来的人》等电影不断表达的一个内容。

关键词之六·罪与恶

由于交友不慎,或者由于不可预知的惯性,好孩子很可能一夜之间变成坏孩子了。未成年电影中,问题少年类的占了很大的比例,这有未成年人天性中的反叛以及成年世界的冷漠等原因,也有未成年人渴望尽早地像成年人那样生活的原因,像《半熟少年》和《十三岁》就是这方面的经典。本来拉帮结派是很正常的事情,但这种正常往往会走向边缘。一个人不敢做的事,两个人就敢做了,在不知不觉中走到性和犯罪的边缘。获戛纳大奖的《大象》则非常纯粹地表现了一场校园暴力事件,其间的冷漠和冷静是这部电影最为出色之处。也有的虽然不一定舞枪弄刀,但在未成年人的心理中,往往隐藏着一种罪与恶的基因,比如《海》《我偷窥,所以我快乐》,还有基耶斯洛夫斯基

《十诫》中的《杀诫》等。像《关于莉莉周的一切》中原来的少年偶像星野，仅仅过了一个学期，就成为罪与恶的代名词了。

关键词之七·性

性的内容有时会跟暴力和毒品犯罪绑在一起，有的则是缘于本身对性的好奇（后者以《玫瑰少年梦》为代表），以致有了性别角色的错位，错位得最厉害的当然是《男孩别哭》等同志题材。未成年电影中以性为主要内容的，我们可以很轻易地举出诸如《教室别恋》《白色婚礼》《不伦之恋》《蝌蚪》等影片。其典型形态是老少之恋，即所谓的不伦之恋，有的恋情则引出少年犯罪，比如《牯岭街少年杀人事件》。性的表现应该说很难，特别是未成年电影中的性，因为涉及到一个分寸感的问题，这方面轻喜剧类的电影更为著名一些。像《美国派》说的是一个“消失”处男的行动，而韩国的《梦精记》则是从荒唐中折射出被性所困惑的种种搞笑的行为。不过，令人遗憾的是，真正能表现未成人性的喜悦和快乐的佳作，却如凤毛麟角——少之又少。

当然未成年电影中的性，有时也仅仅是一个符号。比如《冰风暴》这样的电影，它的表现性不侧重在感官上，而是在揭示整个社会的一场危机。

关键词之八·成长

所有未成年电影的一个更宽泛的主题就是关于成长，这有从年龄意义上的，也有从心灵意义上的。比如像《一个处男的成长》反映的是一个蓝领层少年的

成长故事，基本上是属于波澜不惊一类的，但感到很亲切。而像《那些日子以来》《我们都是这样长大的》，都有两个时空的表现，一是以前一是现在。成长自然要付出代价，一本叫《我的快乐时代》里主人公就付出了撒谎的代价；而在《水之花》里，通过历史老师的回忆，道出了成长付出的代价。也有的电影，像《关于莉莉周的一切》和《那年伤口特别多》就用了纪年的办法，讲了少年在那几年里的成长故事，他们的变化，以及通过他们的眼睛所看到的世界的变化，这以富有诗意的《城南旧事》为代表。当然，成长也未必是轰轰烈烈的，有的时候仅仅是一种感悟，比如说岩井俊二的《烟花》；有的是走出心理的困惑，像《秘密花园》。因为未成年电影的主人公一般都在学校里求学，所以反映师生关系的电影比较多见。一般我们所见到的电影，学校、老师和成人的权威是等同的，这种时候来自于正直和正义，来自于人格魅力的引导就更为重要，这样的电影当以《死亡诗社》和《闻香识女人》为代表。当然也有表面冷漠、内心火热的形象的，像《高山上的世界杯》，像《再见，孩子们》，那里面的老师以神职人员的身份出现，但却不再是被嘲讽的对象。

