
MOCA CLUB
FILM AND PRODUCTION

电影 与制作

独立电影
女性主义&LGBT
春节档

INDEPENDENT FILM
FEMINISM & LGBT
THE CHINESE NEW YEAR SEASON
Electric
CINEMA

FEB.

W3-6

MOCA CLUB
FILM AND PRODUCTION

独立电影

我们把摄影机当作一支画笔，
一双眼睛去看，
把视线和触角放在每个个体身上，
让自下而上的政治和自上而下的政治体现在一个个体身上，
回到完完全全的一个个体的表达形态。
——王小帅

独立电影《小伟》剧照

FEB.

W3-6

独立电影的定义

独立电影与文艺电影的区别

“大家觉得独立电影的定义是什么（小成本？青年导演？对比美国/欧洲独立电影有什么异同）？”

像《南方车站的聚会》和《地球最后的夜晚》这些近几年一般算作（近似）文艺片的作品成本可能并不低，同时还具有类型片色彩（FilmNoir），这个仿佛成为了目前国内电影的一个趋势，如果参考更早前宁浩的电影，似乎也是类似的情况。”

“还有‘小镇’/‘小城’情节，我觉得也挺普遍的。”

“相比欧洲一贯以‘现代城市’为背景，国内似乎偏爱欠发达地区，并且作品也具有很强的地域色彩（方言，气候）。”

“昨天搜了搜近几年评价比较好的独立电影，背景大多都是小镇上发生的一系列故事，可能这个背景下导演更能追求一种‘魔幻现实主义’的感觉？我猜在人们传统印象里的小镇应该是平和朴实没有什么风波的，把一系列矛盾与冲突安排在这样的背景里会不会增强一点戏剧感和荒诞感呢？”“我先来谈谈我对于独立电影的印象吧，我认为独立电影应该是低成本、小制作、视觉技术水平较低的一种电影类型，它之所以以独立电影命名，应该是大部分独立电影的发行商都来自于独立于大型电影厂牌的小型公司。除了时长以外，独立电影在定义上和微电影有不少相同之处，但是又有本质上的不同，微电影有迎合主流电影的类型，而独立电影更多地承担了社会教化与引导观众思考的功能，大部分独立电影反映现实的剖面，贴近现实生活的痛点，而且创作的手法较为晦涩，内涵丰富，常常在手法与内容上创新，另外我有一个问题，独立电影和文艺电影是一种电影类型吗，独立电影更多是在发行层面进行的分类，文艺电影更多在内容上进行的区分，大家觉得呢？”

《落水狗》剧照

“刚刚搜了点内容。关于独立电影的界定看到这么几个方面：①最早这一概念包含在外在制作形式上，由好莱坞体系之外的制作方出资、拍摄和发行；内在精神实质上，体现与好莱坞道德和形式观念不同的‘独立精神’；②20世纪90年代初中国独立电影刚刚出现时，曾经被笼统地称为‘地下电影’。因为制作成本普遍较低，拍摄完成后有些并没有送交国家电影局接受审查，或者没有通过审查，这些影片未能获得在中国大陆公开发行和放映的许可，所以被称为‘地下电影’。但是搜索的内容最后都提及了现在这个定义已经很模糊了……”“对的，‘独立’的概念最早是相对于好莱坞而言，同时许多其他国家的New Wave/New Cinema流派也都有反好莱坞的意识，但是我们好像倒是很不同，我们的‘独立’可能跟80年代改革开放也有关系？以及随后的一系列。”

我觉得大陆和香港、台湾的作品得分开来看，就是香港的狭小城市以及台湾的大陆移民（国民党）都是带来很不同的影响和风格。以及藏族以及其他少数民族又是另外一块，他们有时候是和汉族有交集，有时候作品里又是设定的一个相对封闭的民族地域。我有一种感觉，就是很多独立电影都会给人一种压抑的窒息感，不知道是不是把故事背景压缩到经济比较落后的小镇的原因，有一种‘绝望小镇’的感觉。

“《平原上的夏洛克》算吗？”“我觉得算。”“蔡明亮的电影应该都算独立吧，但是有时候我觉得独立还有一个潜台词是还不太出名，因为像贾樟柯其实从制作上还是挺独立的，但是我脑子里就很难认为他是一个独立电影导演，因为他已经有很大的知名度了。”“我记得还有一个概念是地下电影，《小武》就算，好像是那些拿不到龙标的没法公开放映的。第六代导演好像很多都这样，不知道和独立电影重叠大不大。”“对，地下电影感觉相对来说是过去的概念，因为在现在的环境下，地下放映都基本上做不到了，除非跑到国外展映，那也不叫地下了，感觉就是侧重不同的方面。比方说文艺指内容，独立指资金和创作自由度，地下指放映，同时这些因素通常会叠加，所以重合度应该挺高的。”

瞬の夢

《小武》与《三峡好人》的海报

“现在这种公映不了的独立电影导演好难，他们就在豆瓣蹲着，看谁标记了想看这部电影就去关注你然后把片子私发给你，我就有一次收到过一个小导演的消息说求大家能看看自己的电影。”

“比方说蒋能杰导演的《矿民、马夫、尘肺病》以及其他作品。”

“《百鸟朝凤》，前几天老人转给我个视频是乐团在演奏百鸟朝凤，我就想到同名电影了，就这个东西它明明很好也应该是被大多数人看到，且看到之后大众是被折服的，但是……”

“而且院线上映的这些电影观众也很少。”

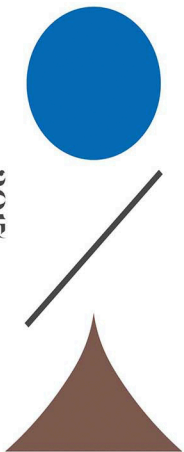
“不知道有没有人看过《倭寇的踪迹》呀。”

“从《倭寇的踪迹》到《箭士柳白猿》到《师父》，其实能感觉到徐浩峰渐渐地不那么‘独立’，但同时名气在变大，然后最近的新片却又一直都没上……”

内容建设：姜力菲、贾安琪、刘沛亮、任雪琪、文梓义、谢宇舟、星星、叶芷灵、周小雯

“电影节生存”问题

2017
PYIFF
平遥国际电影展
Pingyao
Crouching Tiger
Hidden Dragon
International
Film
Festival

今天想说一点关于国内独立导演或者新力量导演的‘电影节生存’。注意到这件事是去年的平遥电影节事件，大家应该都有所耳闻，当时最大的感受就是遗憾，遗憾国内的新导演和独立电影又少了一个被发现的平台，虽然可能平遥还会继续办，但是不知道下一届是啥样了。

但是其实环境也在慢慢变好，市场这块蛋糕越做越大，越来越多青年导演进入市场，优秀作品层出不穷，越来越多精湛的导演处女作与观众见面，与之对应的是很多扶持计划也在开展，政府发起的诸如中国电影导演协会和国家新闻出版广电总局电影局的‘中国青年导演扶持计划’，即大家熟悉的青葱计划，也有民营影视公司发起的作者意识。董越的《暴雪将至》从FIRST的创投项目出发，入围戛纳制片人工作坊，在亚洲地区斩获东京国际电影节等电影节的多个奖项，并且这部电影在国内口碑也很好。刁亦男、杨超、毕赣等导演也延续了海外电影节路线，《白日焰火》在柏林电影节的巨大成功说明海外电影节生存确实是一条可行之路。曹保平、万玛才旦等导演则是通过上海电影节的新人奖步入影坛。”

“新力量导演尽管也有着强烈的艺术追求与鲜明的作者风格，如董越、刁亦男等导演，部分也采用独立制片的独立电影创作方式，但其与主流意识形态和电影工业及市场体制并非剑拔弩张、水火不容的关系，而更接近于美国独立电影的运作机制与美学风格，这点就与第六代导演完全不同了，贾樟柯和张元的经历也并未使新电影人们停下脚步。因90年代独立制片对国营制片厂体制的挑战在西方电影节的误读中被赋予了某种反抗性的政治意味，使中国的‘独立电影’具有更多‘地下电影’的政治对抗性；而与圣丹斯电影节扶持、培养独立电影导演并积极推动其进入市场主流视野的电影节体制不同，中国的独立电影节展缺少相应的培养体系及商业面向，甚至屡屡面临被叫停、甚至停办的局面。此外中国电影产业体系中也缺少专业性艺术电影制片人，以帮助新导演的艺术电影作品顺利走向市场。令人唏嘘不已的《大象席地而坐》导演胡波的自杀，既是个体悲剧，同时也反映了中国电影体制的诸多不完善之处。在FIRST青年电影展创投会上崭露头角，并由冬春影业组建项目，面向电影节与院线市场创作的《大象席地而坐》，其融资渠道与创作方式本应使胡波成长为‘体制内的作者’，进入新力量导演中的艺术电影导演谱系，但胡波对艺术风格的坚持及对出品方干涉的拒绝，体现出强烈的独立电影精神，力图达到作者导演对电影创作完全彻底的控制。无法评价这样做法的对错，每个人站在不同立场会有不同的评判，但是胡波的离开的确是中国电影的一大损失。美国独立电影，在圣丹斯电影节与Netflix等流媒体平台的助力下，不断扩大自身影响力，其运作模式对中国独立电影与艺术电影的生产与传播具有借鉴意义。”

《春江水暖》《无依之地》《骑士》剧照

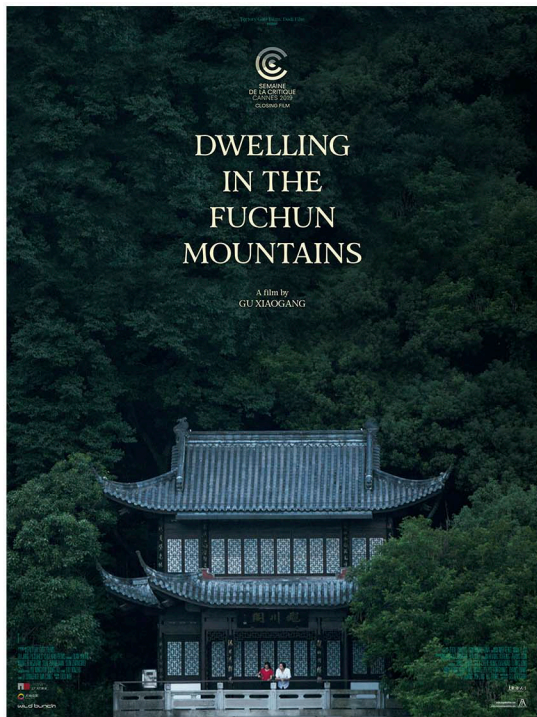
青年导演确实越来越好了，记得《春江水暖》也入围了2020手册十佳。我前两天听播客的时候里面说到赵婷前两年拿着《骑士》去平遥的时候还无人问津，短短两三年之后就已然声名鹊起，也能看出平遥/贾樟柯的眼光是真的不错。平遥除了创投还有类似集训的活动。《无依之地》的女主演也是因为电影节看到了骑士，就决心让赵婷拍《无依之地》。

内容建设：任雪琪、谢宇舟、叶芷灵

弗兰西斯·麦克多蒙德和丈夫乔尔·科恩

“看到人人影视被查封的新闻，实属感慨与无奈，文化上的管控愈来愈强，反观独立电影，似乎也是处于文化领域的尴尬境地，在市场上拥有的一亩三分地不断被商业电影侵占，在内容上也是‘戴着镣铐跳舞’。之前看过这样的话：作为艺术创作者，我们都应该具有基本的社会良知和责任感，同时我们必须具有面对现实并尊重人性的勇气，有敬畏艺术而不是玩弄艺术的境界，这样我们创作的作品才会无愧于心，也一定会无愧于社会。而作为管理者，应努力做到遵从艺术创作规律，尊重艺术作品，所以对那些真正优秀的电影作品，多一些尊重和宽容，尽可能提供更多更大的创作空间，因为当我们在对作品进行审查的时候，我们同时也在担负着振兴中国文化的重任。希望戴着‘镣铐’的大家坚守初心，也希望环境会越来越好。”

《春江水暖》海报

“中国的独立电影很多都是记录一些比较深刻、甚至有些敏感的内容，因此也许无法过审，所以就直接送到国际电影节，或是获得奖项的赞助，或是有其他的资金介入，这可能是他们迫于生存而不得不做出的选择。倘若在不送审的条件下，最为理想的情况可能也就是让导演保持初心，不去迎合任何人去拍摄电影。西方对我国的刻板印象也许也不是几部电影就可以改变的，选择不送审而直接送上电影节的这条路线本身就是十分艰难的。”“国外的电影节获得的奖项更具含金量，由于种种原因就算是获奖电影往往也无法在国内完整上映，这是无法避免的大环境。但是我觉得更多的独立电影人是因为有自己的想法，自己独特的艺术表达，大多数并没有为了迎合西方而做出改变，我觉得独立电影只要能表达出创作者特有的思考和视角，他就能持续地向上发展。”

独立电影的处境

《独生之国》剧照

导演奉俊昊

“结合之前‘西方眼中的中国’这个点，我有了一些不一样的思考。中国独立电影是中国当代文化场域中一个独特的产物，中国的独立电影生长于中国，描摹的也是中国的题材，但生存却需要依靠西方世界的力量。它们不但在西方电影节上获得了大量的奖项，也是西方评论家、媒体和电影学者热捧的对象，这些奖项和关注所积聚起的声望一方面帮助它们从西方获得制片资金和津贴，改观了它们的生存环境，但另一方面这一种肯定是否也基于政治和意识形态的意图，而将中国独立电影的艺术价值夸大了，因为我们不乏能从获奖电影中窥见西方世界对中国独立电影持有的偏见，中国独立电影也为了获奖或者获得肯定越来越摆脱不了西方视野的定势，中国独立电影在这个视域下是否是一个好的事物呢，它们又应该如何发展呢？大家有什么看法吗？”

“我想说为啥要在乎西方怎么看中国啊？这个所谓‘迎合’是指拍了中国不好的但我们又心知肚明确实发生过的事吗？”

“可能西方想看到的是《寄生虫》那样的故事吧。”

内容建设：关萌萌、姜力菲、李昊肇、文梓义、谢宇舟

独立电影分享

任雪琪：“去年年底看了万玛才旦的《气球》，深感这位导演的确才华出众，后来又去看了他的《撞死了一只羊》和《塔洛》，有些影评人称万玛才旦的作品是‘藏地新浪潮’，确实，万玛才旦的出现是难能可贵的。在他之前，我们似乎只能在神秘、浪漫的镜像中看待西藏文化和藏区人文，但是万玛才旦却以极简的创作风格对藏区的壮阔风景和厚重文化进行祛魅与重塑，客观的影像语言里记录着挣扎在传统与现代中的藏区人民，渗透着他的经历与自我独白。我个人认为万玛才旦算得上电影作者的定位。

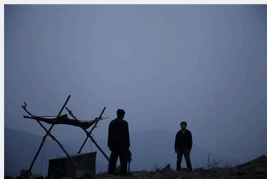
《气球》剧照

他的风格与他早年经历息息相关，之前在访谈中他也提到早年能接触到的就是一些现实主义的作品，后来看到了先锋文学。中国的作家，比如说西达娃、余华、莫言、格非、阎连科、残雪等，几乎他们的作品都看过，会给你带来一些很新奇的感觉，你会顺着找他们的本源，比如欧美作家的作品，像荒诞派、魔幻现实主义、意识流这些本源性的作品都会看，所以我觉得跟电影的感觉是一样的。'万玛才旦兼具导演和作家双重身份，他自己经历过从家乡到北京，从闭塞到开放的转变，深感现代性对于传统文化、宗教文化的入侵，以及他所成长的环境与现代文化的巨大隔阂，所以在他的作品中总是站在西藏族群的视角审视外来文化，在矛盾的对抗中试图重新建立起藏族自我形象的认同于建构。《气球》是他最新的作品，吕松野的摄影延续《塔洛》的风格，被线条割裂的构图，被淹没在原野和天空里的人类，配合已故伊朗电影大师阿巴斯的御用作曲裴曼·雅茨达尼安的配乐，宗教的厚重和人类生殖繁衍母题的符号化解构在情绪的流转中呈现出独特的诗意。几个生猛粗砺的关于羊的场面其实令我感觉到一点点生理不适，阉割威胁的讽刺在卓玛跟她丈夫产生冲突的章节叙述中毫无掩盖地暴露出来。这是万玛才旦电影的真正迷人之处吧，在你期待向影评内核发出质询和探讨的时候它具备无数可以为你提供解读素材的可能性，而在一般意义上，仅就影片中的生育问题，或者男女地位问题，浅尝辄止也是饶有趣味的。"

姜力菲：“《心迷宫》真的很不错！看到有人评价说是诺兰的剪辑+科恩的叙事风格，但我觉得除去多线叙事的形式和悬疑剧情导演的野心不止于此。本来好像由于我国一些政策性原因，电影海报标题等外露的东西不能有‘殡葬’‘棺材’等文字和符号，于是导演将影片名改成‘心迷宫’后更多地让观众思考从传统文化里避而不谈的‘死亡’转向人心，以及小县城的背景我觉得更多的是在暗示当代中国大城市主流发展的‘艳丽’背后社会隐藏的人性，凝滞、冰冷、隐忍但也充满生机，就像小镇灰白的色调下掩盖的矛盾冲突。电影里对于死亡的刻画并不像传统戏剧一样隆重而具有仪式感，而像是一个灰暗随机无征兆的事情，传达的是飘零无依生死一瞬的命运感。导演还传达了很多对于谎言、父权和情感空虚等诸多问题，感觉总体来说确实是挺有想法的。”

任雪琪：“《心迷宫》作为处女作真的很优秀了，叙事严整扎实。看《爆裂无声》的时候总感觉某些打斗镜头很像韩国电影的风格，不知道大家有没有这种感觉。狭窄矩形空间里，主角面对众多对手，单打独斗，我记得好像是韩国电影《老男孩》里面有过类似片段。”

李昱暈：“被大家安利了很多小众独立电影，之前我可以说是基本没有涉足过这个类型的电影，今天看了《心迷宫》这部电影，感到十分惊艳！首先第一感觉这部电影并不华丽，甚至有些缺乏电影感，这有可能是受制于电影的预算，毕竟总计投资仅有两百万不到，可能甚至达不到产出一部普通电影的及格线。但是这部电影拥有他的独到之处，它的剧情主要是围绕着村民内心深处的‘石头’展开，而电影在这里用了很巧妙的多线叙事方式，通过不同人在同一时间段的不同经历，像拼图一样将事情的真相缓缓展开，最后合成一个十分荒谬讽刺的故事，整部电影的剧情和观影体验都是十分特别的。”

