

中国第六代导演王小帅电影风格是如何形成的

How Did Chinese Sixth Generation Director Wang Xiaoshuai form His Film Style

崔国振¹ 卢康康²

Guozhen Cui¹ Kangkang Lu²

1. 韩国明知大学 韩国 17058

2. 北京水木云华影视文化有限公司 中国·北京 100000

1. Myongji University, 17058, Korea

2. Beijing Shuimu Yunhua Film & Television Culture Co., Ltd., Beijing, 100000, China

摘要: 论文主要总结了第六代导演王小帅的个人生活经历和他的电影历程,通过分析王小帅的代表作《十七岁的单车》《青红》和《地久天长》三部作品,总结出了他的电影世界如同他自己的亲身经历一样,都是在寻找并回忆故乡。而且他的作品都是讲述大时代下小人物的故事,贴近现实题材的电影总能引起观众的共鸣,特别是作为中国本土电影导演,他的电影中一直绕不开中国的变化以及中国人的变化,不过反映大时代车轮前进的裹挟下,个体生命的无奈感和无力感是王小帅的主要电影思想主题。

Abstract: This paper mainly summarizes the sixth generation director Wang Xiaoshuai's personal life experience and his film history. Through the analysis of Wang Xiaoshuai's representative works *Seventeen year old Bicycle*, *Green Red* and *Everlasting* three works, the conclusion is that his film world, like his own experience, is a search for and memory of home. And his works are all about little people in big times. Films that are close to reality can always strike a chord with the audience, especially as a local Chinese film director, the changes in China and the changes of Chinese people have always been hard to get around in his films. However, Wang Xiaoshuai's main film theme is to reflect the helpless and powerless feeling of individual life under the wheel of the great era.

关键词: 大时代; 小人物; 北漂; 无力感; 长镜头; 国家政策

Keywords: big times; small people; north drift; powerlessness; long lens; national policy

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7250

1 王小帅个人生活经历和他的电影

我认为导演的个人生活经历是创作时丰富的思想源泉。

王小帅 1966 年生于上海,出生几个月后,他随着父母去了贵阳。当时的中国实施“支援三线建设”计划,东部沿海城市中的很多工厂,工人举家搬迁到了西部,王小帅一家就是其中一员。王小帅本来可以是大城市里的孩子,但在贵阳十三年的童年时光让他成为农村孩子。王小帅在 2003 年到 2013 年,用了十年的时间,执导了《青红》《我 11》和《闯入者》,用这三部电影描写了贵阳的童年记忆^[1]。

后来他因为学习画画来到武汉求学,原本他以为可以一直在武汉生活下去,没想到两年后,他考入中央美术学院附

中,接着考入北京电影学院,开始学习电影。他的学习成绩很好,大学毕业总学分排在第一。北京的八年学生生涯过后,他有了北京户口,本以为自己就是北京人了,一切都在往好的方向发展,可是毕业后的工作分配彻底改变了他的命运。

毕业后,他被分配到了福建电影制片厂,离开北京来到福建是他最后悔的事情。虽然他的学习成绩很好,但是在福建他过得并不好,一直没有受到领导的重视,几年也没做出什么成绩。看清现实的他,义无反顾地回到了北京,想要拍摄自己的电影^[2]。

再次回到北京时,王小帅想要再次找回北京学生时代的感觉,但是他已经没有了北京户口,也没有了学校的支持。

【作者简介】崔国振(1997-),男,中国河北沧州人,在读硕士,从事电影的叙事结构与人物形象塑造的关系研究。

一下子成为了北漂，在北京的流浪者。王小帅没有放弃，开始拍摄自己的第一部电影《冬春的日子》，但是他在北京没有住处，没有资金，也没有人帮助，于是他开始找人，借钱拍摄。王小帅在拍摄这部电影时说：“如果这部电影成功了，那就是我当导演的理由，如果这部电影失败了，我就和电影拜拜。”结果《冬春的日子》在参赛后出现了一个好消息和一个坏消息。好消息是这部电影很成功，拿到了大奖，得到了5万美金。他拿着奖金在北京买了第一个房子，有了住处，他就可以在北京生活下去了。坏消息是当时中国的电影市场还不允许个人拍摄电影。自然的，王小帅受到了中国电影市场的打压。

2001年，王小帅拍摄了《十七岁的单车》，讲述农村孩子来到北京，成为北漂的故事。在这部电影里，也可以看到王小帅早年在北京艰难生活的影子。

2 《十七岁的单车》，2001年柏林国际电影节评委会大奖

大一的课堂上，我第一次看到了王小帅的电影，也开始了解王小帅导演。

刚开始接触电影的我，当时看不太懂《十七岁的单车》，只知道这是一部讲述农村少年到北京打工的青春电影。影片节奏沉闷，对白较少，电影中的人物在北京生活压力巨大，主人公在低沉的环境里思考做事，孤独感很强烈。那时候，刚考入大学的我并不是很喜欢这部电影，感觉这类电影太沉闷，并不是年轻人喜欢的片子。直到大三寒假，我也去了北京，我才开始了解这部片子，开始了解王小帅。