目 录

解读成长电影的 N 个关键词(序)/1

一、杀杀人 做做爱

○大象/2	○白色婚礼 /14
○牯岭街少年杀人事件 /5	○教室别恋/16
○街区男孩/7	○不伦之恋/18
○发条橘子/10	○冰风暴 /20
○大逃杀/12	○爱欲之果 /23

二、校园小 世界大

○青青校树/26	○小校风云/34
○死亡诗社/28	○年少轻狂/36
○梦精记/30	○青春年少/38
○朋友 /32	○被绑架的小孩 /40

三、小秘密 大痛苦

○心灵的秘密 /44	○秘密花园 /50
○雪地上的魅影 /46	○月光少年 /52
○莱姆 /48	○大卫与丽莎 /54

四、一根筋 两只眼

○何处是我朋友的家 /58	○草房子 /70
○生生长流 /60	○乳房与月亮 /72
○小鞋子 /62	○城南旧事 /74
○十七岁的单车 /64	○一个都不能少 /76
○一一 /66	○绿野仙踪 /78
○热带鱼 /68	○我爱你 /81

五、想成长 正成长

○阳光灿烂的日子 /84	○一个少男的传说 /96
○狗脸的岁月 /86	○野芦苇 /98
○那些日子以来 /88	○少年维特的成长 /100
○我们都是这样长大的 /90	○人鱼的童话 /103
○鲸鱼骑士 /92	○伴我同行 /106
○水之花 /94	○天使的孩子 /109

六、大人 大 小小

○二手狮王 /112	○不一样的童年 /123
○我的爸爸是个贼 /115	○闻香识女人 /126
○菊次郎的夏天 /118	○野鸭变凤凰 /129
○外婆的家 /121	

七、风过处 无痕迹

○美国往事/132	○柯利亚/142
○香港制造/134	○尘世之间/144
○欧罗巴,欧罗巴/136	○细路祥/146
○东京之眼 /138	○我的快乐时代/148
○那年伤口特别多/140	○何处是我家 /150

八、未成年 欲成熟

○蝌蚪/154	○美国派/164
○你的妈妈也一样/156	○夏日 27 个遗失的吻 /166
○玫瑰少年梦/159	○哈法欧尼/169
○男孩别哭/161	○青春残酷物语 /171

九、做游戏 打打仗

○战火遗孤/174	○战地余生/182
○再见,孩子们/176	○梦之村/184
○闪闪的红星/178	○禁忌的游戏 /186
○小兵张嘎 /180	○孩子梦天堂 /188

十、恋迷恋 爱所爱

○高山上的世界杯 /192	○哈利·波特与魔法石 /204
○坏孩子的天空 /196	○跳出我天地 /206
○烟花 /198	○关于莉莉周的一切 /208
○乒乓 /200	○叛逆骄阳 /210
○小孩与鹰 /202	

十一、另类人 无前途

○青少年哪吒 /214	○海 /226
○危险小天使 /217	○小教父 /228
○半熟少年 /220	○十三岁 /230
○我偷窥所以我存在 /222	○我是城堡之王 /232
○甜蜜十六岁 /224	○式日 /234

十二、角度和方式

○为什么是 13 岁 /238	○麦兜与千寻 /252
○少年心灵史 /241	○去戛纳或者去巴格达 /257
○永远的秀兰·邓波儿 /247	

成长电影片目备选 /265

一 杀杀人 做做爱

在暴力与爱欲之间
你是子弹
是火的血和热的情
在仇恨与爱情之间
你是渐渐倒下的身体
是空空洞洞的
一只橘子

私人电影典藏·成长电影 2

大象

出产地：美国 出产期：2003 年 导演：古斯·凡森特

Martin Karmelitz présente une production HBO

PALME D'OR
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
FESTIVAL DE CANNES 2003

Elephant

un film de Gus Van Sant

PRIX DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Un film de Gus Van Sant. Avec Eli Rabinowitz, Judd Hirsch, et d'autres. Le film raconte l'histoire d'un meurtre dans une école primaire.

www.m2.com

M2

SORTIE LE 22 OCTOBRE

m2