《心迷宫》剧照

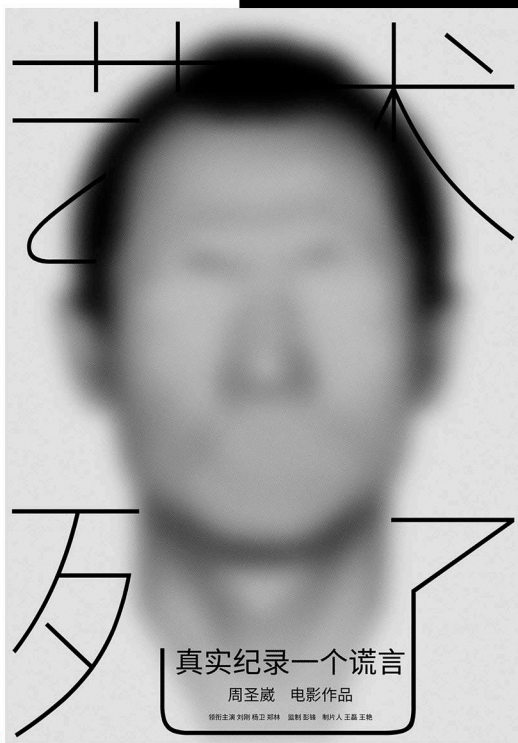
周小雯：“今天主要搜集了一些关于《百鸟朝凤》的资料。我先是了解了一下吴天明，他有很多电影都参与并获得了金鸡/百花奖奖项，同时也是《红高粱》的制片人。他本人于14年过世，由他执导的《百鸟朝凤》则是在16年上映，这一点给这部片子又增添了一份悲壮的豪情。‘到麦田学割麦，跟唢呐指导学吹唢呐，在阳光下晒黑皮肤，一举手一投足要像自己扮演的角色，’和其他国内独立电影一样，该片也是在乡镇取景，深入寻常百姓生活。但这部片子整体色调要鲜明很多，阳光、大地和基本在白天发生的剧情，其实都蕴含内心的希望，越是如此就越和残酷的现实形成强烈的对比。与《人生》《老井》《变脸》《首席执行官》等片一样，吴天明依然在宣传中国特色传统文化，纵然《百鸟朝凤》上映，在前期还是有宣发负责人用极端方式请求增加排片的事情发生。这部片子细微的讽刺意味就不仅仅局限于影片了，在影片诞生之后的种种一切是它的续集更是它的一部分。”

《百鸟朝凤》海报

张译文：“《百鸟朝凤》是作为老一辈电影人的吴天明的作品，他依旧选用最淳朴真挚的情感和最扎实稳健的手法，致敬传统。该影片讲述了新老两代唢呐艺人在对传统古老技艺的执着与坚守下所产生的师徒情、父子情和兄弟情。在影片中，特写作为极端镜头的运用，对电影的影响力是巨大的，这些特写镜头不仅营造出了强烈的感染力，而且还升华了导演的创作意图，极大地引发了观众的观影共鸣。影片所要传达出的最大悲哀，其实不只是一种技艺的消亡，更是浮躁的世人无视传统法则，对优秀文明的无情抛弃。电影独具特色的音乐、音效运用不仅体现了导演深厚的艺术功底，与主题的表达相互呼应，而且还与画面相得益彰，达到了相互衬托的效果。随着影视视听语言表现力的开掘，色彩本身逐渐有了越来越丰富的审美功能，它不仅仅是导演个人风格的体现，更具有丰富的表现力和感染力。”

文梓义：“看了十佳独立电影榜单，对《艺术死了》很感兴趣。通过片花可以感觉到《艺术死了》运用了伪纪录片拍摄风格，影片糅合了行为艺术与观念艺术的元素，是导演基于影像的一次社会实验，影片中通过新闻、Vlog、短视频等媒介手段的叠加，用叙述构造事实，实现了以‘真话假说’的方式反映当下中国艺术阶层的生态现状。我搜索了一下关于《艺术死了》的资料，有一个观点我觉得很有意思，是导演提出的：‘《艺术死了》最合适的载体并不是电影院，我觉得它最终的载体应该是手机，它需要在互联网平台进行交互式的弹幕式的发行模式。它不需要沉浸，它不是一个传统电影项目，弹幕本身可以交互到这个影片里面，每个观看者都可以成为新的创作者。它是一个新的东西，我觉得它会引起一些波澜，无论是正面的还是负面的，我觉得都是有价值的。’独立电影之所以独立，应该也是引领潮流的，适合当今媒介属性，比如新媒体体现的交互性，是开拓未来电影可能性的一种尝试。”

《艺术死了》海报

《再见，南屏晚钟》剧照

《再见，南屏晚钟》海报

关萌雨：“今天想分享的电影是《再见 南屏晚钟》，其实我也不太确定算不算独立电影，由于种种原因不能上线导致导演在微博放出网盘链接。电影同时聚焦同妻和同性恋，不同于传统同妻定位，该作品中的母亲也是同性恋群体，从上世纪八九十年代开始讲，以女儿的视角穿插闪回这样背景下的成长。近年来LGBT群体更多地被公众关注，也有越来越多的人呼吁大家尊重他人的性取向，哪怕在这样的时代背景下同妻仍然不在少数，但是在更为古板的年代里，不论是男人还是女人都在为自己隐蔽的性取向而感到不安，在努力的成为一个‘正常人’。创作团队并没有过于聚焦同性恋本身，而是通过刻画一个歇斯底里的母亲和一个面临崩溃的女儿，剧情中间母亲同性恋的身份披露出来时，引发观众更多的思考，母亲的歇斯底里到底是因为自己同妻的身份还是因为自己最终选择步入婚姻，最后也无从而知。相比于《谁先爱上他的》，这部电影的剧情更为复杂，对所展示的社会问题也进行了更为深刻的反思，在最后引申出‘自我救赎’的主旨，时不时穿插的舞台剧形式也给予观众更多意象化的思考。没有过多的情欲和唯美暧昧的画面，通篇压抑的氛围传达出更为深刻的悲伤。”

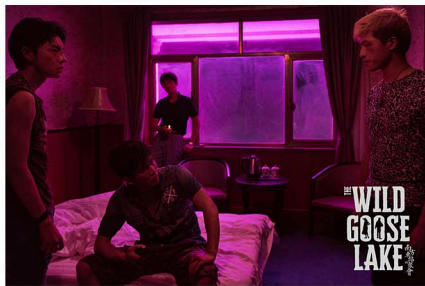
《中国梵高》剧照

姜力菲：“我今天想分享的是《中国梵高》这部作品，导演聚焦在世界最大的油画复制工厂：深圳大芬油画村的农民画工身上，看似教育水平低下只会从事体力劳动的他们却在‘中国制造到中国创造’的时代浪潮里同样面临困境，多年以来只是单纯复制西方经典油画，到如今面对着现实的变革，也不断地在转变对艺术的态度和寻找自我价值。这部电影记录着画工转型的路途中所遇到的困难、挣扎和一点点的希望，让我们看到灰白单调的工作和浓墨重彩的油画形成鲜明反差下背后个人理想与现实生活的碰撞与妥协。导演也批判了当代主流艺术圈自傲荒谬排他等乱象，以及对社会究竟如何赋予艺术品价值这个问题的思考。我们推荐的当代中国独立电影都有一种‘大时代背后小人物的史诗’这样的感觉，

可能在各种宏大的意象充斥了我们的生活后，聚焦在灯光照不到的角楼中蝼蚁一样小人物的故事才更符合这个时代的人文关怀理念吧。”贾安琪：“这个油画村正好离我家不远来着，说到艺术品的价值和复制油画这个问题，让我想到本雅明关于机械复制时代的艺术品那个看不太懂的文章……”

姜力菲：“想知道现在那个油画村发展的怎么样了呀？是做原来一样的印油画还是有别的生意了呢？”贾安琪：“多了很多项目，可以自己体验油画也有展览之类的，还是挺商业的，我觉得就像你提到的一样，在灯光照不到的角楼中的蝼蚁，让我有点感受到在这个还算发达的城市里的这个村子，怎么说，的确有点这种感觉。”

任雪琪：“作为一次黑色电影风格的地化实践，《南方车站的聚会》的影像无疑过于夸张乖戾，那种鲜艳的互补色对比，在营造出诡谲魔幻感受的同时，也使人偏离了对于黑色电影风格整体性的体验，导致观者对故事本身的感知难免支离破碎（该不该说，我很吃霓虹美学这一套）。叙事上的不连贯反过来伤害了精心匹配的形式，以至于所有人，包括导演、角色及观众，都像是迷失在风格与叙事的间隙里，如同聚会在高架桥下的周泽农和刘爱爱那样，不断地喃喃絮语、跌跌撞撞，最终盲打误撞，一头扎进自己的黑色宿命里在劫难逃。就整体而言，虽然影片的黑色风格不够连贯通畅，但影片对主角结局的处理却堪称惊艳。众所周知，经典黑色电影的主角通常必须死在城市地下通道或排水沟，或更意象化一些，死在象征着无边欲望的巨大广告牌下。这其中隐含的意义在于黑色电影作为时代注脚的特别价值，与城市现代化扩张相辅相成的人性欲望的自我膨胀最终将角色吞噬殆尽，影片对现代城市作为罪恶渊薮的批判性不言而喻。

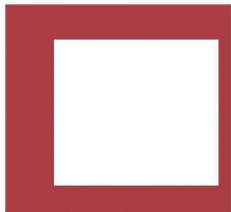

《南方车站的聚会》剧照

《南方车站的聚会》剧照

而本片却让周泽农死于城中村边上的臭水沟。这种‘死相难看’的设计无疑是将经典黑色电影之于城市的批判移植到了对城郊地带危险性的预示性批判，它所隐含的价值在于对中国城镇化进程中被遗忘的主体和空间的惋惜与感伤。城中村也罢，回型筒子楼也罢，那个鱼龙混杂的‘三不管’地带野鹅塘桥头也罢，所有这些地方都作为中国现代化进程中遗留问题的集中爆发点而被主创以夸张的甚至是魔幻的方式表现出来。经由这种设计，影片的社会批判意味油然而生，无形中呼应了保罗·施耐德关于黑色电影是‘一段特殊的历史时期相联系’的睿智判断。正是在这一点上，我们可以清晰地辨认出《南方车站》对黑色电影进行在地化实践的价值支点所在。回顾刁亦男的创作轨迹，《白日焰火》无疑是浓墨重彩的一部，在柏林捧回了最佳影片金熊奖和最佳男演员银熊奖，正是这部电影的出现带出来很多关于‘黑色电影中国化’的讨论，以及是否应该称这样的电影为黑色电影的追问。在我看来《白日焰火》充满了对黑色电影元素的挪用，或许可以称为致敬，片中这样的元素与‘打靶归来’的豪迈歌声、女主角吴志贞对于中国女性的演绎结合在一起，确实是一种很难得的奇特观影体验。”

《四百击》剧照

叶芷灵：“到目前为止，我们提及的电影都是导演编剧为一人的，个别又增添了一到两位编剧，这就很有 auteur film 的意思在，当然auteur肯定是不限于艺术电影、独立电影的，但是一人身兼导演编剧除了表明了ta在创作中的巨大投入，也一定程度上暗示了资金和人脉资源的匮乏（相比成熟的商业电影生产模式中细致的分工而言），我觉得这是一把双刃剑吧，有的时候过于抽象的电影，我们可能也会批评这个导演太自我陶醉太 self-centred。”

《精疲力尽》海报

《钢的琴》剧照

杨霄：“今天重新看了一遍《钢的琴》，和几年前初次观看时的体验大有不同。这部电影表面上是在讲父爱，实则是在讲以陈桂林为代表的上世纪90年代下岗工人们，因工业改革遭受的生活巨变和心理动荡。这本身是一个让人感到悲伤的故事，但影片整个的基调却是悲而不伤、乐观向上的。通过三个阶段展现人物的心理变化和成长，使主人公更加丰满充实；同时通过大量水平镜头和超现实场景的表现形式，体现整部影片悲而不伤的基调和积极乐观的人生态度。影片中多次出现超现实主义场景，比如陈桂林带着朋友们去学校偷钢琴，被保安发现之后实际上他们是被带到派出所的，但电影画面的呈现却是陈桂林叼着烟独自一人在大雪纷飞的夜色中弹琴。还有汪工在改造烟囱的动员大会上慷慨陈词之后陈桂林和淑娴在聚光灯下的独奏和沉思以及影片最后造钢琴时那个红裙热舞的火热画面。这种舞台化的表现方式其实就是想让观众以局外人的视角看清这个故事的内核：小人物的挣扎与反抗，无法阻止时代的变革。这些看似荒诞的场景，实际上是导演有意将现实与荒诞交织结合，体现整部影片哀而不伤的基调。在整个影片中，导演并没有刻意将影片中哀伤的情绪放大，而是用一些黑色幽默和荒诞的表现手法淡化这种悲情，这也是整部电影所要表达的主题，哀而不伤、苦中作乐。”

姜力菲：“我也想来谈谈对《钢的琴》的一点想法！我曾经以为这就是一部很普通的励志电影，当工人的父亲为了满足女儿的音乐梦想用工业废料做了一台钢琴。但最后电影才让我们明白，钢琴有没有成功造出来，女儿究竟能不能留在父亲身边其实都已经不重要了，重要的是这钢琴的作用不仅是弹出音符，更是他们对旧日荣耀与温情的怀念，只有在困境中生活的、渐渐被抹去痕迹的、被遗忘的人才能真切感受到这种片刻人生高光的回味与超脱是怎样一种安慰。在情节上，本来很多应该煽情的苦情戏被处理成黑色幽默，小元的富爸爸靠造假药发财，赢走陈桂林妻儿，穷爸爸陈桂林则要靠造一架‘假’琴，把女儿夺回来；葬礼上被要求不能弹太悲伤的送葬歌曲，陈桂林就要弹《步步高》。小背景是主人公之间各种纠葛、凄惨的生活和陈桂林对小元的父爱，大背景就是经济变革中被抛下的、苦苦追寻时代脚步的人。片子中穿插了几场葬礼，而合在一起就是一个逝去时代的葬礼。”

杨霄：“对的，《钢的琴》里有很多葬礼片段，就像片子开头，主人公和他的乐队在一个葬礼上演奏，眼前是死者的祭坛，背景是两根大烟囱，这是工业化时代的象征。这个葬礼既是一个老人的葬礼，也可以理解是为工业时代以及工人阶级主人翁地位的一曲挽歌。”

《嘉年华》剧照

关萌雨：“今日想要分享的电影是《嘉年华》，我去看的原因其实很简单，因为抽中了免费的票外加说是女童性侵主题，文淇的演技还可以，整部电影大量地运用隐喻的性暗示来表达作者的主题，从海边大型玛丽莲梦露被安置好开始，双线共存，讲述的就不是单纯的女孩的故事或是人们对玛丽莲梦露的态度。两个女孩子面临同样不幸的遭遇，一个女孩迫于父母的种种原因选择放弃追责，另一个女孩子承受了母亲的暴怒，很多人在观影后谴责母亲的行为，但是我觉得母亲对于女生的愤怒其实也源于自己面对这件事的无力。电影的最后，一个女孩子在遭遇这样的事情之后却要被迫不断地进医院证明自己被侵害，哪怕父亲已经很努力地在追求公正，却也阻止不了女儿的自杀，文淇饰演的女主最后自由了，玛丽莲梦露雕像倒塌了，女孩子的生命也随风飘散了，这是没有结局的故事。很多时候遭受侵害本身并不足以让人失去生的希望，家人的态度，外界的声音，往往才是压死骆驼的稻草。”

《嘉年华》海报

文梓义：“看了十佳独立电影榜单，对《艺术死了》很感兴趣。通过片花可以感觉到《艺术死了》运用了伪纪录片拍摄风格，影片糅合了行为艺术与观念艺术的元素，是导演基于影像的一次社会实验，影片中通过新闻、Vlog、短视频等媒介手段的叠加，用叙述构造事实，实现了以‘真假假说’的方式反映当下中国艺术阶层的生态现状。我搜索了一下关于《艺术死了》的资料，有一个观点我觉得很有意思，是导演提出的：‘《艺术死了》最合适的载体并不是电影院，我觉得它最终的载体应该是手机，它需要在互联网平台进行交互式的弹幕式的发行模式。它不需要沉浸，它不是一个传统电影项目，弹幕本身可以交互到这个影片里面，每个观看者都可以成为新的创作者。它是一个新的东西，我觉得它会引起一些波澜，无论是正面的还是负面的，我觉得都是有价值的。’独立电影之所以独立，应该也是引领潮流的，适合当今媒介属性，比如新媒体体现的交互性，是开拓未来电影可能性的一种尝试。”

《倭寇的踪迹》海报

《过春天》剧照

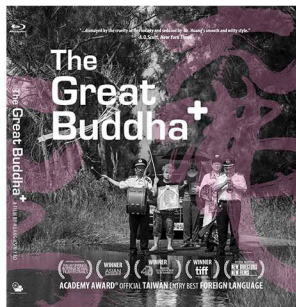
文梓义：“今天分享一部电影《过春天》（属于文艺电影，但是上过全国院线，不是仅在电影节上映的类型）。这部电影是‘中国青年电影导演扶持计划’（青葱计划）扶持的项目之一。首先《过春天》在类型上将少女与犯罪结合在一起，我觉得这很巧妙，因为少女是叛逆的，犯罪其实也是对社会秩序的叛逆，两个元素组合在一起有一种奇妙的浪漫。另外，我对《过春天》充满隐喻的镜头语言印象十分深刻，《过春天》每个情节的转变都有暗示，比如佩佩观赏小鲨鱼，在镜头里佩佩被小鲨鱼环绕，暗示了佩佩处于危险的境地，也为佩佩走水被抓埋下了伏笔。最后，《过春天》在情欲镜头的表现上又克制又放肆，我很喜欢，红色灯光渲染氛围，手持镜头增加真实感和窥伺感，加上演员的喘息和表情，是在电影院时忍不住捂眼偷看的程度。”

顾洵：“帮她腰间绑手机那段，暧昧又克制。”

谢宇舟：“《过春天》映后交流有影迷问导演是不是盖里奇的粉丝。”

贾安琪：“《过春天》挺久之前看的，除了两个人互相绑手机那里其他都记不太清楚了，那个胶带声……看似没啥的行为但一直让我想入非非，但我就是感觉信息有点多导致都没太清楚？比如青春期的爱恋，身份认同，青少年犯罪……”

叶芷灵：“我这两天因为上课看的一部法国片《Divines》和《过春天》有挺多相似之处，女主是马格利布裔（北非阿拉伯国家），她朋友是黑人，她们都是穆斯林，15岁左右，她妈妈是‘谁都可以上’的类型（不确定是不是性工作），总之女主就很想挣钱，然后跟着一个女头头（黑人）做毒品生意，所有这些身份认同、青春期叛逆、原生家庭困境、少女幻想浪漫情节什么的，都有挺多共通之处。”

《大佛普拉斯》海报与剧照

任雪琪：“在漫长的备考途中攒了很多很多想看的片子，《大佛普拉斯》是考试结束后看的第一部，印象很深刻。‘有钱人的生活果然是彩色的’，黑白色调下肚财、菜脯等人的底层生活和行车记录仪里启文充满‘色彩’的生活形成对比，而更直击人心的是肚财等人的灰暗生活似乎被以启文为代表的上层社会用权力和欲望一点一点侵蚀，口哨的轻快声音裹挟着肚财死亡时刻带来的巨大震撼，黑色幽默推展到了极致，似乎肚财并不是死去，而是从这难以喘息的重压下脱身而去。‘神佛’这一带有宗教含义的形象在我看来只是又一重压在底层人民身上的、令他们无法抗拒的力量，启文在大佛面前杀人之后逍遥法外，肚财和菜脯却在误看到杀人过程后被良心谴责整晚，若神明真的存在，又为何对渎神之事视而不见？应了余华在《活着》里说过的：以笑的方式哭，在死亡的伴随下活着。”

