茉莉花开时

JASMINE WOMEN 侯咏·编著

影影绰绰男男女女

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

茉莉花开时/侯咏编著.——北京:中央编译出版社,2005.8
ISBN 7-80211-159-5
Ⅰ.茉...
Ⅱ.侯...
Ⅲ.①电影文学剧本-中国-当代②电影-创作方法-中国-参考资料
Ⅳ.I235.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第090217号

茉莉花开时

编　　著:侯　咏
出版发行:中央编译出版社
地　　址:北京西单西斜街36号(100032)
电　　话:66509360　66509350(编辑部)　66509364(发行部)
http://www.cctpbook.com
E-mail:edit@cctpbook.com
装帧设计:迷谷设计室
图片摄影:李祖荣(特殊标记除外)
责任编辑:百忠露　曲建文
经　　销:全国新华书店
印　　刷:北京兴达印刷有限公司
开　　本:787×1092毫米　1/16开
字　　数:300千
印　　张:27.375
版　　次:2006年2月第1版　2006年2月第1次印刷
书　　号:ISBN 7-80211-159-5/I·122
定　　价:60.00元(全二册)

侯咏电影作品及奖项

导　演：

- 1990--1991年《天出血》。
- 2002--2003年《茉莉花开》，

2004年　第7届上海国际电影节评委会大奖，
2004年　CCTV6·第7届上海国际电影节传媒大奖-最佳剧情片，
2004年　第10届中国电影华表奖优秀故事片奖提名，
2004年　第24届中国电影金鸡奖最佳女主角奖，
2005年　韩国光州国际电影节观客奖。

摄影师：

- 1984年《猎场札撒》。
- 1985年《盗马贼》。
- 1986年《孙中山》，

1988年　第7届中国电影金鸡奖最佳摄影。
1992年　第1届中国电影摄影学会1986年度优秀摄影奖。

- 1987年《晚钟》，

1990年　第9届中国电影金鸡奖最佳摄影。
1992年　第1届中国电影摄影学会1988年度优秀摄影奖。

- 1989年《联手警探》。
- 1992年《蓝风筝》。
- 1992年　美国柯达公司个人电影荣誉贡献奖。
- 1993年《天国逆子》。
- 1996年《鸦片战争》，

1997年　第17届中国电影金鸡奖最佳摄影。

- 1997年《Lani-Loa》。
- 1998年《一个都不能少》，

1999年　第19届中国电影金鸡奖最佳摄影提名。

- 1998年《我的父亲母亲》，

2000年　第20届中国电影金鸡奖最佳摄影。

- 2001年《巧凤》。
- 2004年《春闺梦》。

Jasmine Women

我们要关注女性的爱;女性的梦想;要表现女性用一生去接近梦想的努力，用全身心的爱去实现梦想的力量;以及女性对自己命运的把握,最后用爱来真正实现对自己命运的把握。

第一个时期是茉，代表纯真的少女时代

年轻的茉在整个人生开始时充满了美好纯真的幻想。茉简单、随和、犹豫、不谙人世，对人、对社会、对自身都没有认识。当孟先生出现以后，茉觉得他能够依靠，很快就爱上了他。

随后突然出现的那个人人都理解的变故，就是现代社会中也经常会有的抛弃使她的生活一下改变了。孟先生的离去，使她从此失去了一切。她的梦破灭了，她被生活嘲弄了。

之后，茉感悟到的人生是奇怪的、扭曲的，反映到对待女儿的奇怪态度上——自己所生、所嫌、所恶。这种交织在一起的矛盾一直伴随女儿长大，这就是茉的命运历程。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

莉在新时代长大，极力的要摆脱家庭。她反省自己的母亲，在她眼中母亲的一生因为失去男人而失去家庭，失去幸福。她眼中的母亲是一个总活在过去某个时刻的怪人，一个行尸走肉。莉清楚地意识到自己要过一种与母亲完全不同的生活。她觉得希望就在这里，她要有一个不会转瞬即失的丈夫，她要成为一个母亲。然而她却没有怀孕的天分，这点给她的打击非常大，她的梦也破灭了。丈夫抱养了女儿也没能使莉改变。她开始怀疑母亲、丈夫甚至女儿。虽然莉是用全身心的爱对待这一切的，企图掌握丈夫，从而掌握自己的生活，掌握自己的命运。但是她爱得太扭曲、太变形。最后不但逼死了丈夫，自己也彻底崩溃了。