男主角小贵的理想是在北京有一份工作，自行车是他吃饭的家伙。另一个男主角小坚，他想用自行车留住心爱的女孩。小贵的自行车被偷了，没了自行车就没有了工作，而小坚在二手市场买到了小贵被偷的自行车。两人因为争夺自行车而打架，后来两人说好一人骑一天，但是小坚招惹了情敌^[3]，情敌以为两人是一伙的，打伤了小坚和小贵，并砸了二人的自行车。自行车被毁坏，小贵没了工作，小坚没了爱情。

王小帅导演喜欢用长镜头，用安静的画面去表现人物的感情，不用过多的剪辑和配乐，更多的是平视角度，以旁观者的角度描写人物。小贵在大城市中寻找自行车，坐在丢自行车的马路边。简单的拍摄手法更可以把故事中的人物情感放大，把无法回避的现实状态完整地呈现在电影里。正是因为我在北京实习的那段经历，让我看懂了这部电影。大城市中小人物的那种孤独感和无力感以纪实的手法表现出来。

人们是如何长大的，我认为当必须独自面对困境的时候，人才会长大吧。王小帅用现实主义的方式展现青春，青春时期遇到的困境是残酷的又是真实的^[4]。电影中，小贵和小坚因为自行车被砸而长大，现实中王小帅导演在北京漂流过程中长大。

3 《青红》，2005年戛纳国际电影节评委会奖

电影《青红》是王小帅导演“三线三部曲”的第一部。“三线三部曲”是导演在贵阳的童年记忆。如果我没有看《青红》，作为一个中国人，我还不知道中国在60年代施行过“支援三线建设”这个政策。王小帅导演在采访中说：“很多中国人都已经忘了这段历史，他要做的就是让中国观众重新认识这段历史。”据新闻说，当时为了缓解东部城市就业压力，开发西部三线城市，上千万人跟着工厂一起搬迁到西部山里，可是来到异乡的工人并不能融入新的环境中^[5]。

电影中的父亲认为在贵州的农村里没有出路，并且为了孩子的教育，决定迁回上海。但是在贵州长大的儿女不想走，他们在这里长大，有朋友有家，对上海很陌生。父亲把自己的想法强加于女儿，女儿不能有反对父亲的行为，更不能有反对父亲的想法。父亲为了摧毁女儿的初恋，每天监视女儿的一举一动。极其严格的父亲最终毁了女儿。

我认为在这部电影里，导演想要展现国家政策下小人物的故事，当然应以小人物为主角。但是这部电影给我的感觉是国家的这种政策成为了主角，电影全篇在讲父亲极力想要回到上海，但父亲和女儿的冲突显得不是那么重要。我认为这是因为这部电影讲述的故事是导演亲身经历的，他把这个政策给他的家庭造成的伤害看得太重了，在这部电影里带入了自己的情感，所以影片主角有些偏向国家政策^[6]。

我认为不管是什么样的国家政策或是时代背景，电影表达的角度更应该是人，人的思想、人的需求、人之间的故事。如果主人公青红和父亲之间的对抗再多一些，而不是沉默寡言的话，人物之间的矛盾冲突会更加明显。在《地久天长》中，人物之间的矛盾冲突表现得更出色。

《青红》和《十七岁的单车》相同的地方是对青春期爱情的描写，主角长时间的凝望，没有准确的话语，一个眼神就能确认两人的恋爱关系。恋爱的镜头语言也没有太大的变化，恋爱期间都是淡淡的感受，一旦矛盾爆发，便是爱情的结束。青春期的爱情就像影片中表现得那样单纯而又脆弱。

4 《地久天长》，2019年柏林电影节最佳男/女演员银熊奖

《地久天长》是我看过王小帅的电影中最喜欢的一部。这部电影与《青红》《十七岁的单车》在故事上有相同之处，都是讲述大背景大时代下小人物的故事。虽然影片中有国家政策背景，但只是单纯讲述人物之间矛盾的电影。

20世纪80年代，中国实施计划生育政策，一对夫妇只能生一个孩子。刘耀军和王丽云的孩子刘星意外身亡，他们的好友李海燕是计划生育办公室主任，在王丽云怀上第二胎时将其送去堕胎，导致王丽云失去了生育能力。原本关系很好的两家之间有了隔阂，刘耀军夫妇收养了一个孩子，离开了故乡。多年后，已经是老人的他们再次相聚，将心中的矛