顾洵：“看《四个春天》的时候，有一种质朴的舒适感。非常自然，和以往我看的纪录片不同，它的剪辑拍摄都没有很大的技巧，甚至会出现被摄者捕捉到镜头手足无措的感觉，以及和摄者交谈的对话，有一种家庭录像带的感觉。有很强的代入感，经历了一个小家庭的喜怒哀乐，从中也能找到自己的成长轨迹。纪录片里的方言、特色民谣、风俗，是一种小镇的别样风情。《四个春天》让我想起了杨绛先生的《我们仨》，也是描写的一个小家庭。‘我们仨’其实是最平凡不过的。谁家没有夫妻子女呢？我们这个家，很朴素；我们三个人，很单纯。我们与世无求，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起，各自做力所能及的事。或许千千万万个‘四个春天’、千千万万个‘我们仨’都在上演这样温馨动人的故事。”

姜力菲：“看到有小伙伴谈到了《四个春天》，我也想接着谈谈我的想法！家庭录像的形式可能是对于中国式家庭这个主题最好的视角。电影里有片段，父亲兴高采烈说‘今年

燕子又来了’，母亲说‘我喊你爸少高兴一点，到时候这些燕子一走，心又灰几天’，真的是很直白的对于父母和孩子若即若离关系的隐喻。中国式家庭的内核不像西方有着强烈的喜剧或悲剧感，而是质朴平淡不露声色，在劳动、闲聊、山野自然、春节团圆、生老病死、祭祖与告别中大家一起成长，真实而坦然，每个人看到后都会想起记忆里家里一点点的小细节，可能是案板上剁菜的声音，可能是离别时长辈的一个眼神，其实都是我们平常生活里的艺术感，导演都用平淡又真挚的方法表现了出来。”

《四个春天》剧照

谢宇舟：“其实蛮想知道大家为什么会喜欢上电影的？或者说开始系统观影的契机是什么？”

关萌雨：“我觉得契机谈不上吧，好的电影和好的书没什么区别，看完之后会觉得很充实，或者单纯的很放松，就像是一两个小时的时间里完全沉浸在别人的人生里的感觉，很有趣。”

叶芷灵：“我的契机是《东邪西毒》，第一次看是初中的时候，才知道还有这样的电影，感觉特别有魅力。”

刘沛尧：“我是小时候家长经常带着去电影院，慢慢就有兴趣了。然后大学时候上过一学期的电影选修课，把以前的那些电影有系统的整理了一下，有了把了解不完全的电影补全的兴趣。”

谢宇舟：“我是遇到了一个人（现在已经不讲话了），从此之后觉得电影啊书啊音乐啊比以前更有趣了。”

顾洵：“高中时候没有手机，娱乐方式就是看电影。一部一到两小时的电影，身心完全投入进去，体会了别人的人生与经历，就感觉自己也重活了一遍，别人的经历和所思所想是很奢侈的东西，值得珍惜。那时候很喜欢看星爷的电影，星女郎又美，电影也好笑，但是有时笑着笑着又令人想哭，那时候觉得星爷真的太有才华了。”

贾安琪：“空出来的这1到2个小时看看这些真真假假的生活或者故事真的很有趣！”

李昱肇：“我也是受到我爸爸的影响开始看电影的，一开始跟着看什么也不懂，长大一些后开始渐渐对于电影有了自己的理解，现在则是很享受完整地两个小时看完一部电影的满足感。”

任雪琪：“电影可能对我有天然的吸引力吧，很小的时候就守着电影频道的《佳片有约》，特别是白雪公主这些迪士尼电影，对一个小学生来说看电视到十二点真的很奢侈了，从初一家里有了第一台小平板电脑，上面只下载了一个软件叫做PPTV，上面有很多电影资源，并且那个时候好像版权监管要比现在松一些，只要是假期就一定会看电影，后来又接触了很多美剧，第一部看的应该是《迷失》，那个时候搜狐视频是美剧最多的平台，上数学课总在看剧，后来进入大学，上了系统的电影理论课程，我发现这些理论对我来说真的特别有吸引力，自己会搜很多论文去看，之后就选择考研也考这个方向了。”

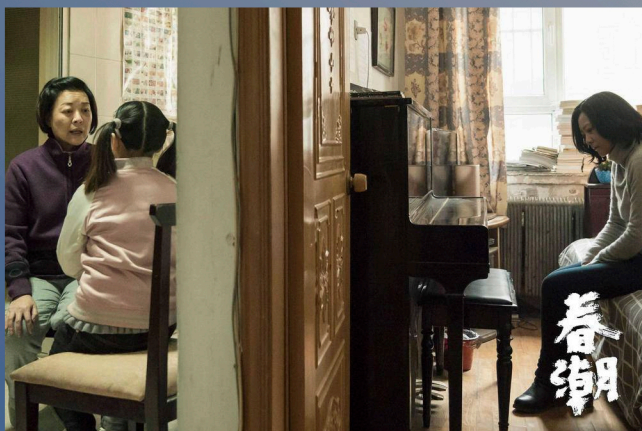
MOCA CLUB
FILM AND PRODUCTION

女性主义电影

从美国的末路狂花,
到法国的BAISE MOI,
从钢琴课到时时刻刻,
从男孩不哭到女魔头,
我们都听到了同一个声音: **女人**。

什么是女性电影,
关于女人的?
女性创作者的? 女性视角的?

——19THWAY

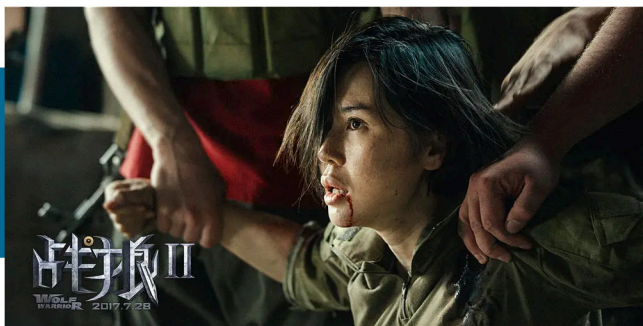

女性电影《春潮》剧照

FEB.

W3-6

“这周的选题是女性主义电影或者一些印象深刻的女性角色。那为什么会出现女性主义电影呢？其实是在这个以男性为主导的世界的意识形态中，在对女性符号的误读下，女性作为一个被剥削的群体对主流意识形态的一种反抗。盖耶·塔奇曼曾经在书中说过，社交媒体逐渐对女性实行了‘符号灭绝’，所谓的‘符号灭绝’就是人们在社交媒体上所看到的女性符号已经是残缺的，或者是被误读了的，就像《战狼2》中的女主角一直处于一个被解救的状态，她的出现其实是为了服务男主形象塑造，她永远是一个弱者的形象。这样的形象和现实生活中的女性其实是不一样的，所有的女性符号都是为了去塑造男性而产生，人们对女性形象没有正面认识，所以盖耶·塔奇曼认为女性逐渐在社交媒体中以符号的形式灭绝了。那在讨论女性主义电影之前，大家对电影、电视或者现在社交媒体上各种的影像形式中对女性的误读有什么深刻的印象吗？”

《战狼2》剧照

FELMIRISM 女性符号

“我觉得现在社交媒体对女性最大的误读就是‘女权’被污名化。”

“对，就各种田园女拳嘲讽之类的。”

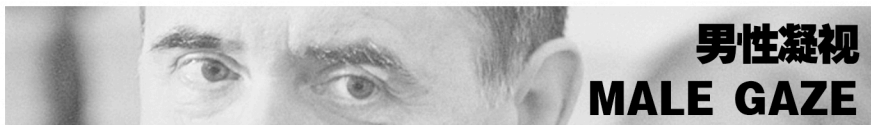
“我之前看B站一个视频觉得说得还是比较有道理的，说女拳对应的是男拳，女拳之所以出现是因为有男拳的存在，女拳的消失应该是伴随着男拳的消失。”

“大家对‘女拳’或者‘极端女权’这种词使用得太泛滥了，女性在表达愤怒与诉求的过程中其实‘极端’的界限是很模糊的，现在更是被挤压了非常多的表达空间。”

“而且我也很赞同女性应该停止剥削女性的观点。”

“之前陈迪在微博上说过一句话，大概是，当一个社会阵营足够大，内部出现分化是很正常的，但是当大家抱团取暖都还不够的时候为什么还要搞党同伐异。”

“还有**‘男性凝视’**的问题，很多时候导演不会站在女性自己的视角看待世界，而是把自己印象中或者自己价值观里刻板的女人该有的样子呈现出来，导致很多女性观众接受了这样的价值观后来约束自己的行为，更加加深了刻板印象形成恶性循环，去年大热的《信条》在女性角色塑造这方面做得就非常不到位。整个故事呈现的女主形象非常单薄：常年受丈夫家暴欺压，困于现实利益和儿子的抚养问题之间忍气吞声，遇到能逆时空行动的主角后做出的一切行为和决定都是出于‘救儿子’的动机，在这个故事里我们只看到了她作为母亲救子心切的一面以及由此引发的一些令人迷惑的行为动机，只是在最后提到了她离开丈夫束缚获得心灵的自由，而其他的她作为独立‘女性’而非妻子、母亲的一面都未提及，一切行为的动机都是孩子，我觉得这是对很多女性非常大的误读与不尊重，无视女性自我的价值追求而把母爱推广到她的一切行为上我觉得是一种隐晦的道德绑架...”

“我觉得就拿**「谋女郎」**来说吧，巩俐一开始就是张艺谋的muse，是很有活力、劲劲儿的那种女人，后来的章子怡、董洁也有那种倔强的劲，但是慢慢少了，就不说她们个人性格，放在电影大银幕上的角色就是弱弱的小女孩（当然也会有其他方面性格的体现），这种审美的转变是群体的，甚至可能是时代的，我的点就是这个大环境其实在慢慢变差。”

“感觉现在的演员好多都同质化了，没有自己的特点。而且不仅形象没有多少特色，大众接受的身材不管男女都越来越偏向瘦。”

“而且我们对于这种**「大女人」**的女性形象接受程度越来越低。”

“我好像看过一篇文章里面讲的是电影就是男性凝视的目光。”

“确实好多电影都有这个问题诶，我记得《沉默的羔羊》里特意设计了很多镜头来讽刺这个。”

“是哦，我记得那个文章写的就是女性作为被凝视的客体，电影也是为了满足男性的窥探欲啥的？”

演员巩俐

内容建设：贾安琪、姜力菲、刘沛尧、任雪琪、谢宇舟

“今天提供一个跟大家普遍印象所不同的观点。**电影所体现的对于女性的‘窥视’也有合理的因素。**麦茨在《想象的能指》中提到，在如梦境的电影行为中，观众犹如偷窥狂，演员犹如暴露狂，观看电影成为了窥淫欲的范式。演员在表演时必须装作没有人在看，忽视第四面墙的存在，并在被人观看的过程中获得快感和成就感。凝视是一种欲望，被凝视同样也是一种欲望，凝视和被凝视是两种目光指向相反的欲望。电影作为一门艺术，正是始于被凝望的驱动。即使影片中最不起眼的物体，在荧幕上也无不在极力呼吁‘看着我’。而女性主义电影中的女性角色仍然处于被凝视的状态，其建构的基础应该是摆脱特定‘男性视角’的凝视，让**女性符号客观存在。**可是随着媒介越来越往私人化、移动便携化的发展，人们的观影行为越来越私人，加之男性为主导的意识形态潜移默化的影响，女性主义电影发展的同时，女性依然面临着不公平的待遇。”

克里斯蒂安·麦茨

“我觉得是这样，至少在劳拉·穆尔维（Laura Mulvey）的文章中，除了女性被物化（fetishized）并凝视以外，男性形象为男性观众提供的是产生共鸣的另一主体，而且在理论之外，大部分更早的电影中，被‘窥视’的对象往往是女性，而男性的行为要不然是正义且正大光明的，要不然是罪恶且无人知晓的。至于现在的女性主义电影，从很早开始也已经有作品中出现**Female Gaze**或类似的表现，我觉得它不可能迅速地扭转现实情况，毕竟电影只是传播媒介，但是它**能够体现女性意识的崛起和潜藏的力量，它和现实的关系应该是互相影响互相表达的。**最后关于‘私人观影’，我觉得现在的移动便携式观影是消减‘窥视’感的，因为之前的模式是在巨大且黑暗的电影院里，每个人一个座位，中间隔着扶手，彼此之间除非原本认识不然一般不会交流，这是一个公共同时又有一些‘私人’‘隐秘’感的场合，在这样的环境里‘窥视’更像是一种集体作恶（这个词用重了，但是暂时想不到更合适的），某种意义上这个特殊的模式滋生了‘窥视’，也加重了它的道德性。现在的移动观影模式中，对着一个相对更小的屏幕，在一个可能并不完全黑暗的环境里，我觉得可能更类似于看电视的spectatorship，虽然是个人观影，但是你会知道同时还有许多人可能也在看，比如通过弹幕或者社交媒体，就像一个电视节目在播放的时候，你有可能是一个人在看，但在同一时间全国甚至世界各地，都有许多人同时在看，它同时也具有公共性。”

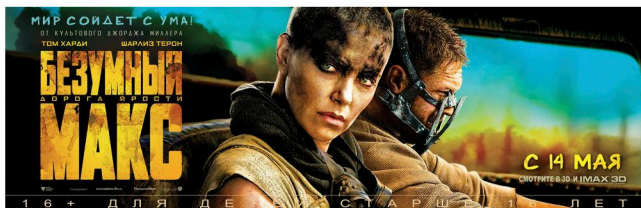
劳拉·穆尔维

内容建设：文梓义、叶芷灵

“其他女性角色，除了那种特以女性为主角的，感觉在大部分影视里面女性都以温柔体贴的形象存在，这样下来好像伪女权就觉得温柔体贴百依百顺给女性抹黑了，我个人觉得怎么选都是自己的权利，有些人就是一切为了孩子，这样的女性角色在影视作品中也不少，似乎亚洲和欧美那边女性角色差异挺大的？《致命女人》《后翼弃兵》，其他能想到的更多是保护孩子的‘复仇者’。”

“我记得有人形容过《疯狂的麦克斯4》中塞隆的那个女战士角色是真女权，但我总觉得导演为了突显一个战士的形象让塞隆刻意扮丑剃光头有点‘去性别化’的感觉，就是想突显这个女战士武力高超的时候一切造型还是在往男战士的方向靠拢，感觉其实还是没有真正打破刻板印象。”

女性 人物形象

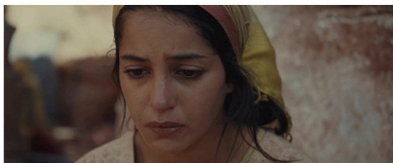
《疯狂的麦克斯4》剧照

《妇女参政论者》海报

“我觉得这是不同文化背景下的女权进程不同，讲真现在国内的女权我也搞不太明白，似乎一人一个样，但即使是亚洲/欧美内部也根据文化地域有所不同，包括描绘的不同历史时期女性形象也会有很大差异，像《妇女参政论者》里的suffragettes就是最早也是相当激进的女权主义者，其实激进或温和没有对错之分，是要看放在什么环境下去考量，比如描绘上世纪七八十年代欧美的就一般会有很强的叛逆感，但最近几年的又通常是相对温和或者刚中带柔的。”

《女性之源》剧照

“如果说欧洲，东欧西欧北欧是不大一样的，北欧描绘的处于中产焦虑、自由的同时又略带压抑的女性，和南欧的更多注重性解放的女性，和东欧的更加复杂、经受战争/政治动荡的女性，都有所不同；还有中东电影中的女性形象其实也很特别，不过大家看得应该都不太多。”

内容建设：姜力菲、叶芷灵、周小雯

女权主义 影视作品的 定义

“今天想分享一个关于女权主义影视作品定义的观点。有些以女性为主题的影视作品，其实是打着女性主义的幌子，他们大多把男人的刺激作为女性觉醒的主要激发点，仿佛如果没有男人，没有男人的爱情，没有男人的亲情，女性就没有办法发掘自己的潜力追求自己的人生，仿佛女性追求的事业都是以男人为目的的。影视作品中的一些宫斗剧，还有近期很火的美剧《致命女人》，都有这样的问题。反观男性题材的电影，女性大多作为边角料的角色，很少有展现伟大男性的电影，把女性的背叛或者是女性的逝去作为激发其内心真正斗志的根本原因，所以我觉得以上的女性主义电影不能算是真正意义上的女性主义电影。我觉得真正的女性主义电影应该是，**女性为自己选择**，不是因为外在的男性因素的刺激，是出于自己内心的号召而选择去追求某一事业或干某一件事。”

“有一个很有意思的评判标准叫Bechdel Test，有3条规则：电影中至少有2个女性；女性之间有交流；她们谈论的是和男性无关的事。这个test并不是女权与否的标准，但是至少强调了女性形象独立于男性之外的重要性吧。”

内容建设：刘沛尧、叶芷灵

WHY WOMEN
KILL

《致命女人》海报

任雪琪：“有学者曾指出，**女性的自我表达往往在双向运动中进行**：一方面要抵制由霸权话语和社会实践创造的对女性的建构，另一方面要用新的表达范式来打破这种常规建构，这与劳拉·穆尔维（Laura Mulvey）在《视觉快感与叙事电影》中提出的观点不无相似。近一两年国内女性题材的电影中我印象比较深刻的是《春潮》，这部电影描绘了一个父权式微的家庭中三代女性。我印象最深刻的片段是建波母亲想要促成女儿和一位‘成功男士’的婚事，但是建波却在三人的会面中戏谑地给对方发短信称自己少了乳房，对方落荒而逃。看到这个片段的时候我不自觉地将《春潮》里建波对于女性特质的戏谑嘲弄与《送我上青云》中盛男因为自己女性特质的缺失而陷入迷惘和挫败放在一起，这两部女性题材电影的女主角对于各自身体中女性特质的不同态度引人深思。劳拉·穆尔维曾说过‘在性别不平衡的世界中，决定一切的男性凝视将幻想投射到女性形体，女性形体依次而被设计出来’，从这个角度来说，建波对乳房的嘲弄正是这部电影试图打破传统男性凝视的举动。并且这部电影中对于女性身体在影像上的审美再造还体现在建波在愤怒绝望之时用手去握住一个仙人球，摄影机似乎忠实地记录下了这个过程，建波用几乎没有变化的面部语言应对了这个她主动的，并给她带来生理痛苦的过程，我看到了她的力量，她在支配着自己的身体。”

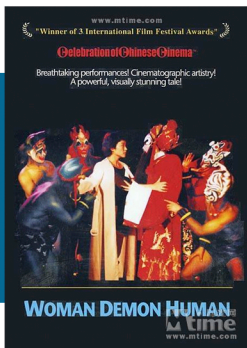
而在《送我上青云》中，盛男似乎在被自己的身体支配，她在确认卵巢癌的情况下用近乎疯狂的举动寻找爱意，但尽管如此，她也是在以自己的方式控制着自己的性愉悦权力。但是这两部电影里相似的地方是都在男性缺失的家庭关系中探讨了母女的关系，或许这是青年一代女性电影导演在自身成长过程中遭遇的境况，她们也不约而同地将自己对女性电影、对女性意识甚至是女权意识反映在电影中，尽管存在种种遗憾，但是我认为这两部电影都可以称为是女性电影，并且值得一看。”