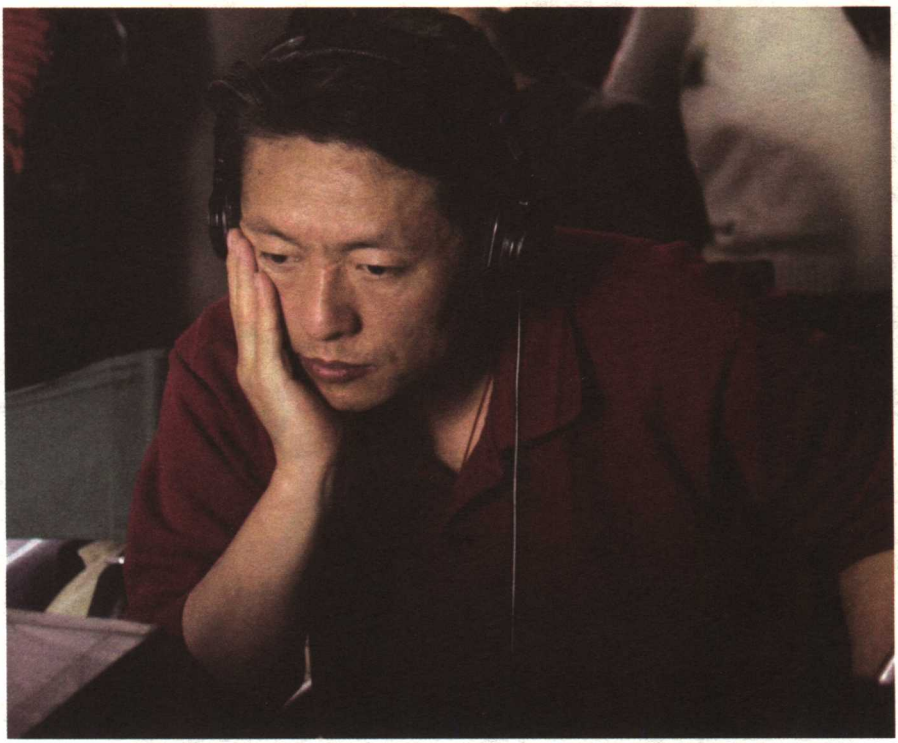
第二个时期是女儿莉，

代表形成自我意识的成长阶段。

花热爱生活，热爱生命，有坚定的自我意识和强烈的把握自身命运的主动意识。因为她从外婆、母亲过去的生活中看清了自己，她不想去重复她们的生活，所以她绝不会采取前辈那种生活态度和生活方式。在婚姻问题上，她逐步建立自信，坚持自己的意志，最后战胜了自我，成为自身命运的主宰。实际上花是十分坚定地追求自己的梦想，同时经历着一种斗争的过程。

第三个时期是花，

代表成熟的成年阶段。



侯咏在《茉莉花开》拍摄现场。

影片《茉莉花开》讲述了中国上海一个小业主家庭祖孙三代女性的命运故事。它是一部彻底的女性题材电影，一部近距离关注女性生活的影片。其中涵盖了女性对生活、爱情、命运、希望和理想的命题。

在影片中，“茉、莉、花”三个人物代表一个广义的“女性”概念，代表整体的女性人生。通过对“茉、莉、花”三个人物三种不同命运的并列和对比，讲述三个貌似孤立实为系统、缜密的故事。传达三个人物相互作用、逐步递进的自我抗争意图。

影片中的三个段落实际上是一个完整的故事，我希望观众把三个故事联系起来看：第一个故事是作用于第二个故事的，前两个故事是作用于第三个故事的。也就是说第二个人物“莉”的行为与性格是在第一个人物“茉”的基础上形成的；而第三个人物“花”的行为与性格是因为前两个人物“茉”和“莉”的铺垫而产生的。我想强调的是一个整体的女性人生，是由三种形态反映出来的。这三种形态、三种人物性格是相互联系、发展的关系。这是影片深层的一条核心脉络。

女性能否摆脱对男性的依附、寄生而独立地生存？这种独立是广义的、自我意识的。这种自我意识与爱情并非因果关系。怎样对待爱情，怎样与男性共同创造婚姻生活？而这种婚姻生活不是失衡的、没有自我的。我倡导女性提高自我价值的认识，选择掌握自己命运的生活方式，这就是我在《茉莉花开》这部电影中想要探讨的问题——女性的生存状态，女性的生命意义以及女性的自立与自强意识。因此，从影片的思想内涵和现实意义上讲，希望《茉莉花开》是一部女性寓言、一部“女性启示录”。

以“茉、莉、花”命名剧中的三个人物其实讲求的是一种非现实感，为使影片具有较明确的寓言性和主观导向。用同一个演员演三个不同的人物可以使她更自然地代表一个女人的三种形态，更能明确三种不同形态

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

的人物代表一个广义的“女性”概念。

影片探讨人本身的问题，并不挖掘历史和社会的原因。因此，时代背景和历史事件并没有直接作用于人物和故事，仅作为时空和色彩出现。为充分展现细节、贴近人物及人物的内心，影片的镜头大都放在主人公家里。以近景为主的镜头构成，使观众在镜头间嗅到人物的气息从而更真切地感受剧中人物的情感。随着故事的发展，时代和社会事件悄悄地不断从窗外流逝，主人公与这些没有直接的因果反应。但同时却反射出具有鲜明特点的中国近代半个多世纪的时代背景，使影片带有一些历史长河感。这就是影片的故事和时代背景的关系。