盾解开了^[7]。

我之所以很喜欢这部电影，是因为这部电影是王小帅导演总结前几部的电影之后拍出来的电影，故事线长达三十年，讲述了主人公从青年到老年的完整故事。

首先是导演对长镜头、慢镜头的运用。在王小帅的电影中，长镜头、慢镜头是最多的，也是最能体现人物内心深处想法的镜头语言之一。加上演员出色的演技，情感的流露就像长镜头一样需要慢慢体会，个体生命的无力感在大时代的背景下赤裸裸地展现。

无论是战争还是国家政策下，时代背景是小人物无法选择的，导演在这部片子里主要讲述了人与人之间的矛盾。每个人都被时代捉弄过，刘耀军夫妇失去了孩子，和朋友们失去了共同话题，他们没有评价计划生育政策的对与错，也没有因为不能要孩子去恨李海燕，他们找了一个活下去的理由，收养孩子远离故乡。李海燕则是因为自己让王丽云失去生育能力一直愧疚。两家的矛盾一直隐藏了几十年，通过时间去感受人与人之间的感情变化。人自身的命运是无常的，有些事情是自己不能掌控的^[8]。可能一点点地变化，就能改变人的一生，其中的对与错谁也说不清，唯有时间的流逝才会消除矛盾，这也许就是导演想表达的情感吧。

这部电影的结局也是我所喜欢的地方之一，像之前王小帅导演的作品大多是开放式结局。《青红》中一家人在回上海的路上作为结局，但一家人回到上海能不能发展不知道；《左右》中男女主角吃饭作为结局，但是后面孩子活没活下来不知道；《十七岁的单车》的结局是小贵扛着毁坏的自行车消失在人群中，他有没有被公司开除不知道。但是《地久天长》中，离家出走的养子带着女朋友回家，给远在北京的刘耀军夫妇打了电话，这是个团圆的结局^[9]。

有人说刘耀军夫妇去给亲儿子扫墓就结局不好吗？导演之所以以团圆式结局，我认为有两点原因：第一，这部电影的故事线很长，不像之前拍摄的影片故事线短。长故事有了开头，也应该有结尾。第二，团圆式结尾更符合主人公的需求。刘耀军夫妇的需求就是找到活下去的理由。唯一的儿子死了，和朋友没有了共同话题，两人没有了活下去的希望。为了活下去两人远离故乡，想忘记过去，收养养子。当养子离家出走后，两人又没了活下去的希望了。所以这部电影讲的就是刘耀军夫妇寻找活下去的理由，最后找到了，那就是

养子带着女朋友回来了。

5 结语

导演王小帅说“自己是没有故乡的人”，他的电影大多都是根据自己的亲身经历改编而来的，他在电影中寻找并回忆着自己的故乡。要我说，王小帅的电影题材大多是讲述“大时代下的小人物”的故事。王小帅是历史的见证者，也是历史的经历者。他出生在中国动荡年代，跟随时代的潮流生活颠沛流离，后来又遇到中国电影市场的改革。从他的创作角度来说，遇到这么多起伏是他的幸运，他的经历本身就是电影题材的来源。

《地久天长》虽然是虚构的故事，但是故事也和导演的经历有关。他关注的是自己和身边的老百姓，想要展现的是中国近代背景下小人物的故事。他的电影主题离不开反映大时代车轮前进的裹挟下，个体生命的无奈感和无力感的思想。

参考文献

- [1] 孟君.代际更替视角下中国第六代导演的内卷化现象[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2020(5).
- [2] 陈旭光.从《红高粱》到《英雄》再到《归来》——论张艺谋电影的艺术变迁与文化轨迹[J].丽水学院学报,2014(6).
- [3] 贾磊磊.时代影像的历史地平线——关于中国“第六代”电影导演历史演进的主体报告[J].当代电影,2006(5).
- [4] 娄烨, Norman Brock, Placidus schelbert.《苏州河》访谈录[J].南京艺术学院学报(音乐及表演版),2000(4).
- [5] 王小帅,侯克明,文静.《地久天长》现实主义与东方美学的“平民史诗”——王小帅访谈[J].电影艺术,2019(3).
- [6] 徐晓利,李丹.他者视角下的中美二战题材电影——以《南京!南京!》与《硫磺岛家书》为例[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2011(4).
- [7] 孙昕.电影《廊桥遗梦》中的女性意识及弗朗西斯卡为何没有为爱“出走”的原因探析[J].剑南文学(经典教苑),2011(2).
- [8] 袁道武,程波.身体、叙事与悖论:当代中国电影底层形象的性别转向(1992—2019)[J].北京电影学院学报,2020(1).
- [9] 李焕征.新时期中国大陆影坛“学院派”的乡土创作及其时代征候——以第四代、第五代、第六代导演为例[J].当代电影,2018(8).