《送我上青云》海报

《春潮》海报

《人鬼情》海报

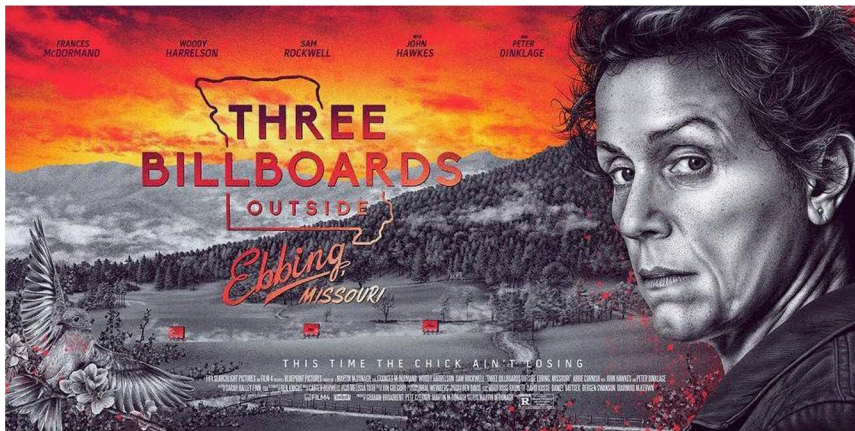
任雪琪：“最后分享一句我很喜欢的话，是黄蜀芹导演在一次访谈中说的，并且她的《人鬼情》被戴锦华教授认为是中国唯一一部女性电影，虽然这样的认定还有待考量，但是黄蜀芹导演确实是第四代中很优秀的女性导演：希望在自己的电影中表现女性的视点，就像通常在南北方向窗口的房间里开一扇朝东的窗，那里也许显露出不同的风景。**这不是一种自觉的边缘与抗议者的姿态，而是尝试在堵死的墙上开一面洞开的窗，那里显现了别样的风景——女人的风景。**”

叶芷灵：“其实Laura Mulvey的这篇文章到现在已经是被讨论了非常非常多，她后来也有一篇反思的文章，以及她的不少观点虽然很创新，但不乏反对声音，因为她的理论基本上是基于精神分析（psychoanalysis），应该说只在很有限的程度上讲得通吧。但是她提出的现象是很有独创性的，**男性凝视（Male Gaze）简直是无时无刻不在**，尤其她在文章中也是主要关注主流类型电影，像黑色电影（Film Noir）当中的蛇蝎女郎（Femme Fatale）形象就是一个很好的例子，包括一个微博上看到的视频，是凯特·温斯莱特在一次电影节红毯上蹲下身去问摄影师为什么要从脚往上拍她，这个只限于女性对象的拍摄手法也是Male Gaze的体现。”

关萌雨：“昨天看到有姐妹谈了《春潮》，被海报吸引就去看了下，看完之后抛开剧情，我其实更想和大家聊一下关于‘母亲’这个角色的塑造。我感觉在我看到的大部分影视剧里，母亲往往和歇斯底里的女人画上等号，而且这种印象往往会得到观众的普遍共鸣，觉得自己家就是这样的，自己的母亲就是这样的，而且我也在生活里听到过一个不好的母亲会毁了一个家庭之类的言论。我一方面觉得大多数时候女性对于家庭的情感付出是多于男性的，但是另一方面又觉得好像木偶式的婚姻也不是这样的形象言论出现的根本原因，所以想问问大家怎么看待这类形象的广泛应用，仅仅是因为这是收视上的财富密码么？”

谢宇舟：“很多国产电视剧的妈妈形象都是很扁平的，就和春晚那种闹脾气偏要回家/偏不回家的老婆形象差不多，人都爱看这个（指爹味重的人，且爹味重的人占大多数），还有一个原因我觉得编剧也偷懒，躺着能把钱赚了我为啥还要动脑筋。不过像《小伟》《阳光普照》《爸妈不在家》这里边的母亲形象都塑造得特别好，怎么说就是与众不同吧，有人就爱看家长里短的。”

《三块广告牌》母亲海报

姜力菲：“我觉得《三块广告牌》在塑造母亲形象上做得倒是还不错，虽然这部片子可能很多人Get不到，但这部电影里母亲的设定不同于往常单纯地爱孩子、为孩子付出一切或是不称职的母亲害了孩子的人生这么简单，这部电影里的母亲同时夹杂着暴戾、冷漠、乖僻、善良、温柔、隐忍、豁达等多种特点，是一个非常复杂的形象。当我们为了她不幸惨死的女儿而伤感时导演同时告诉我们她也是导致自己女儿悲剧的主要推手，她疯狂地泄愤，无差别攻击警局里的人时我们厌恶这个疯魔的母亲，却又看到她将小鹿认作自己女儿的灵魂抚摸时温柔的一面。最终她与警察和解，藏起心里的伤痕，去豁达地拥抱新生活。我觉得这个人物设计的最独特的地方在于，导演**同时以独立的人和母亲这两种身份为她设计了性格，她以独立的人的性格生活时，母亲的角色又为她带来无止境地要寻求的东西**。导演将仇恨愤怒这种元素放到女性的位置来思考，借女性来表达，同样非常富有张力与戏剧性，但又还原了女性身上的浪漫善良坚韧隐忍，这样**脱离了传统脸谱化设定的复杂女性形象**在我看来是真实又有温度的，影射出的社会信息也更复杂深刻。”

NYMPHOMANIAC

任雪琪：“拉斯·冯·提尔是我一直很喜欢的一位导演，之前咱们在讨论选题的时候有说到男性导演的女性电影，我瞬间就想到了他和他的《女性瘾者》。其实作为一个还比较多产的导演，从道格玛宣言（Dogma 95）为分界线，从《金心三部曲》开始，冯·提尔的作品序列中开始出现重点刻画的女性形象，并且这些女性人物常常被周围环境所隔离，被人群孤立。《女性瘾者》里的乔被设定成为天生的性瘾者，且从很早开始她就以这样的身份为傲，把一切男人当做猎物，而她可以随心所欲地占有任何她想要占有的猎物。尽管如此，她没有逃脱男权社会无孔不入的力量，她也被自己的过去逼入了死角，曾经信任的男人强行与她发生关系，情人的殴打和养女的背叛让她陷入永久的孤独和无法被爱的悲剧。在她试图冲破父权的过程中，她也许取得了一两个‘进展’，但当整个社会的力量压在她身上，仅仅对于身体的操控似乎微不足道。

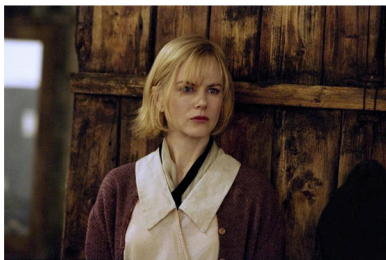

《女性瘾者》剧照

《狗镇》里的格蕾丝也是一个绝望反抗的女性形象，《曼德勒》作为《狗镇》续集继续讲述了格蕾丝的悲剧命运。乔是富有勇气的，格蕾丝是天真的，她们都曾以离经叛道的方式向男性强权发出挑战，且都无法接受想象和现实之间的落差，彻底破灭的理想使她们在绝望中完成了反抗。在视觉语言上，冯·提尔电影中的女性形象从未被塑造成性感妩媚的形象应和男性审美，穿着也多以舒适为主。

她们从不色情暴露，也未被刻意削弱女性特质，即使在《女性瘾者》中出现了很多性行为，但是冯·提尔也未曾特意营造‘色情’，乔的身体并非传统意义上最吸引男性的丰满类型，这使得性行为的场景更像一种客观动作，使人仍能关注于剧情主线的进展，以最自然本真的方式呈现出女性的身体美。正视并重视女性情欲的表达，对呈现女性情欲更加客观真实，扭转了女性被掌控和歪曲的现象，打破了人类社会对女性价值判断及女性存在‘圣化’和‘奴化’的两种极端，表达出对女性追逐自我、享有权利的认同。”

叶芷灵：“其实《狗镇》的女主我觉得她不是一般意义上的绝望反抗，她最后因为她父亲点出她的‘傲慢’于是决定杀人，一方面似乎是女性意识觉醒，一方面可能隐喻女性潜藏的由生育带来的决定性力量，我觉得她不绝望，她的行为也不像反抗，更有点神祇归位那种感觉，前面村民做的一切则是湮神。他用剧场的方式去做布景，然后那个村子还跟外界接触极少，真的是有点仪式性（ritual）的感觉。”

《狗镇》剧照

《找到你》剧照

周小雯：“说到这个我想起《找到你》，不同地位的女性角色作为母亲与自己孩子发生的故事，其中有些情节还是奇怪bug。三位母亲：一个很难再找到合适工作，一个投海身亡，还有一个职业生涯结束影响母女的生活质量。我觉得这部影片整个‘审视’的意味很重，包括串联的一些犯罪情节有点怪，影片在描述母亲的时候大部分都是上帝视角，不知道有没有第一视角的，贴近真实平淡的自然我觉得更适合当下浮躁的性别对立情况。”

《女神们》海报

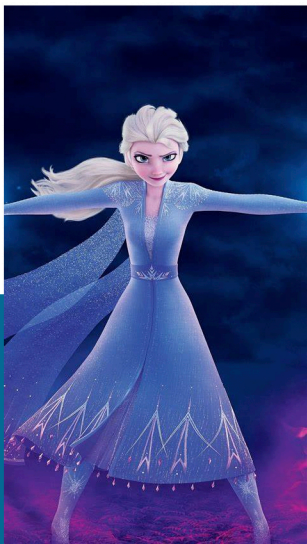

《家宴》海报

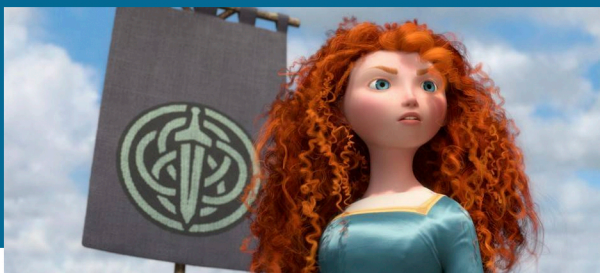
叶芷灵：“我们一方面可以聊女性主义Male Gaze 这些，也可以聊不同文化背景下的电影当中描绘的女性形象有什么异同，比如我上周说的《女神们》（Divines）里的女性是青春叛逆的，这周（又是上课要求看的）刚看的《格巴维察》里有叛逆的女儿和饱受强奸生女阴影的母亲这样的二元对立，以及像《消失的爱人》和《革命之路》（以及各种更早或更晚的描绘婚姻的电影，eg.《婚姻故事》）当中的两个妻子都在婚姻生活中经受了不同程度的折磨或伤痛，她们在歇斯底里之后又做出了完全不同的选择。”

叶芷灵：“以及温特伯格的《家宴》（Festen）也很有意思，里面无论男性、女性的形象都带着错乱和暧昧，同样也是性侵，有包庇者，有反抗父权者（是男性而非女性），有无知者，那个家庭就仿佛一个社会的缩影，但令人感到失望的是，被推翻的父权似乎由下一个（未来）父权接任，甚至作为包庇者的母亲被轻而易举地原谅，也不知道是俄狄浦斯情结还会女性意识完全不重要的表现。”

《冰雪奇缘》剧照

文梓义：“今天想分享一下迪士尼具有女性意识转向的影片《冰雪奇缘》。在这个影片中，一定程度上艾莎、安娜的独自前行是勇敢坚毅的体现，是对男权社会关于女性柔弱胆怯形象的突破。艾莎和安娜揭露祖父建造大坝阴谋的过程中并未直接得到男性的帮助，**拯救族群的责任由男性英雄转移到女性公主**，女性在此过程中占据的主导地位也体现了女性意识的觉醒和女性能力的彰显，这同样是对男权话语体系下对女性柔弱形象塑造的反抗。影片结尾，艾莎骑上了专属于王子的白马，骏马奔腾踏湖而来，象征着迪士尼经典公主童话的另一符号被打破。”

《勇敢传说》剧照

关萌雨：“其实说到迪士尼的‘女性意识’，我觉得更值得一谈的是《勇敢传说》，我看完的时候觉得不论是出于迎合市场还是别的什么目的，她跳脱出传统的美丽，善良，需要王子来拯救的公主形象，传达出‘公主’这一概念的更多可能，告诉小朋友就算是跳脱的，是所谓的假小子，也可以成为公主。它将女性从早期的框架中挣脱出来，告诉大家更重要的是责任心，是有担当，要有美好的品质，而不是一味地追求表象成为所谓的‘淑女’。”

《女人的碎片》剧照

任雪琪：“《女人的碎片》是最近口碑还不错的一部女性题材电影。虽然是被传言中开场十几分钟分娩镜头的‘神级演技’安利来看的，我个人倒是对那一段不是很感冒（但是真的有被吓到）。她与母亲争吵的那一段才是我心里的高光时刻，不愧是话剧演员出身。或许是我偏爱在一切电影中看到无法自控的情绪和愤怒的表达，且这是这部电影中少有的她将情感外露的时刻。很巧的是，这部美国电影与之前谈过的国内女性电影《春潮》和《送我上青云》一样，都匀了笔墨去描写母女之间的关系，且都以和解为结果。影片结尾处，玛莎终于将照片洗出来，终于有勇气让伤口愈合，她看到已经失去的女儿的影像时应该是什么样的感觉，什么样的感觉会让她随后在法庭上决心原谅那个被所有人认为是‘杀人凶手’的助产妇？我现在想到，仍觉得影片给出的动机和呈现太过单薄，比起开篇分娩过程的浓墨重彩，结尾法庭上的一席话似乎变成了导演的一厢情愿。我承认可能性的存在，只是我看到的一切不足以构成令人信服的动因。如果这一切是玛莎在这场失去中逐渐重拾破碎自己的艰难历程，那么母亲和丈夫的对手戏就仿佛在高速路上疾驰时突然换了新手司机一样蹩脚。”

李旻曜：“今天想要分享的是《穿普拉达的女王》，这部电影虽然重点更多是放在了职场上，但是其中对于女性力量的表达和平等态度的诠释也是值得思考的。电影中无论是Miranda，还是Andy，都是优秀的女性，并且也不是传统电影中千篇一律的女强人，电影对于她们性格的刻画是立体的，一方面都突出了她们对于事业的热情和极强的能力，另一方面也描写了她们对于家人、朋友以及感情的态度，不过更重要的在于，Miranda在事业上都可以完完全全地依靠自己的能力、人脉等等立足在行业之中，处事果断冷酷，但也有温柔知性的一面；而Andy也不同于常见的助理，她既有优秀的工作、学习能力，行事方面十分果断，虽然曾一度让朋友和爱人无法理解，但并不是说此刻处于事业上升期的Andy层次已经远超他的朋友了，只是这个时间段他们并不能互相理解，而在影片的最后，Andy毅然决然地放弃了很多向往的杂志社工作，转而投靠自己真正向往的报社行业，最终选择了当初最向往的道路，也是认识到了真正的追求在何处，走向了自我实现的道路。这部影片定位职场，也包含了平权的思想，并没有将其放在台面上直接宣传，而是铺垫在主要剧情之下，作为一个沉默的共识，这样对于平权态度的传达我认为也是十分深刻、有效的。作为一个男生，可能没有办法很感同身受地理解女性受到的不平等的对待，不过我充分地尊重每一位女性，也会反思自己的行为与言论是否合适，也会向身边的朋友传递平权的思想。”

《穿普拉达的女王》剧照

杨霄：“《穿普拉达的女王》最后的结局描述的其实是不同的价值选择，虽然Miranda和Andy的选择不同，但她们仍在自己选择的人生里热烈地活着。最后Andy选择的是背离光环，而不是选择迎合普罗大众的价值标准。这部电影把一种更美好的价值标准，一种在现实中很难实现的一种可能性演绎了出来，坦然又从容。”

叶芷灵：“不过感觉《普拉达》那个年代报纸纸媒影响力还是很大的，相对时尚杂志而言，报纸还显得更正经一点，也更符合她名校毕业的背景，不过我比较在意的是她和那个帮她搞定哈利波特最新稿子的编辑发生关系，虽然她这个“迷失”从剧情上还算说得通，但是非要让Andy跟他发生关系第二天从他那里得知对Miranda不利的消息，之后这个人就没有姓名了，我摸不准这算是对性解放的颂扬还是另外一种利用或者是利益交换，更像是为了增加剧情的戏剧性。”

顾洵：“印象比较深的是，这部电影的女主、女同事都在减肥，才能穿上小码时装。”

贾安琪：“就跟BM女孩一样。”

《五十度灰》剧照

周小雯：“想起来‘五十度’三部曲，《五十度灰》《五十度黑》《五十度飞》。这三部爱情电影围绕精英男主和独立女主，男主完美精英外表下是悲惨被虐待的童年和对于成为S的渴望；女主是从一开始的疑惑到接受SM再到最后反抗，有人认为这三部女主对于SM的抵抗是在宣誓权利的平等，这一观点我暂且还是持保留态度，毕竟SM如果算小众性趣的话不应该用权利地位来看待。但是电影中描述很多的是女主一直靠自己努力一步一步实现自己当作家、开出版社的梦想，期间也有人非议，说这些都是男主给的，最后她还是凭自己本领获得了周围人的赞叹。”

《五十度灰》海报

《五十度黑》海报

《五十度飞》海报

《教父》剧照 热恋中的情侣

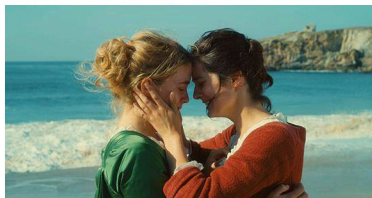

《教父2》剧照 已为人母

《教父3》剧照 历尽沧桑

姜力菲：“今天想分享的是《教父》系列的女主，男主麦克的女友凯。与以往的黑帮电影通常物化女性或直接忽视女性不同的地方在于，教父系列塑造了多位性格鲜明的女性角色。麦克的母亲和第一位妻子都是传统的意大利女性，家庭是她们生活中最重要的东西，她们坚守无条件服从丈夫的传统观念，做好一个黑手党家族背后最强的支撑力量。但凯不一样之处在于她是一位美国女孩，她深爱丈夫与家庭的同时既独立又叛逆，有自己坚持的正义与价值观而不是依从丈夫，她会为了保护孩子而擅自堕胎、与丈夫发生许多争端，很多人评论说这是个不省心、偏执不懂事的女人，但我觉得凯在整个故事中并没有做错任何事，她代表的不仅是美国社会先进思想和意大利传统家庭维系的三观的矛盾，更是那个女性意识刚刚觉醒的时代第一批勇敢向男权和父权抗争的女性力量。在20世纪上半叶的年代，女性争取发声权和独立人格要做的不是像现在从1到10的量变，而是从0到1的质变，凯深爱着丈夫与孩子，她可以成为一名合格的传统母亲，但她背负了无数质疑和攻击，对整个黑帮体系发出质疑，将自己的子女在黑帮斗争的中心保护得很好，从导演和原作者的角度来说，这个角色无疑是个伟大的设计。赋予了女性强烈的反抗精神的同时，又借女性温柔善良善于变通的特性传达出对黑帮体系和社会的质疑与反击，在围绕男性群像展开的故事中，这样一个女性角色无疑是令人欣喜的。”