影片所讲述的故事就像在一个传送带上不断随时代向前行进。行进中会经过传送带两旁发生的也许是惊天动地的历史事件，但它们并不因此而改变行进的速度和方向，不受社会事件的生息所左右。我们要表现的不是传送带上的人物与周边环境之间的相对关系，而是关注传送带上主人公行进中的自身行为和故事。这并不意味着影片忽略或放弃对时代环境特征的表现，而是以小见大、以点带面，露一斑而见全身。

影片中的三部分都是中国近代史上最有特色、最影响百姓生活的时期，这些时代背景是影片不可缺少的外部色彩。这些色彩有利于帮助人物心理的刻画和故事情节的展开，可让观众参照具体的时代背景更好地读解影片。

——侯咏

目 录

选择小说 2

1.旧事:十一年前的种子 2

2.选择:还是喜欢苏童 6

剧本改编进程 10

1.等待刘恒 10

2.选定张献 12

3.暂定初稿 14

4.更改片名 16

对小说的改编 18

1.三十年代:褪色年代 18

2.五十年代:动荡年代 24

邹杰的重新定位 26

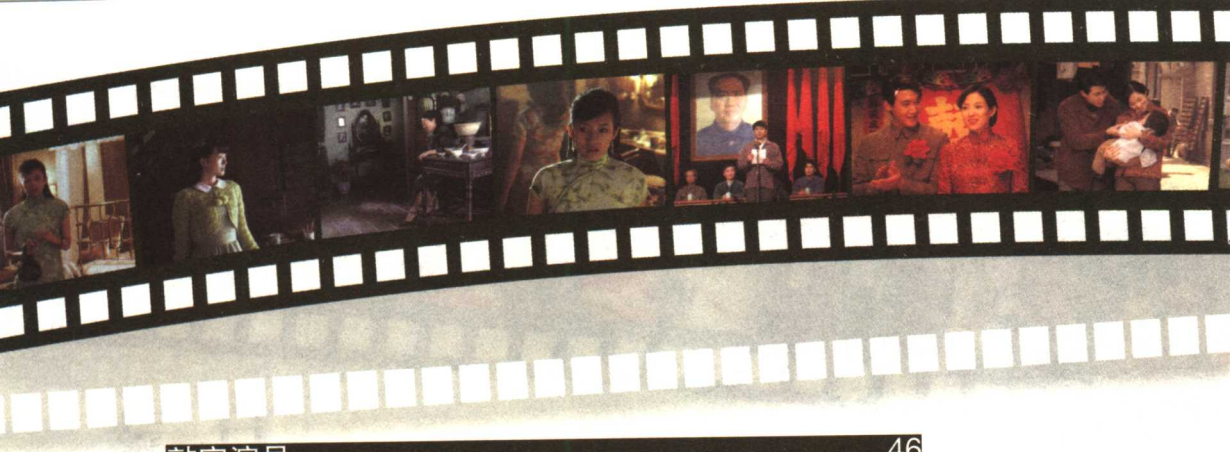
缩短莉的生命历程 30

3.八十年代:理想年代 34

花的重新定位 35

与外婆关系的改变 36

结局的重新结构 39



敲定演员 46

1.章子怡:这是一个关键名词 48

2.陈冲:非她莫属 51

3.姜文:演坏人好 55

4.陆毅:咱们工人有陆毅 56

5.刘烨:当然不能是无名鼠辈 58

6.小演员:人生的更替与交接 64

小花陆琦蔚 65

茉莉 69

路易莎和陈琦媚 70

团队的创造 71

1.章子怡:一个拥有无限潜力的演员 71

2.陈冲:细节处见功力 82

3.姜文:他是戏痴 92

4.陆毅:真是一好人 98

5.摄影师姚晓峰:随机应变 100

6.美术师闵宗泗:良师益友 103

导演构思与实践 104

1.三段式结构 104

2.叙事与节奏 109

3.叙事原则 114

4.对白设计 116

5.环境与时代 119

6.上海口音 125

拍摄过程 126

1.非典时期 126

2.拍摄现场 130

3.终场戏 138

拷贝制作 144

1.一个镜头 144

2.和日本方工作人员的谈判 145

3.东京感受 146

宣传与发行 149

1.电影的发行 149

2.参加上海电影节 152

做导演的感受 157

1.自信 157

2.兴奋 160

侯咏在《茉莉花开》拍摄现场。

01

旧事：十一年前的种子

这种第一感受在任何时候都要抓住不放，否则你会迟钝或者迷失。因此，我抓住小说中吸引我的感觉，那种男女之间、女人之间和女人自身的委婉、柔美的心理状态和行为状态。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com