《燃烧女子的肖像》剧照

任雪琪：“《燃烧女子的肖像》是一部对我来说意义很重大的电影，观影途中掺杂了很多私人情感，但是除去个人偏好，它仍然是一部独特的女性主义电影。浓墨重彩的油画色调和古典构图使整部影片氤氲着浓厚的时代背景，**导演人为地创造了一个‘孤岛’，在空间意义上摒除了男性的影响，使得凝视的权力可以被赋予给女性**，给我最深印象的是电影中的俄耳甫斯隐喻，两位女主角对俄耳甫斯神话进行了颠覆式的解读。古典神话里的俄耳甫斯的拯救行动是被重点描绘的，妻子欧律狄刻的形象则稍显单一。片中玛丽安认为**俄耳甫斯的回头**是源于一个主动选择将美好记忆留在心中的举动，而不是带回妻子，这是一个‘诗人的选择’。从话语权的角度来讲，这个解读依然站在男性角度上，将妻子欧律狄刻物化成为承载情感的客体。而爱洛伊斯则认为妻子的呼唤是俄耳甫斯回头的原因。认为欧律狄刻独在冥府之中，脱离了‘俄耳甫斯妻子’的角色，回归了‘本我’，这是‘女人的选择’。**从对神话的解读可以看出爱洛伊斯的思维方式到了女性的主体性，她在肖像绘制过程中也引导玛丽安使用女性视角平视自己**，这也被很多观众认为是经典的‘女性凝视’的体现，之后又通过神话的解读再次影响了玛丽安的艺术创作，也隐喻了电影彻底进入女性主义视角进行叙事，女性在电影中开始成为第一性。俄狄浦斯的故事变为两个默契灵魂心照不宣的告别，也预示了两位女性的结局。除此之外我觉得电影里的镜像隐喻也很精彩。”

姜力菲：我想不仅是这部电影本身是对女性的致敬与尊重，场下的故事也依然引人深思。在2020年法国凯撒电影奖中，《燃烧女子的肖像》获得了最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳女主角等九项提名，最终却只拿到了最佳摄影这样一个安慰奖。而本届凯撒奖最佳导演给了波兰斯基，抛去波兰斯基电影的艺术价值不说，他的恋童罪名在美国早已被判决，因此他终生不敢再踏入美国国土，而凯撒奖为他安排的颁奖嘉宾是一位曾受到性侵害的女演员，这一系列举动是凯撒奖对《烧女图》这部电影、业界女演员、女导演的羞辱。于是奖项宣布后本片女主角阿黛拉和多位演员愤然离席，阿黛拉对着记者的镜头鼓掌嘲讽凯撒奖，场外聚焦起一群女性点燃火把拉起抵制凯撒奖的横幅，这或许就是这个年代活生生的**‘燃烧女子的肖像’吧**。电影中Héloïse说‘转身’是对那个时代的妥协和对爱情最重要的立场，如果必须分开那么我愿意承担责任。**今天现实中凯撒颁奖典礼，阿黛拉用实际行动‘转身’，电影背景时间过去260年，她离席的背影就像一位战士，这是对法国一次文明倒退的猛烈抨击。**”

凯撒奖现场阿黛拉离席

任雪琪：“是的！！更讽刺的是波兰斯基那年的作品名字叫做《我控诉》。”

姜力菲：“没错，所以看到之后真的心情好复杂，感觉场外女孩子们点起火把抗议这个画面真的非常震撼，设定在两百多年前的电影情节依然会映射到今天现实中来。”

杨霄：“不知道大家有没有看过《沙漠之花》，主角是一个经历过残忍割礼的索马里牧羊女成长为世界T台的超级模特，再到全球瞩目的女性斗士联合国大使，一步步挣扎前行，冲破宗教、文化、体制的束缚与桎梏，揭开自己的伤疤，为女性权益不断做斗争。震撼之处在于这是由真实事件所改编的，而影片的感人之处并非在于奋斗过后的救赎，而是女性对于女权主义的觉醒。冲破罪恶桎梏的办法只有公开罪恶，首先是正视女性割礼的存在，而每一位被施以割礼的女性都应该真正接纳自己的身体。人类社会发​​展至今，任何一项荒唐的腐朽的思想或者行为，都需要经过时间和人们做出的一步步顽强抗争才能逐渐消除，而在这过程中总会有人用血泪或性命换取自由。和很多人一样，这部影片中最为触动到我的情节是Waris因为下体疼痛到医院就诊，又因为语言不通需要同一位黑人医生沟通，却遭到了侮辱和奚落。作为一个黑人，不难想象他本身的生活和成长就是倍受歧视的，但是当他面对一位黑人女性时，他又选择成为一个施暴者和恶习的卫道者。”

《沙漠之花》剧照 从牧羊女到超模的蜕变

谢宇舟：“关于下体痛，是不是《菊豆》里面巩俐用辣椒面洗下体，也挺女权先锋的。”

周小曼：“这个片段我之前是在电视台电影节看到的，当时年龄也很小，就是很震惊，感觉很遥远；但是随着自己年龄增大，和这几年关于女性问题越来越多的讨论，这种情况就在身边而且会有可能随时发生在自己身上的危机感了。”

杨霄：“虽然没有割礼这么残忍，但是我们国家的女性其实也才从缠足裹小脚这样的恶习中解放出来几十年而已，同样也是男权为了控制女性而对女性身体和精神的摧残。”

周小曼：“还有节育环，我是几个月前才知道的竟然这个当时在中国那么盛行，而且还有很多家长现在身体里都有。”

杨霄：“对，虽然有听说过但是没想到这个现象在之前那么普遍。上环和结扎二者之间家庭和社会也往往是逼迫女性选择上环，而不是选择对身体伤害更小且可逆的男性结扎。”

《雌雄莫辨》海报

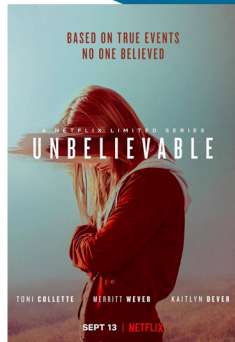
星星：“《雌雄莫辨》是一部讲述19世纪的爱尔兰，女人在男权社会下如何艰难生存的电影。主角阿尔伯特14岁被性侵，为了糊口，开始女扮男装在高档宾馆做服务生，人生的愿望就是希望可以在这种社会下独立并拥有自己的生活。更艰难的是，阿尔伯特希望可以拥有同性婚姻，就像她难得认识的粉刷工赫伯特。可是造化弄人，她遇见了在同一个酒店一起工作的海伦，而海伦并不是她要的爱情。影片中最难忘的是阿尔伯特被发现是女人并倾诉自己的过去时候的神情，眼中透着绝望和无奈同时又充满希望，20年的女扮男装已经让阿尔伯特不再挣扎。而粉刷工的出现又让她燃起了改变生活的希望。但是直到最后阿尔伯特死后所有的积蓄还是被一个男性资本家全部盗走。她到最后也没有过上自己想要的生活，在冰冷的屋子里孤独终老。女性在男权社会下艰难生存的题材电影并不少，而这篇电影除了描写女性的挣扎也描绘出了同性在男权社会中的无奈。

而《水果硬糖》就是一部暗示女人已经可以掌控自己命运的影片。主角为自己被性侵的未成年好友复仇。电影海报的封面是一个穿着红色斗篷的小女孩儿，暗指了小红帽的形象。小红帽与大灰狼从开始的血腥版本演变为安徒生童话，其过程都是在教育女性是弱者并宣扬男权至上。例如，男性像狼一样而小红帽手无缚鸡之力，又或者女性应该在家缝织衣，不应该出门游荡。而《水果硬糖》这部电影又将小红帽推上了另一个高峰。其实在之前小红帽与大灰狼的版本中，有一版是小红帽引诱大灰狼就暗示了女性已经可以用自己的手段方式改变男性。而电影中主角将仇人的生殖器榨碎直接宣示了男权至上的现象在改变。

《水果硬糖》海报

其实说到女性角度的电影，还是想在提及一下网飞的剧集《难以置信》，这部剧是由真实故事改编，女主从小被收养，后辍学，养母也并非真的对她关爱有加。被性侵的她面对两名男警官粗鲁的询问，最后崩溃只能说是自己在撒谎。而后来出现的两名女警官开始询问之前那句没关系我们慢慢来，如果你觉得不舒服我们可以停下来和两名男警官形成了鲜明的对比。最后案件的破获也是归功于两名女警官对受害者的信任。受害者有罪论在最近也越炒越热，前几年的#MeToo行动就是女性对于这种现象的反抗。就算是现在，女性受到不公平待遇的现象也并没有消失，我想这些电影在表达，面对不公，女性在竭尽全力，勇敢和不低头，无论结局怎样。”

《难以置信》海报

SHARPING

本周片单

春潮 (2019)
导演: 杨荔钠
编剧: 杨荔钠
主演: 郝蕾 / 金燕玲 / 曲隽希 / 李文波 / 张紫淇 / 更多...
类型: 剧情 / 家庭
制片国家/地区: 中国大陆
语言: 汉语普通话
上映日期: 2020-05-17(中国大陆网络) / 2019-06-18(上海电影节)
片长: 124分钟

送我上青云 (2019)
导演: 滕丛丛
编剧: 滕丛丛
主演: 姚晨 / 袁弘 / 李九霄 / 梁冠华 / 杨新鸣 / 更多...
类型: 剧情
制片国家/地区: 中国大陆
语言: 汉语普通话
上映日期: 2019-08-16(中国大陆) / 2019-06-17(上海电影节)
片长: 99分钟

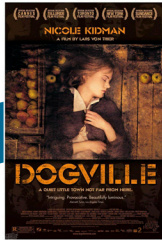
三块广告牌 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)
导演: 马丁·麦克唐纳
编剧: 马丁·麦克唐纳
主演: 弗兰西斯·麦克多蒙德 / 伍迪·哈里森 / 山姆·洛克威尔 / 艾比·考尼什 / 卢卡斯·赫奇斯 / 更多...
类型: 剧情 / 犯罪
制片国家/地区: 美国 / 英国
语言: 英语
上映日期: 2018-03-02(中国大陆) / 2017-09-04(威尼斯电影节) / 2017-12-01(美国)
片长: 115分钟

女性瘾者：第一部 Nymphomaniac: Volume I (2013)
导演: 拉斯·冯·提尔
编剧: 拉斯·冯·提尔
主演: 夏洛特·甘斯布 / 斯特兰·斯卡斯加德 / 斯塔西·马汀 / 希亚拉·博夫 / 克里斯蒂安·史莱特 / 更多...
类型: 剧情 / 情色
制片国家/地区: 丹麦 / 德国 / 法国 / 比利时 / 英国
语言: 英语 / 拉丁语 / 德语
上映日期: 2013-12-25(丹麦)
片长: 118分钟 / 148分钟(加长版)

SHARPING

本周片单

狗镇 Dogville (2003)

导演: 拉斯·冯·提尔

编剧: 拉斯·冯·提尔

主演: 妮可·基德曼 / 哈里特·安德森 / 劳伦·白考尔 / 保罗·贝坦尼 / 詹姆斯·肯恩 / 更多...

类型: 剧情 / 悬疑 / 惊悚

制片国家/地区: 丹麦 / 瑞典 / 挪威 / 芬兰 / 英国 / 法国 / 德国 / 荷兰 / 意大利

语言: 英语

上映日期: 2003-05-19(戛纳电影节)

片长: 178 分钟 / 138 分钟(澳大利亚) / 135 分钟(意大利)

找到你 (2018)

导演: 吕乐

编剧: 秦海燕

主演: 姚晨 / 马伊琍 / 袁文康 / 吴昊宸 / 王梓尘 / 更多...

类型: 剧情 / 家庭

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映日期: 2018-10-05(中国大陆) / 2018-06-17(上海电影节)

片长: 102分钟

女神们 Divines (2016)

导演: 侯达·本·亚图纳

编剧: 侯达·本·亚图纳 / 罗曼·康宁 / 马利克·鲁谋

主演: 欧莱雅·阿玛拉 / 黛博拉·卢库穆娜 / 凯文·米契尔 / 杰西卡·卡马曼达 / 亚辛·侯伊卡

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 法国 / 卡塔尔

语言: 法语

上映日期: 2016-05-19(戛纳电影节) / 2016-08-31(法国)

片长: 105分钟

家宴 Festen (1998)

导演: 托马斯·温特伯格

编剧: 托马斯·温特伯格 / 莫根斯·卢克夫

主演: 乌尔里奇·汤姆森 / 赫宁·莫里岑 / 托玛斯·博拉森 / 帕普丽卡·斯汀 / 碧尔特·诺伊曼 / 更多...

类型: 剧情

制片国家/地区: 丹麦 / 瑞典

语言: 丹麦语 / 德语 / 英语

上映日期: 1998-06-19(丹麦)

片长: 105 分钟

SHARPING 本周片单

冰雪奇缘 Frozen (2013)

导演: 克里斯·巴克 / 珍妮弗·李

编剧: 珍妮弗·李 / 克里斯·巴克 / 夏恩·莫里斯

主演: 克里斯汀·贝尔 / 伊迪娜·门泽尔 / 乔纳森·格罗夫 / 乔什·加德 / 圣蒂诺·方塔纳 / 更多...

类型: 喜剧 / 动画 / 歌舞 / 奇幻

制片国家/地区: 美国

语言: 英语 / 冰岛语

上映日期: 2014-02-05(中国大陆) / 2013-11-27(美国)

片长: 102分钟

勇敢传说 Brave (2012)

导演: 马克·安德鲁斯 / 布兰达·查普曼 / 史蒂夫·普切尔

编剧: 布兰达·查普曼 / 艾琳·梅琪 / 马克·安德鲁斯 / 史蒂夫·普切尔

主演: 凯莉·麦克唐纳 / 艾玛·汤普森 / 比利·康诺利 / 朱丽·沃特斯 / 罗彼·考特拉尼 / 更多...

类型: 喜剧 / 动画 / 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2012-06-19(中国大陆) / 2012-06-10(西雅图电影节) / 2012-06-22(美国)

片长: 93分钟

女人的碎片 Pieces of a Woman (2020)

导演: 凯内尔·穆德卢佐

编剧: 卡塔韦伯

主演: 凡妮莎·柯比 / 希亚拉博夫 / 艾伦·伯斯汀 / 埃莱扎·施莱辛格 / 本·萨弗迪 / 更多...

类型: 剧情

制片国家/地区: 加拿大 / 匈牙利 / 美国

语言: 英语

上映日期: 2020-09-05(威尼斯电影节) / 2021-01-07(美国网络)

片长: 128分钟

穿普拉达的女王 The Devil Wears Prada (2006)

导演: 大卫·弗兰科尔

编剧: 艾莲·洛洛什·麦肯纳

主演: 安妮·海瑟薇 / 梅丽尔·斯特里普 / 艾米莉·布朗特 / 斯坦利·图齐 / 西蒙·贝克 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情

制片国家/地区: 美国 / 法国

语言: 英语 / 法语

上映日期: 2007-02-27(中国大陆) / 2006-06-30(美国)

片长: 109 分钟

SHARPING 本周片单

五十度灰 Fifty Shades of Grey (2015)

导演: 萨姆·泰勒·约翰逊

编剧: 凯莉·马塞尔 / E.L.詹姆斯

主演: 詹米·多南 / 达科塔·约翰逊 / 詹妮弗·艾莉 / 卢克·葛莱姆斯 / 马西娅·盖伊·哈登 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情 / 情色

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2015-02-09(洛杉矶首映) / 2015-02-13(美国)

片长: 125分钟 / 129分钟(加长版)

五十度黑 Fifty Shades Darker (2017)

导演: 詹姆斯·弗雷

编剧: 尼尔·伦纳德 / E.L.詹姆斯

主演: 达科塔·约翰逊 / 詹米·多南 / 埃里克·约翰逊 / 艾洛蒂·苏福德 / 贝拉·希思科特 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情 / 情色

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2017-02-10(美国)

片长: 118分钟 / 131分钟(未分级版)

五十度飞 Fifty Shades Freed (2018)

导演: 詹姆斯·弗雷

编剧: E.L.詹姆斯 / 尼尔·伦纳德

主演: 达科塔·约翰逊 / 詹米·多南 / 阿莉尔·凯贝尔 / 埃里克·约翰逊 / 瑞塔·奥拉 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情 / 情色

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2018-02-09(美国)

片长: 105分钟 / 110分钟(未分级版)

格巴维察 Grbavica (2006)

导演: 亚斯米拉·日巴尼奇

编剧: 亚斯米拉·日巴尼奇

主演: 米尔亚娜·卡拉诺维奇 / Luna Mijovic / 德扬·阿西莫维奇 / Kenan Catic / 加斯娜·贝瑞

类型: 剧情

制片国家/地区: 波黑 / 克罗地亚 / 德国 / 奥地利

语言: 波斯尼亚语

上映日期: 2006-03-01

片长: USA: 107 分钟 / Argentina: 100 分钟(Mar del Plata Film Festival)

/ Germany: 90 分钟 / UK: 95 分钟

SHARPING

本周片单

教父 The Godfather (1972)

导演: 弗朗西斯·福特·科波拉

编剧: 马里奥·普佐 / 弗朗西斯·福特·科波拉

主演: 马龙·白兰度 / 阿尔·帕西诺 / 詹姆斯·肯恩 / 理查德·卡斯特尔诺 / 罗伯特·杜瓦尔 / 更多...

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语 / 意大利语 / 拉丁语

上映日期: 1972-03-15(纽约首映) / 1972-03-24(美国)

片长: 175 分钟

教父2 The Godfather: Part II (1974)

导演: 弗朗西斯·福特·科波拉

编剧: 弗朗西斯·福特·科波拉 / 马里奥·普佐

主演: 阿尔·帕西诺 / 罗伯特·杜瓦尔 / 黛安·基顿 / 罗伯特·德尼罗 / 约翰·凯泽尔 / 更多...

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语 / 意大利语 / 西班牙语 / 拉丁语 / 西西里语

上映日期: 1974-12-12(纽约首映) / 1974-12-20(美国)

片长: 202分钟

教父3 The Godfather: Part III (1990)

导演: 弗朗西斯·福特·科波拉

编剧: 马里奥·普佐 / 弗朗西斯·福特·科波拉

主演: 阿尔·帕西诺 / 黛安·基顿 / 塔莉娅·夏尔 / 安迪·加西亚 / 埃里·瓦拉赫 / 更多...

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语 / 意大利语 / 德语 / 拉丁语

上映日期: 1990-12-25(美国)

片长: 170分钟 / 157分钟(导演剪辑版)

燃烧女子的肖像 Portrait de la jeune fille en feu (2019)

导演: 瑟琳·席安玛

编剧: 瑟琳·席安玛

主演: 诺米·梅兰特 / 阿黛拉·哈内尔 / 卢安娜·巴杰拉米 / 瓦莱丽亚·戈利诺 / Christel Baras

类型: 剧情 / 爱情 / 同性

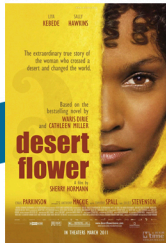
制片国家/地区: 法国

语言: 法语 / 意大利语

上映日期: 2019-05-19(戛纳电影节) / 2019-09-18(法国)

片长: 120分钟

SHARPING 本周片单

沙漠之花 Desert Flower (2009)

导演: 雪莉·霍曼

编剧: 华莉丝·迪里 / 雪莉·霍曼 / Cathleen Miller / Wüstenblume

主演: Soraya Omar-Scego / Idriss Abdillahi Houfaneh / Awa Said Darar / Roun Daher Aïnan / Osman Aden Dalieg / 更多...

类型: 剧情 / 传记

制片国家/地区: 英国 / 德国 / 奥地利 / 法国

语言: 英语 / 法语

上映日期: 2009-09-24

片长: 128分钟

雌雄莫辨 Albert Nobbs (2011)

导演: 罗德里戈·加西亚

编剧: 约翰·班维尔 / Gabriela Prekop / 格伦·克洛斯

主演: 格伦·克洛斯 / 米娅·华希科沃斯卡 / 亚伦·泰勒-约翰逊 / 保利娜·科林斯 / 玛丽亚·多耶·肯尼迪 / 更多...

类型: 剧情 / 同性

制片国家/地区: 英国 / 美国

语言: 英语

上映日期: 2011-12-26

片长: 113分钟

水果硬糖 Hard Candy (2005)

导演: 大卫·斯雷德

编剧: 布莱恩·尼尔森

主演: 艾利奥特·佩吉 / 帕特里克·威尔森 / 吴珊卓 / 欧德莎·雷 / G.J. Echternkamp / 更多...

类型: 剧情 / 惊悚 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2005-01(圣丹斯电影节) / 2006-04-28(美国)

片长: 104 分钟

难以置信 Unbelievable (2019)

导演: 丽莎·查罗登科 / 迈克尔·丁纳 / 苏珊娜·格兰特

编剧: 苏珊娜·格兰特 / 迈克尔·夏邦 / 贝基·莫德 / 艾莱·沃尔德曼 / 珍妮弗·舒尔 / 肯·阿姆斯特朗 / T.克里斯蒂安·米勒

主演: 梅里特·韦弗 / 托妮·科莱特 / 凯特琳·德弗 / 丹妮尔·麦克唐纳 / 戴尔·迪奇 / 更多...

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

首播: 2019-09-13(美国)

集数: 8

单集片长: 58分钟

MOCA CLUB
FILM AND PRODUCTION
LGBT电影

人们仅凭借内容判断同志电影：
有同志角色，
就是同志电影。
对我来说，
异性恋既是结构也是内容，
它是一个和限制并定义了这个社会的父权结构并行的强加结构。
——海因斯

LGBT电影《谁先爱上他的》剧照

QUEER 酷儿

“LGBT在学术界有一个特有名词酷儿(Queer)。Queer本是对LGBT群体带有讽刺意味的一词，但同性恋解放运动的积极分子将‘酷儿’理解为一种少数人的反叛，以其自称为是不受社会中‘大多数人’既定的规则约束，‘是对社会主流文化狭隘身份定义的有力回击’，是对社会创造的异性恋、同性恋二分结构的挑战。因此，在唯‘异性恋’而适的主流社会中，酷儿电影常会涉及传统文化理念，展现主流和小众的矛盾关系，因此在影片中都会出现代表传统意识的符号，对酷儿群体造成不可动摇的阻碍力量，或随着叙事推进从对立走向融合。其中也存在着有趣的符号借用，比如《海南鸡饭》中有关异性恋和同性恋间的博弈构造了很好的具象符号——鸡饭和鸭饭。鸡饭代表阿珍认同的结婚生子的传统意识，而鸭饭象征追求自由解放的新观念，结尾两种菜式对垒，母亲首次品尝鸭饭表现了两种观念的和解，展现的是主流价值对边缘文化的一次接纳。”

内容建设：文梓义

QUEER

LGBT 电影定义

“到底酷儿电影是什么样的电影？哈里·M·本肖夫和西恩·格里菲恩在其《什么是酷儿电影史》一文中指出，至少可以从五个方面进行界定：第一，一部电影讲述的主人公是酷儿，同时又以积极的、有所作为的方式来处理酷儿的问题，该片就可以被认定为酷儿电影；第二，运用作者论观点：一部电影可以因为剧作者、导演、制片人是酷儿，或者主演是女同性恋者、男同性恋者，或者其他属于酷儿范畴的演员，而被视为酷儿电影；第三，依据观学：被女同性恋、男同性恋或者其他的酷儿观众看出酷儿意味的电影也可以归为酷儿电影。香港导演关锦鹏在谈及观看张彻的武打电影时的感受时，曾说到：‘我完全被打动了，是因为一个男人可以为另一个男人去死，赴汤蹈火，两肋插刀。《浪淘沙》的导演可能从来没有那个意思，但作为观影者我有权利这样诠释你展示给我的东西’。吴宇森认为，‘我觉得一部作品当你用最直接的感觉拍出来后，这个作品就不属于我的了，这是属于观赏者看到怎样的感觉就应该是怎样的感觉’。第四，一定程度上结合某些特定的电影样式或者说电影类型来下结论：如恐怖电影经常描述荒诞怪异的性欲，科幻电影和幻想类电影同样呈现出新的身份和欲望的变种；周星驰在《美人鱼》中表现了美人鱼珊珊和人类刘轩的爱情，跨越了物种的限制和世俗的禁忌；第五，存在于经历并感受电影的行为中——也就是观看电影并与角色产生认同的精神过程有可能被认为具有酷儿性。由于‘酷儿’群体及酷儿理论的极大包容性，酷儿电影也具有了极大的包容性，从这个层面上讲，酷儿电影包括了一切以与主流一夫一妻制异性婚恋模式相异的婚恋为表现内容或者表达该理念的电影。”

LGBT电影分类存在的必要性

内容建设·关雨桐
贾安琪·任雪琪
谢李舟

《被抹去的男孩》剧照

“想问下大家觉得「LGBT电影」这个分类的存在有没有必要？因为这样的分类就有点**身份政治**。”

“我觉得这个问题其实很简单，**在我看来LGBT电影就是一个标签**，出于我自己性取向的原因，被打上这个标签的电影会让我觉得很有认同感。**作为一种类型而言的话它意味着我在观影前首先默认了类型的涵义，与它签定了电影文本与观众之间的契约，我安全地获得了我想从观影过程中获得的结果。**”

“但是我个人来说，如果看到一部电影标签写了同性恋电影，我就觉得，啊，其实都是爱情电影或者什么的，这样看到会有**被剧透的感觉**。”

“我是觉得这也是可以向社会展现这个**群体的特征**的一个手段吧，虽然不知道LGBT群体看这些电影的时候是否认可。”

“那如果将来有一天，没有LGBT电影这个标签了，这件事算不算平权人士**一些平权运动的最终目标**？就大家进入电影院以后，发现这是一部同性恋爱情电影，也没有什么别的感觉。“因为实话说来说很多人（包括我）会带着猎奇的心态去看这些电影。”

“**就是只有爱情这一个标签，平权的最终奥义。**”

“其实我也不太知道，但是我自己感觉平权意味着在**任何情况下任何性取向的爱情都能够获得公平对待**，而不是同性恋异性恋双性恋都变得没有差异。”

“就是说，其实现在看到爱情片，大多数人心里默认是异性恋爱情，就我个人认为，**将来有一天大家看到爱情就只是爱情**，这样是一个很好的局面。”

“其实之前看到一句话说**没有人是完全的同性或者是完全的异性**，但是我认识的很多性取向是同性的朋友，看异性恋爱情电影会没什么感觉，就会更多地去看同性的电影去看。”

LGBT电影的判定

《霸王别姬》剧照

“大家认为《霸王别姬》是否是LGBT电影呢？不可否认《霸王别姬》展现了同性之间的情愫，但大多数人还是认为程蝶衣是因为久为乾旦，人戏不分，先在心理上变成戏剧中的女子，含糊了性别，而后才越来越泥足深陷对师哥小楼的无望爱情中，也就是说，他认同‘虞姬’在先，而后才渴求追随‘霸王’，从一而终，实际上，尽管李碧华的小说原著传达给读者的第一观感似乎也就是这样一种逻辑，但其中从头到尾深沉弥漫着的同性爱情愫，却让人不由得心生疑虑：到底是虞姬爱霸王的异性恋逻辑，还是小豆子爱小石头、程蝶衣爱段小楼呢？”

“我觉得不论程蝶衣是以‘虞姬’身份还是自己去爱师兄，都能够和LGBT联系起来。因为他从始至终都有一些身份认同、性别认同的问题，‘我本是男儿郎/女娇娥，又不是女娇娥/男儿郎’是最明显的，仅此一点就可以和Transgender或者更模糊一些的Queer有联系。”

“LGBT不只是同性恋，其实它可以延展到LGBTQIA甚至再往后，基本上所有性取向和性别认同上与主流异性恋、认同生理性别不一致的，都可以放到LGBTQIA里。”

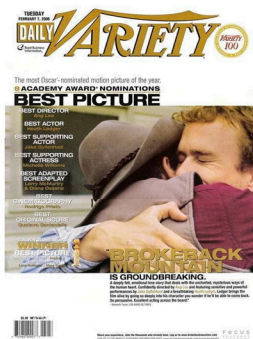
“我也是这么想的，但是我也在思考另一个问题，只要是涉及到主角性别和性取向与主流不同的都可以归为LGBT电影吗？还是说只是涉及到LGBT身份或性取向但没有深入挖掘主角对这件事的心理与思考、只是为了剧情发展而搞的人设电影就不能归为LGBT电影呢？”

“我觉得这也挺类似女性主义电影的相关讨论，就是仅以女性（群体）为主角是否能称为女性主义电影，只展现Femininity而没有Feminist思考的作品是否从另一角度而言甚至是反女权（reactionary）的。我觉得就LGBTQ电影而言，**这个讨论其实还是跟现实中的政治运动现状有关**，毕竟LGBTQ运动的历史和影响都还没有达到女性主义那样的程度，也不像女性主义已经分出了各种流派和主张，某种意义上LGBTQ目前还是非常Inclusive的，至少从电影上我感觉只要涉及到这个议题的电影都能受到LGBTQ群体（整体而言，个别暂且不谈）的积极反馈，不过未来我觉得会有更多更深的反思。”

“而且其实我看很多LGBTQ电影会想到一件事，就是**它们能够真正影响到的群体很可能只有本来就对LGBTQ群体有了解并且能够接受的人**，比方说我看《霸王别姬》和《断背山》都是我妈推荐的，而且是我初中的时候，但我妈并不是一个真正能够接受同性恋群体的人，或者说她不得不接受社会上有同性恋和变性人，但是落到自己周围就无法接受。我后来试图去捋这个逻辑，我猜是她从她的认知看这些电影，得出的结论可能是‘同性恋导致家庭破灭/人生悲剧’，她即使对人物产生同情，也无法将他们和现实中的群体联系起来，她眼中的LGBTQ群体很可能是一个病态的、不正常的、用特殊笔墨去勾勒的群体。当然我反过去去想如果我去拍应该怎么拍，我也想不到一个完美的角度，因为从现实上来说社会并不是以正常眼光去看待，那么即使我把它‘正常化’，在别人眼里可能还是不正常的。就这个问题确实是套娃，但是我自己也在怀疑LGBTQ电影是不是有时候只是在‘自我感动’。”

《霸王别姬》剧照

《断背山》海报

“在国外酷儿影片拿奖拿到盆满钵满，成为热门话题广受关注的同时，酷儿电影在中国却遭冷遇，不仅与大银幕无缘，在网络这样相对自由开放的播放平台也遭下架。性和性别元素在中国传统的艺术作品中一直都有所展现，但作为直观化的视觉艺术品的酷儿电影在中国，尤其是中国内地的发展一直受到限制，无法大展身手，究其最深层次的原因还是中国人的传统性观念影响着大众无法从根本上接受表现这一题材的影片。**‘性是人类的本能，但却受到太多‘过分的’限制，’性实际上是人类自己创造的一种宗教。’**电影审查制度虽然在一定的历史时期内发挥了积极的良性作用，但其规范性和强制性也限制了作为艺术品而存在的电影的发展空间，中国电影人及观众呼吁电影分级制度的呼声一直存在，‘电影分级是目前国际上的通行做法，在平衡行政权和公民权上具有极大的优越性，最大程度地限制了行政权的滥用，也保护了相对人和第三人的权益。’电影分级制度不实现，**酷儿电影在中国就依然是战战兢兢地行走在灰色空间，既不利于电影人的创作，也无法培养固定的观众群。**而现行的电影审查条例于2001年制定颁布，于2002年开始实行，至今已有十几年的时间，这十几年对于快速发展的中国来说，发生了巨大变化，是否还能符合当下中国电影发展的新要求？但没有审查制度，中国会产生更多更经典的影像作品吗？答案也许并不是肯定的。只能说审查制度稍微松动或者审查标准更加的清晰明确一点，中国产生更经典的影像作品可能性会大大提高。”

酷儿电影在中国的现状与电影分级制度

“政审和大众观念就是一个恶性循环，政审越严，大众接受的内容就越狭隘，思想越封闭，同时‘上面’更有理由把口子缩小，美其名曰‘维稳’。往大了说，政审也只是整个意识形态的一部分体现而已，现在更趋封闭的文化环境影响的也不只是LGBTQ。”

内容建设：任雪琪、叶芷灵

MPAA制定的电影分级制度

EXTEND

内容建设·关韵雨 姜力菲 任雪琪 文梓义 叶芷灵 周小雯

“今天想跟大家讨论一个观点，女性或许是对男同性恋（特别是气质阴柔的同性恋者）认可度最高、移情作用最强的群体。按理说，女性和男同性恋都是社会中的弱势群体，社会上对于男同性恋群体的固有印象和阴柔气质有关。大多数的酷儿电影对于男同性恋的形象塑造也集中在女性化和阴柔气质上。但是有趣的是除男同性恋之外的社会主流形态不允许男性展露出柔弱姿态，即使在同性恋内部来说气质阴柔，性格偏女性化的同志常常是受歧视和被边缘化的群体，并且很多同性恋在成长的过程中都有刻意隐藏和回避自己女性化的那一面。因为长期以来的传统都把性别与性取向视为两个相连范畴，凡是欲望男人的一定是女人，凡是欲望女人的则必然为男人，因此如果想要对这一传统构成搅扰，同性恋运动似乎需要某种概念上的‘娘娘腔恐惧症’，以强调自身‘男男认同’的态度，就是娘娘腔男生不够‘男人’，以及喜欢娘娘腔男生的男生不够‘同性恋’。在这个层面上阴柔的同性恋者们面临着群体内部和外部的全方位绞杀。但是女性常常能和气质阴柔的男同性恋者友好相处，除了拥有共同话题也与所处的社会状态有关。像郑佩佩出演的《轻轻摇晃》还有有关同性恋母亲的纪录片《彩虹伴我心》都给我这样的感受。包括前段时间微博上的那个关于对中小学生进行阳刚化教育的新闻也很难判断这是对于女性的一种歧视，还是对于同性恋的歧视。”

“我觉得最大的刻板印象就是，男孩就该有个男孩样，女孩就该有个女孩样，什么样子应该自己定义。”

“我觉得那个新闻的两性刻板印象超级大……就抛弃男女对立的一些言论，长发温柔的是指女生、短发阳刚的是男生这种观念还是主流，而且我有一点点觉得，大众（指不追星的长辈们）对帅气形象女明星的包容度远远大于对那种可爱甜系男生？”

“我觉得长辈们理解的‘阳刚之气’应该就是针对可爱系精致男生的，会觉得说‘不像男孩子像个小女孩’，但是走中性化路线的女生长辈们接受度能高一点。”

“中国对于帅气路线（甚至有点T化）的女明星接受度出奇的高，从04超女全国爆火的李宇春就能感觉到中国大众对于中性女性的好感，到现在的各种女团选秀都会有几个高人气中性选手，但是这个在韩国看不到的景象。中性气质的男生只有在年轻女性群体里有市场。”

“无论如何，我个人看法一直是，打扮风格、性别认同和性取向真的是完全不同的事情，虽然好像经常会互相体现和影响，但其实是三码事，而且这三者都是有可能变化的（性别认同相对好像不太震荡，但是会有中间区域）。 ”

《卡罗尔》剧照

LGBT

电影分享

文梓义：“LGBT电影我没有接触很多，最开始看过的是《暹罗之恋》，我记得当时正读初中，这部电影在同学之间很火。火也是有原因的，LGBT的爱情模式与青少年少女从小接触的爱情观有所区别，但正是这种‘不同’契合着青少年的叛逆心理，激发着他们的好奇心，被社会所不容的爱情和背离社会也要拥抱你的强烈情感让处在容易萌芽爱情阶段的青少年悸动，注定带有悲剧色彩的LGBT剧情也让中二时期的青少年眼中带泪的同时在QQ空间写下黯然神伤的观影后记。我对这部电影印象并不强，但仍能从对它仅存的记忆里感觉到一丝悲剧色彩，并且我感觉到大部分的LGBT电影都以悲剧收尾，不知道这是对LGBT的认知定势，还是为了以悲剧的形式来更加触及观众的情绪。”

叶芷灵：“其实BG爱情片也有很多悲剧的，不过我觉得LGBT片因为时代原因，当年经典好莱坞时代或者同时期的其他国家都没有涉及过这个题材，所以也没有过那种‘经典Happy Ending’，当代的很多BG爱情片也是悲剧。以及我印象里和《暹罗之恋》差不多的时候还有部女同片，也是泰国的，叫《Yes or No》，我没看过，不过感觉那时候也算是流行的，就记得里面女主之一是典型铁T打扮，虽然那时候没有铁T这个词我都不确定。”

《暹罗之恋》海报

《Love, Simon》剧照

周小雯：“我看的完整的LGBT片子应该是《Love, Simon》，知道它还是因为戛爷的歌是这部电影的插曲。其实整部片子发生的场景都很日常，剧情也相对平淡。学校网络社区里有位男生用网民Blue公开出柜，同为同性恋的男主人公西蒙受到激励同时在与Blue聊天的过程中爱上了他，开始在周围寻找；这其中男主人公和同学发生矛盾被泄露了自己也是Gay的秘密，经历了和朋友和家人关系的重塑，最终一切如初，西蒙也顺利和Blue在一起了。这部电影色调相对阴冷，很像是**男主纠结又胆小的内心**；中间朋友知道他是Gay而生气的原因大部分还是因为觉得他没有真正把自己当作无话不说的朋友，其实感觉这里有点理想化了，但也算是描述了个相对平和的LGBT生存环境，总的来说给观众带来一丝甜分吧。”

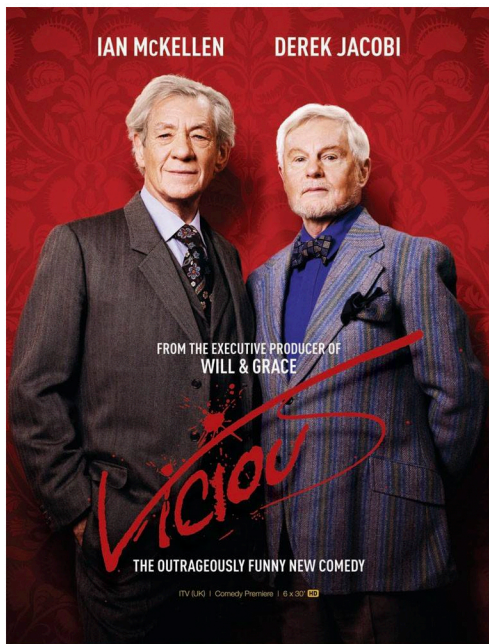
《Love, Simon》海报

任雪琪：“电影《女孩》是导演卢卡斯·德霍特的处女作，并入围了2018年戛纳电影节一种关注单元，以**带有痛感的独特叙事风格**赢得了好评。影片大段手持摄影和较长的叙事片段营造出自然的生活流程，主角Lara于15岁之「老龄」才加入芭蕾舞班。由于较其他女孩迟起步，她每日下尽苦功，甚至练到脚尖破皮流血亦不肯歇息。Lara的梦想不只是成为芭蕾舞演员——她还想成为一个女孩。是的，「他」原是家中的长子，名叫 Victor。……爸爸一直在旁鼓励、陪她接受荷尔蒙治疗，全心全意支持她完成梦想。这是一个关于跨性别女孩的故事，最可贵地方在于它没有以一种猎奇的眼光去看待这件似乎‘离经叛道’的事情，而是在生活的自然流程中讲述了一个成长故事，只是这个故事有着太多**关于性别和身份认同的挣扎**，残忍到要以最野蛮最直接的方式去拒绝这具不属于自己的身体。情感的爆发都是以Lara为圆心向外散开，父亲、舞蹈老师、喜欢的男孩都只是隔岸观火，她独自在性别和身份的烈焰中无法获救。”

贾安琪：“有想到另一部电影《玫瑰少年梦》。只记得有点类似，不过那个主角只有7岁，可能对于性别认同上还不是错乱？不知道该不该算同性恋电影。”

《极品基老伴》海报

姜力菲：“我印象中看过的LGBT电影似乎都是BE，能想到的比较轻松欢乐的是一部英剧叫《**极品基老伴**》，是关于一对老年男性同性恋人的故事，其实剧情没有特别Drama或者太多波澜，更多的时候是讲述这两位老人家退休后读报遛狗看帅哥、毒舌互怼的搞笑日常。这部剧涉及的不是常见的爱情悲剧，更多的是老年同性恋这一特殊群体遇到的社会问题：如何维持几十年的友谊与爱情，如何瞒过家人几十年、在满头白发时坦然出柜，如何面对社会性的领养、养老等传统问题。更奇妙的是这部剧两位主演老爷子都是已经出柜的舞台剧演员，所以即使没有很年轻貌美却也有着很特别的默契与火花！这部剧让我第一次意识到同性之爱在我们大部分印象中是属于俊美、急于享受生活和叛逆的年轻人的，而**老年人在经历几十年人生的隐忍与挣扎之后面对这个问题掺杂了对社会、家庭的冷静考虑，他们可能没有精力去经历太多年轻情侣想一起体验的刺激生活，却终于可以得到社会认可关怀后沉下来好好享受年轻时未曾尽兴的爱情，以沉稳舒缓又自娱自乐的方式。**巧合的是看过这部剧后不久我去了洛杉矶，那时美国刚刚宣布同性婚姻合法，我在地铁上看到一对老爷爷牵着手坐在一起，头靠在对方肩膀上，他们俩拐杖上都贴了彩虹贴纸，记得他们那天的微笑真的非常平静又温馨。”

《每分钟120击》剧照

谢宇舟：“《每分钟120击》是我看过的少有的几部同性恋题材电影之一，它也是少有的能把社会环境和政治抗争中包裹的个人情感爱欲描绘得生动而又细腻的电影。可惜的是前半段的躁动难以同后半段接棒，多起多落的设计在观感上有些打折扣，剪辑因此显得不那么高明。”

周小雯：“分享一个网飞的纪录片：《隐秘的爱》。讲述了泰莉·多纳胡和派蒂·韩薛尔之间的爱情故事，这段不可思议的恋情跨越了近70年。泰莉曾在女子职业棒球联盟打球，她的经历曾被改编为热门电影《红粉联盟》。但是这部电影并没有讲述那些几乎一生都处于未出柜状态的女性的真实故事。这部纪录片回顾了泰莉和派蒂第一次见面的情景，讲述了她们在芝加哥的职业生涯、向保守家人出柜的经历，以及对是否步入婚姻的疑虑。面对衰老和疾病的重重考验，她们的爱随着迈向晚年而更加忠贞不渝。”

《隐秘的爱》剧照

《红粉联盟》剧照

EINE KLASSE FÜR SICH

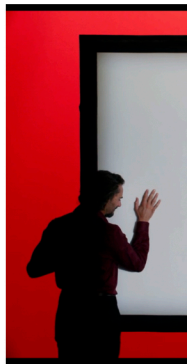
《我的冠军男友》海报

姜力菲：“提到体育界的同性恋群体我想到一部影片叫《我的冠军男友》（是个瑞士电影，总的来说不是很好看啊，不太推荐）。故事的主角是两个效力于德甲某足球俱乐部的男孩，在平常一起训练比赛中互相产生了好感，他们逐渐发现这样的好感超出了对彼此足球才华的赏识而是向恋人之爱无可避免地发展。在男足世界有一条不成文的规矩，那就是同性恋在这个领域是绝对无法被接受的。两人的恋爱关系很快被俱乐部发现，高层们无法接受自己队伍内有一对同性情侣的存在，他们用尽各种方式使两人分开。最终足球天赋更高的一位选择离开，放弃了自己征战顶级联赛的梦想，渐渐远离了足坛。而另一位得以留在俱乐部，可他实现儿时梦想站在顶级比赛球场上接受万众欢呼时，眼睛里再也没有了期待和兴奋，只剩无尽的迷茫。这个故事其实是蛮老套无聊的，但是上映之时引起了热议：为什么男足成了世界上最恐同的领域。同样是足坛，女足运动员就有非常多公开出柜、甚至和队友成为恋人的案例，而关注度更高的欧洲男足顶级五大联赛却没有一位公开出柜的球员。更衣室中大家赤裸相见、场上荷尔蒙浓度过高等因素虽然是对LGBT群体不利的，但更令球员们对此避而不谈的是俱乐部、球迷和社会带来的压力，男足领域大家默认为LGBT群体肯定踢不好球的偏见一直根深蒂固，是梦想还是爱人成了很多人永远埋在心底的艰难选择。这部电影将这样的偏见搬上台面，戳中了观众、足坛高层以及许多表面风光荣誉无限、但在一切假的美丽外表下内心永远无法直视接受自己取向的球员们。”

任雪琪：“《痛苦与荣耀》”的故事主线，是在主人公萨尔瓦多平淡的生活中，通过某个事物不断触碰埋藏在内心深处的回忆。在萨尔瓦多贫困的童年里，泥瓦匠的完美躯体使他第一次收获了**性觉醒**，这份悸动虽然随着萨尔瓦多去神学院上学而渐渐消散，但仍然根深蒂固存在于记忆深处，并随着海洛因而搅动起来，这一段经历毋庸置疑影响了萨尔瓦多以后的人生。此外，影片采用戏中戏的结构将萨尔瓦多贫困却充满温情的童年原原本本表现了出来。作为童年记忆里最深刻的存在，萨尔瓦多对母亲存在爱恨交加的感情。爱是源于母亲对自己的无私奉献，使原本贫困而痛苦的童年变得色彩纷呈，而恨则是因为母亲或其背后影射的社会对自己人生提出的要求。生活的磨砺使母亲以强硬的态度替萨尔瓦多做出了去神学院上学的决定，这一决定显然与萨尔瓦多本人的意志大相径庭。人们总是会受到社会正统思维约束下方方面面的要求，要求做什么样的事，成为什么样的人。但这些要求往往并非出自个人的自由意志，也非自我的价值追求。在后现代伦理语境下，人们越发追求自我价值的实现。在回忆母亲最后的日子，萨尔瓦多并没有因为母亲行将就木就违背自己的本心，而是委婉说出了‘我仅仅，因为做自己而辜负了你，真的很抱歉’来表示自己对于自我价值实现的追求。**采用的戏中戏的叙事结构**，拉开了本我与自我之间的距离，在使剧情更富有戏剧性的同时，表现出后现代伦理对于人将外部环境提出的要求作为自我实现的标准所带有的**狭隘性**。”

“想象有两个世界，一个世界有你，一个世界没有你。让这两个世界的差距最大，那就是你一生的意义。”

《痛苦与荣耀》剧照

《痛苦与荣耀》海报

叶芷灵：“我印象里《痛苦与荣耀》似乎并没有怎么宣传同性关系的情节，因为我之前看的宣传都是着重在西班牙导演本人，不过我上周末看了之后，觉得很有意思的是和过去吸毒的伴侣重逢，对方后来戒毒的过程似乎显得轻描淡写（对比恋爱期间因吸毒而各处旅行以及承受的种种压力，甚至直接或间接导致最后分手的结局），同时主角是伴侣一生中唯一的同性恋人，两人之间的爱似乎永远都藕断丝连，至少我觉得这部分情感的处理是挺细微精妙的，有很多**欲语还休**，一方面见到彼此会升起意难平的情感，一方面见面之后又解开了过去的一些心结。”

《阿黛尔的生活》剧照

Adèle

任雪琪：“《阿黛尔的生活》，导演阿布戴·柯西胥用了一种大胆的手法记录阿黛尔的初恋，整部电影仿佛是一部纪实纪录片。电影中频繁出现特写、近景等镜头，但这些镜头的焦点却一直聚焦在阿黛尔身上，导演拍她吃饭、喝水、睡觉，拍她乱糟糟的头发，拍她发呆时空洞的眼神，从来没有人在电影中用这样的手法拍摄这样的对象。正是有这些平淡的细节才让观众觉得真实，阿黛尔仿佛真的就是一个15岁的女高中生，她的困惑，她的悲伤都让观众更有代入感，她不设防的眼神、毫无痕迹的表演都让观众更能沉浸在剧情里，认真且用心地陪她成长。‘我们对性的各种指向(正常的或反常的)都是常见的生存冲动。只有反常的性指向才能不顾一切成规、不顾法律道德地冲破性别标签。’与阿黛尔的焦虑、困惑不同，艾玛在自我身份认同这点上显得轻松、坚定。正如原漫画作者对这段凄美的爱情故事所做的评判，即两人的爱情悲剧来源于对社会角色和同性恋身份的不同认知。**同性恋身份认同和构建本身就是一个特殊的自我认知过程。在这个过程中，它对自身的过去、现在和将来自定位置和身份，决定他或她应该在其自身的内部进行操作，同时意识到了自身，指向‘认识你自己’，但是我有些不太理解的是导演在拍摄二人最亲密的身体接触时，始终采取的是第三人称视点，我们看不到阿黛尔眼里的艾玛，也看不到艾玛眼里的阿黛尔，只有以他者视角看到的两个女性的性行为过程，这个是我觉得处理得很不好的一个地方，仿佛回到了对同性恋题材电影猎奇的审美观念上去。”**

星星：“这电影一大部分都没有剧本，导演直接让两个演员即兴表演，给对方抛出感情，再回应感情，这就是为什么很多地方两个演员都表现得过于真实。”

《超新星》剧照

姜力菲：“我最近看了《超新星》这部电影，两位主角是一对男性同性恋恋人，身为作家的Tusker患上阿尔兹海默症，爱人Sam开车带着他穿越英格兰去拜访亲友，Tusker尽力想维持正常的生活却发现自己渐渐连衣服扣子都不会扣了，他深知自己将会遗忘过去和爱人经历的一切，变成一具空壳，、而到了那时Tusker究竟是Sam回忆里的Tusker还是眼前这个已不认识自己的‘陌生人’也是个问题。他们一起寻找着缓慢、痛苦而又不得不面对的、关于如何处理死亡与生命意义的问题。这部电影其实并没有深入探讨LGBT群体爱情、身份认同等元素，只是将一个关于平淡的爱情、生命里记忆的特殊性、死亡这些话题放在一对同性恋人的设定里，但电影的宣发和专业影评人评价中都带上了‘同性’‘LGBT’这样的标签。同样的故事放在异性恋人身上就会显得非常老套单调，但放在同性恋人身上似乎就让人们对剧情的评价宽容了很多，所以我确实有点疑惑，这样看似将LGBT元素作为工具、有些投机取巧的是否还应被划在LGBT电影的范围呢？”

《超新星》剧照

VON DEN SCHÖPfern DER MATRIX-TRILOGIE
UND DEM REGISSEUR VON LOLA RENNT UND DAS PARFUM

文粹义：“电影《云图》同时讲述了六个发生在不同时代的故事，主要展现了**不同时代的人对各自时代中的腐朽社会的反抗行为**。其中一幕讲述的是发生在一对同性恋身上的悲剧。弗罗比舍和他的同性恋恋人由于自己同性恋的身份败露被大学除名并遭到家庭的排挤。在被排挤同时他们继续自己的交响乐《云图九重奏》的创作。他们因同性恋的身份而被威胁，在剧情的推进下弗罗比舍卷入枪杀事件，弗罗比舍开始逃亡，在逃亡中艰难完成了创作。但在完成当天，弗罗比舍便选择了自杀。弗罗比舍与恋人的同性恋感情，成为了他悲剧人生的导火索。在剧情中，学校由于弗罗比舍的同性恋行为对他进行最后通牒，若不停止则会勒令其退学。‘学校’在此扮演的便是‘社会’这一角色。当社会中有同性恋者被发现，社会便会自行对这一‘异己’进行强制排除。此处的‘社会’便是涵盖大多数人的异性恋群体，他们为了保证自己的统治地位，不允许出现‘同性恋’这一异族人。这是因为‘社会’这一群体并没有将异性恋与同性恋放在同一层面进行比较，没能理解‘同性恋也是人的正常欲望之一’这一事实。”

EIN WACHOWSKI / TYKWER FILM

CLOUD ATLAS

ALLES IST VERBUNDEN
AB 15. NOVEMBER IM KINO

X VERLEIH

WARNER BROS. PICTURES
WARNER BROS. PICTURES PRESENTS
A WACHOWSKI / TYKWER FILM
CLOUD ATLAS
CASTING BY JILL KATZ
COSTUME DESIGNER JILL KATZ
HAIR BY JILL KATZ
MAKEUP BY JILL KATZ
PRODUCTION DESIGNER JILL KATZ
EXECUTIVE PRODUCERS JILL KATZ
PRODUCED BY JILL KATZ
SCREENPLAY BY JILL KATZ
DIRECTED BY JILL KATZ

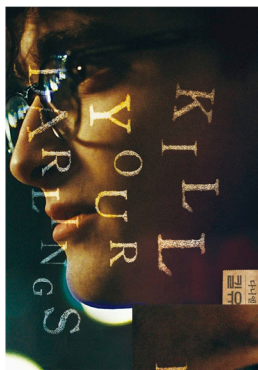
《被抹去的男孩》海报

李旻暉：“今天我想要谈谈《被抹去的男孩》这部电影，这部电影的故事取材于真实经历，整部电影的剧情还是比较克制的。故事发生在一个叫做‘Love in Action’的性取向矫正机构内，主角Jared在向父母出柜之后被安排前往了矫正机构。机构中占据戏份较多的两位导师，一位是机构的灵魂人物Victor Sykes，甚至对于自己的性取向还没有认识清楚，却一直想着改变他人；另一位是有过犯罪前科的恐同者，一直利用极端的方式强调着Masculinity。机构内的被治疗者一直被要求写下自己所犯下的‘罪行’，并大声地面对大家忏悔，实质上就是想要通过不断的心理暗示来改变自己的性取向，但结果是收效甚微。同为被治疗者的Gary（由Troye Sivan扮演）也告诉Jared，真正决定日后发展方向的是自己，所以Jared在情绪堆积到了一定程度之后，当面对质了权威的代表——Victor，随后就和母亲离开了机构。Nicole Kidman扮演的母亲也十分具有感染力，她一直陪同儿子Jared参与矫正项目，也一直在尝试了解项目的内容，与单纯想要矫正孩子性取向的父亲形成了鲜明的对比。

电影中涵盖了关于LGBTQ群体的很多困扰，从自身到家庭再到社会，都会成为影响他们的因素。对于自身的理解是相对容易的，而如何面对家庭往往需要很多勇气，家庭关系也有可能因此改变（Jared与父亲的关系就因为他的出柜而决裂），同时也会有许多人非但不理解不同于主流的性取向，甚至还会将他们畸形的意识形态强加到他人身上，也不得不承认现在这样的人还有很多，社会对于LGBTQ群体的包容理解程度有待提升。”

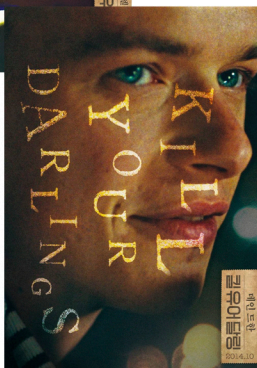

《杀死汝爱》剧照

《杀死汝爱》海报

《杀死汝爱》海报

姜力菲：“今天想分享《杀死汝爱》这部电影，电影基于上世纪四五十年代‘垮掉派’文学家们年轻时的往事改编，讲述了美国文学家金斯堡在哥伦比亚大学求学时与同窗卢西安发现彼此文学志趣相投、很快发展成恋人关系的故事。这对恋人与几位叛逆的同学一起组成小团体，整日泡酒吧写毫无章法的诗，美名其曰‘新视界’文化运动。但这个群体外还有一个人：卢西安的老师、监护人、爱慕者——卡默诺。卢西安夹杂在金斯堡和卡默诺之间，他无法分辨自己究竟更爱谁，他甚至无法直视自己的同性性取向，他选择了逃避。然而某个夜晚卡默诺的尸体在哈德逊河被发现后，这群年轻人被卷入一桩充满情感湍流的谋杀案，曾经自由的世界破碎后他们怀着沉重的心情各奔前程……坦然面对这段同性感情的金斯堡在后来写出《嚎叫》让他被奉为‘垮掉的一代’之父，小团体里其他人包括著有《裸体午餐》的巴勒斯和《在路上》的作者凯鲁亚克，而唯有俊美、才华横溢却懦弱、在两段同性之爱交织中彻底迷失了自我的卢西安最终默默无闻。故事的讽刺性在于，卢西安并没有做错什么，他只是坐在那里就引来同性的爱慕，但他自己对于感情的态度极其模糊，又享受又厌烦。金斯堡和其他朋友对自己的性取向泰然处之写下不朽的文字时，唯有这一切灵感的启发者卢西安自己永远不愿再陷入那段往事，最终远离了曾经的朋友们，孤独终老没有留下传世作品。”

星星：“说到关于LGBTQ电影就想到了《刺青》，主要表达的就是通过刺青了解别人的人生，纹身师竹子和客人小绿走到了一起。其实整部电影很少围绕两个人的感情来描写，更多的是关于人生和家庭的解读。通过竹子给小绿文身的过程中小绿对竹子的情愫，两人渐渐地走到了一起。电影中让我觉得最舒服的就是这种缓缓的节奏和不那么夸张的情节。有人说，这电影除了没说感情什么都说了，没有主题。其实故事的主线恰恰就是从两个人相识到相知的恋爱过程，包括小绿和竹子互道衷肠，是每对情侣在恋爱中都会有过程。喜欢它是因为它不加以区别对待。电影中的每个镜头在我记忆里都是美的。很喜欢里面的一句话‘人为什么要刺青呢？是为了穿上衣服，还是为了更暴露呢？’”

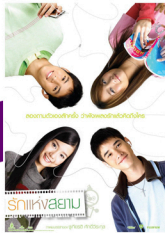

《刺青》剧照

《刺青》剧照

SHARPING 本周片单

爱在暹罗 รักแห่งสยาม (2007)

导演: 楚克·萨克瑞科

编剧: 楚克·萨克瑞科

主演: 维特维斯特·海伦亚沃恩酷 / 马里奥·毛瑞尔 / 赖拉·邦雅淑 / 坎雅拉坦娜佩琦 / 辛扎伊·本班尼 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情 / 同性

制片国家/地区: 泰国

语言: 泰语

上映日期: 2007-11-22(泰国)

片长: 150分钟 / 170分钟(导演剪辑版)

爱你，西蒙 Love, Simon (2018)

导演: 格里格·伯兰蒂

编剧: 伊丽莎白·伯格 / 艾萨克·阿普塔克 / 贝奇·艾伯特利

主演: 尼克·罗宾森 / 詹妮弗·加纳 / 乔什·杜哈明 / 小豪尔赫·兰登伯格 / 凯瑟琳·兰福德 / 更多...

类型: 喜剧 / 爱情 / 同性

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2018-03-16(美国)

片长: 110分钟

女孩 Girl (2018)

导演: 卢卡斯·德霍特

编剧: 卢卡斯·德霍特 / 安吉洛·提森

主演: 维克托·波尔斯特 / 阿里耶·沃索尔特 / 奥利弗·博达特 / 蒂伊·门戈瓦茨 / 卡特简·达门 / 更多...

类型: 剧情 / 同性

制片国家/地区: 比利时 / 荷兰

语言: 法语 / 弗拉芒语 / 英语

上映日期: 2018-05-12(戛纳电影节) / 2018-11-01(荷兰)

片长: 105分钟

海南鸡饭 海南雞飯 (2004)

导演: 毕国智

编剧: 毕国智

主演: 张艾嘉 / 陈立鹏 / 梅拉尼·罗兰 / 甄民达 / Craig Toh / 更多...

类型: 剧情 / 喜剧 / 同性 / 家庭

官方网站: <http://rice.joe.com.hk/>

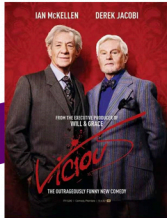
制片国家/地区: 新加坡 / 中国香港 / 澳大利亚

语言: 英语 / 汉语普通话 / 法语

上映日期: 2004-10-11

SHARPING

本周片单

极品基老伴 第一季 Vicious Season 1 (2013)

导演: 埃德拜

编剧: 加里·詹内蒂

主演: 伊恩·麦克莱恩 / 德里克·雅各比 / 弗朗西斯·德拉图瓦 / 伊万·瑞恩 / 玛西娅·沃伦 / 更多...

类型: 喜剧 / 同性

制片国家/地区: 英国

语言: 英语

首播: 2013-04-29(英国)

集数: 6

单集片长: 22分钟

每分钟120击 120 battements par minute (2017)

导演: 罗宾·坎皮略

编剧: 罗宾·坎皮略 / 菲利普·芒朱

主演: 纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 / 阿诺德·瓦卢瓦 / 阿黛拉·哈内尔 / 安托万·赖纳茨 / 阿里尔·博伦斯坦 / 更多...

类型: 剧情 / 同性

制片国家/地区: 法国

语言: 法语

上映日期: 2017-05-20(戛纳电影节) / 2017-08-23(法国)

片长: 140分钟

红粉联盟 A League of Their Own (1992)

导演: 潘妮·马歇尔

编剧: 洛维尔·冈茨 / 巴巴卢·曼德尔

主演: 汤姆·汉克斯 / 吉娜·戴维斯 / 麦当娜 / 比尔·普尔曼 / 大卫·斯特雷泽恩

类型: 剧情 / 喜剧 / 运动

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 1992-07-01

片长: 128 分钟

隐秘的爱 A Secret Love (2020)

导演: 克里斯·博兰

编剧: 克里斯·博兰 / 阿丽萨·L·福格尔 / 布兰登·曼森

主演: 特里·唐纳修 / 帕特·亨舍尔 / 戴安娜·波伦 / 金唐纳修 / 塔米·唐纳修 / 更多...

类型: 纪录片 / 同性

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2020-04-29(美国)

片长: 82分钟

SHARPING 本周片单

我的冠军男友 Mario (2018)

导演: 马塞尔·吉斯莱

编剧: 马塞尔·吉斯莱 / 托马斯·赫斯 / 弗里德里克·莫里特

主演: 麦克斯·胡巴赫 / 艾伦·阿尔塔拉斯 / 杰西·莫拉维克 / 朱格·普拉斯 / 多诺·穆格勒 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情 / 同性 / 运动

制片国家/地区: 瑞士

语言: 瑞士德语 / 德语

上映日期: 2018-02-22(瑞士)

片长: 124分钟

痛苦与荣耀 Dolor y gloria (2019)

导演: 佩德罗·阿莫多瓦

编剧: 佩德罗·阿莫多瓦

主演: 安东尼奥·班德拉斯 / 阿谢尔·埃特塞安迪亚 / 莱昂纳多·斯巴格拉利亚 / 诺拉·纳瓦斯 / 胡丽叶塔·塞拉诺 / 更多...

类型: 剧情 / 同性

制片国家/地区: 西班牙 / 法国

语言: 西班牙语

上映日期: 2019-03-13(马德里首映) / 2019-03-22(西班牙) /

2019-05-17(戛纳电影节)

片长: 113分钟

阿黛尔的生活 La Vie d'Adèle (2013)

导演: 阿布戴·柯西胥

编剧: 阿布戴·柯西胥 / 茱莉·马罗 / 加利亚·拉克鲁瓦

主演: 阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯 / 蕾雅·赛杜 / 萨利姆·克希乌什 / 热雷米·拉厄尔特 / 卡特琳·萨雷 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情 / 同性

制片国家/地区: 法国 / 比利时 / 西班牙 / 突尼斯

语言: 法语 / 英语

上映日期: 2013-05-23(戛纳电影节) / 2013-10-09(法国/比利时)

片长: 179分钟

超新星 Supernova (2020)

导演: 哈里·麦昆

编剧: 哈里·麦昆

主演: 科林·费尔斯 / 斯坦利·图齐 / 皮帕·海伍德 / 彼得·麦昆 / 妮娜·马林 / 更多...

类型: 爱情 / 同性

制片国家/地区: 英国

语言: 英语

上映日期: 2020-09-24(圣塞巴斯蒂安电影节) / 2021-01-29(美国) /

2021-02-16(美国网络) / 2021-03-05(英国)

SHARPING 本周片单

云图 Cloud Atlas (2012)

导演: 汤姆·提克威 / 拉娜·沃卓斯基 / 莉莉·沃卓斯基

编剧: 汤姆·提克威 / 莉莉·沃卓斯基 / 拉娜·沃卓斯基

主演: 汤姆·汉克斯 / 哈利·贝瑞 / 吉姆·布劳德本特 / 雨果·维文 / 吉姆·斯特吉斯 / 更多...

类型: 剧情 / 科幻 / 悬疑

官方网站: cloudatlas.warnerbros.com

制片国家/地区: 德国 / 美国 / 中国香港 / 中国大陆 / 新加坡

语言: 英语 / 西班牙语

上映日期: 2013-01-31(中国大陆) / 2012-10-26(美国)

片长: 134分钟(中国大陆) / 172分钟(美国)

被抹去的男孩 Boy Erased (2018)

导演: 乔尔·埃哲顿

编剧: 加拉德·康利 / 乔尔·埃哲顿

主演: 卢卡斯·赫奇斯 / 妮可·基德曼 / 罗素·克劳 / 玛德琳·克莱因 / 维克托·麦凯 / 更多...

类型: 剧情 / 同性 / 传记

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2018-09-01(特柳赖德电影节) / 2018-11-02(美国)

片长: 115分钟

杀死汝爱 Kill Your Darlings (2013)

导演: 约翰·克洛基达斯

编剧: 奥斯汀·邦恩 / 约翰·克洛基达斯

主演: 丹尼尔·雷德克里夫 / 戴恩·德哈恩 / 伊丽莎白·奥尔森 / 杰克·休斯顿 / 迈克尔·C·豪尔 / 更多...

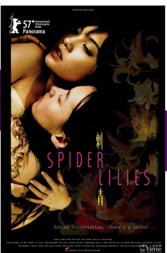
类型: 剧情 / 同性 / 传记

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2013-01-19(圣丹斯电影节) / 2013-10-18(美国)

片长: 104分钟

刺青 (2007)

导演: 周美玲

编剧: 陈芯宜 / 周美玲

主演: 梁洛施 / 杨丞琳 / 沈建宏 / 是元介 / 陈意涵 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情 / 同性

制片国家/地区: 中国台湾

语言: 汉语普通话

上映日期: 2007-03-30(中国台湾)

片长: 94 分钟

又名: Mandala / Spider Lilies

MOCA CLUB
FILM AND PRODUCTION

春节档电影

春节档影片定位明确，
符合春节期间观众观影的特殊需求，
娱乐、消费和抒发特定时间节点上的情感。

娱乐需求之后，
观众需要情感的共鸣。

——左衡

2021春节档电影《你好，李焕英》剧照

FEB.

W3-6

春节档

春节档

与

贺岁片

“春节档的概念伴随着‘贺岁片’一同出现，贺岁片最早源自于香港，一般是指在春节这一辞旧迎新之际上映的、以轻松幽默为主要特点且能满足观众节日观影需求的影片，在早期香港的春节档电影通常是阖家欢乐的喜剧向。贺岁档包含了圣诞档、元旦档、春节档、元宵档、情人节档，内地首部为贺岁档这一特定档期拍摄的贺岁片应是冯小刚的《甲方乙方》，也正是因为它的出现，内地才真正有了国产片‘贺岁档’这一概念。随后冯小刚拍摄了《不见不散》《没完没了》《大腕》《手机》《天下无贼》等高票房贺岁片，稳稳地守着‘内地贺岁片第一导演’的宝座。冯小刚的成功，让越来越多的人开始重视起这一档期。许多大体量的国产影片都选择扎堆于此，贺岁档顺势成为了大片角逐的舞台。近年来贺岁档的影片类型越来越丰富，传统意义上的贺岁大片常常遇冷，比如《长城》《铁道飞虎》《奇门遁甲》等，但贺岁档期间也涌现了如《寻梦环游记》《芳华》等黑马，人们在贺岁档的观影选择越来越受到影片质量和口碑的影响。疫情贺岁档落后后，在疫情逐渐好转的当下，今年的贺岁档十分火热，或许随着新一轮贺岁档的到来，影视寒冬已然过去？”

内容建设：文梓义

“我从电影史和类型的角度来聊聊香港和大陆的贺岁片。香港的贺岁片最早可以追溯到1937年的《花开富贵》，原片应该是找不到了，大致是关于一家人在除夕夜中彩票的故事。之后从五六十年代香港已经有贺岁片了，比如《升官发财》（1951）、《发财添丁》（1952）、《七喜临门》（1964），片名都是一些春节祝福语以及俗语。一个很有意思的点是，香港贺岁片的文献里写香港人很早就有过年出去看电影的习惯，这是一个惯常的春节娱乐活动；写大陆贺岁片的里面则提到，大陆一般过年是吃饭或者购物，以前并没有看电影的习惯，所以从冯小刚开始的大陆贺岁片有点像是创造了一个新的需求。当然这也和电影制度改革有关，大陆贺岁片的发展和整个大陆商业电影的发展基本是同步的，曾经华谊和冯小刚的合作是非常成功愉快的，年年挣钱，华谊那时候在冯小刚贺岁片上的投入是最大的，同时也慢慢发展成带有垄断性质的电影业巨头。冯小刚那时候的贺岁片特点是有一定社会反思，会谈论当时国内的热门话题，针对本土受众，同时很注重娱乐效果，很注重贺岁片的‘本质’，而且那时候已经有广告植入了。香港贺岁片也有类似的特点，可能因为新年意味着过去一年的结束，对过去一年发生的事情会做一个总结和反思，但同时又是阖家团圆的日子，要把负面情绪丢掉，好好迎接新的一年，所以也不能太严肃。我觉得这种有点模糊矛盾的定位还挺有意思的。”

“至于类型的话，我觉得大陆目前并没有分得特别清晰，除了恐怖片（烂得）很有特色以外。所以大陆贺岁片不像香港贺岁片是个大杂烩，会加入各种类型片的元素，比如我最近刚看的《家有喜事》整体是家庭爱情喜剧，但最后枪战部分是警匪片的元素；《金玉满堂》主要是美食和厨艺，但是也有黑帮和类似武侠（最后的比拼和开头的比赛很像打擂台）的元素，还有一段模仿山口百惠和三浦友和。香港贺岁片也有很多价值取向模糊的地方，因为人物关系基本上是靠家庭和爱情关联起来的，所以主要体现在性别上。《家有喜事》里的大嫂离婚后去KTV做陪唱，变得更漂亮，经济独立，大家都更加认可她，可以说她的改变正是离婚带来的，但是为了大团圆结局，最后还是回归家庭；而‘小三’不被认可最主要的原因不是她插足婚姻，而是她不擅长操持家务，不够勤俭节约，她被设定成一个大陆妹，一边反映历史背景一边暗示香港对大陆的偏见吧；至于出轨的丈夫，基本上没受到什么惩罚。类似的在《金玉满堂》里，流产后离婚的妻子自己开公司做得风生水起，但是回到丈夫身边后似乎又变回一切围绕丈夫的事业转，她看到厨师界同行对丈夫的认可而作出的感叹，似乎有‘自己的事业不如丈夫的有价值’那层意思。不过香港文化本身也有很多显得很矛盾的地方，它保留了一些我们都已经摒弃了的传统观念和迷信思想，但是又比大陆更早且更深地受到西方的经济文化影响。另一方面，她在广州创业开公司符合改革开放的背景，而且影片中还提到了上海浦东开发，所以贺岁片里也或隐晦或戏谑地提到了当时的政治经济情况。”

“以及，‘贺岁片’和‘贺岁档’已经是不同的概念了，‘贺岁档’上的并不一定是‘贺岁片’。”

内容建设：叶芷灵

春节档电影票房

背景：《福布斯》杂志15日从商业角度报道了《你好，李焕英》，称如果该片票房超过《神奇女侠》，那么贾玲将成为世界票房最高的女导演。“春节档体量大，竞争也激烈，《李焕英》票房高是营销轰炸+情感真挚+贾玲国名度的综合影响，像《人潮汹涌》也选择在春节档上映，结果扑街，还不如选个清明档，避开这个神仙打架的档期。”“春节档应该也算是国产商业电影的顶峰对决时刻吧，大家都挺鼓足了劲的。”“感觉《人潮汹涌》确实是有了一点可惜了，浪费了剧本和主演的演技非要来挤春节档。”“像我爸妈这种平常我不带就不去电影院只有春节会去的人（还不是我提出来的）就觉得春节档的电影乐呵就完事。”

内容建设：贾安琪、姜力菲、任雪琪、文梓义、谢宇舟

人潮汹涌

周小雯：“我年初一的时候去看了《唐探3》，《唐探1》《唐探2》是看之前临时三倍速补的。看第一部的时候有被剧情发展惊艳到，尤其是结尾其实是女儿思诺的策划之后；同样是这种亲情之间的爱恨情仇。第三部就没能做到顺畅流利。结局在大多数人都猜到的情况下公布真的凶手，有点烂尾的感觉，就让人感觉很俗套，像是东野圭吾几部畅想作品的贯有情节了。最后让人比较失望吧，但是我看有个凶手从蓄水池高处下落那里特别震撼，缓慢的下落配上释然的眼神和空灵的音乐，很让人沉浸其中，也能让人对善与恶的矛盾纠缠多一份思考。”

叶芷灵：“《唐探》系列一直都有抄袭的质疑，之前我还是因为说《唐探3》抄袭《双瞳》然后去看了《双瞳》的来着。也有说《唐探1》的思诺很像东野圭吾《白夜行》的西本雪穗，大家对抄袭质疑怎么看呢？”

关萌雨：“我个人是觉得抄袭本身就很难界定，更何况是悬疑犯罪这种从古至今都要被写烂的成熟题材(我觉得《唐探3》口碑严重下滑也有这个原因，这种犯罪系列最后往往就是正邪组织的对抗了)，《利刃出鞘》口碑那么好，我看的时候也觉得结局凶手都很好猜，情节安排看起来也很熟悉，我觉得如果只是单纯的个别人物人设类似，故事发展类似就说电影抄袭有点强行了，更多的还是要看一些镜头的运用和故事内核，但是对于《唐探系列》由于我并没有看过他疑似抄袭的影片所以也不好多做评价。”

顾洵：“我感觉《唐探1》没有抄袭吧，共同点是恋童但是讲的是不同的故事，还有借刀杀人。”

《唐探3》与《双瞳》海报

任雪琪：“《你好，李焕英》是前天去看的，临时兴起就去买票了，一部分原因是看到春节档电影开分，这部是唯一上八分的，很惊讶，想看看到底有多好。贾玲和沈腾双重保障的喜剧包袱确实达到了效果，春节档嘛，大家看得开心，口碑自然不会太差。但是最后的反转带来的感动我却接不到。其实也不是接不到，是电影直接把这个催泪弹放在你手里了，甚至没问你想要不要。那是妈妈和女儿的故事，且是一个预设好结局，在回忆与失去之间挣扎的人为情景，贾玲的视点串联是最让我无法入戏的地方，她在镜头前的哭泣表演痕迹并不重，令人信服，但是没法打动我的地方在于这场哭泣是蓄谋已久的，是前面所有笑料所有包袱铺垫好的，当它真正出现，影像仅仅作为呈现的工具，把这一切展现给你。你看，多感人，哭吧。我想去选择电影的含义，不需要它把什么放在我面前，而是我去接近它，在暧昧的光影表达里有主动选择的自由。被银幕遮住的，或许才是最动人的。”

文梓义：“《你好，李焕英》内地已经突破20亿人民币，超越《后来的我们》，贾玲因此也成为单片内地票房最高的女导演。但电影中的一些梗也或多或少地暴露了导演男性凝视驯化后遗症，例如对‘绿茶’的调侃，挤公车戏码中身材梗的Body Shame，另外李焕英的脉脉温情，其中也掩藏着中国母亲被双重盘剥的‘无底洞’。但一方面，上一个正常的春节档，《飞驰人生》的主宣传海报上没有一位女性，《疯狂的外星人》整部电影除了猴子欢欢没有出现一位女性，《流浪地球》从主题到演员毫无疑问都是一部硬核Masculine大片，至于《新喜剧之王》，确实是女性主演，但电影最大的卖点还是在周星驰。这么比起来，《你好，李焕英》意义深远：现在国内的电影市场里，女导演的数量屈指可数，双女主更是几乎没有，完完全全从女性视角出发的电影也是少之又少。满足这三点真的很可贵。”

周小曼：“对，《你好，李焕英》确实是少有的女性视角下母亲形象，这种羁绊更亲近一些。这部电影我觉得在通过颜色与时间变化的关系处理得不错，没有让穿越变得匪夷所思和生硬。贾玲的第一部电影和赵薇毕业作品，在运用阳光上都是一样的，当然也都相对青涩稚嫩一点，用大面积阳光的曝晒暗示人物命运。这部电影也是为数不多的Bad Ending，真实的情况娓娓道来，能引起更多人的共鸣了。”

关萌雨：“我今天是和我爸妈一起去看《你好，李焕英》，我出来就觉得李焕英对于父亲的处理过于弱化了，但是我爸站在他的角度看就觉得很正常，他说他小时候父亲基本上就是一个不存在的角色，每天就是赚钱然后回家就出去打牌或者干嘛，家里全部都是母亲在操作。我对于豆瓣看法的不认同源自于我认为《李》所塑造的女性形象是那个年代下的女性，作为‘任选你作为女儿’的突出表达的确是那个年代背景下的母亲会做出的选择，甚至对于大部分现代女性来说，我之前在一本书里看过，母亲对于孩子的爱是无条件的，因为你是切实的她十月怀胎生下来的，但是父爱往往是有条件的。我觉得和家庭有关系吧，我是相信这个世界上大部分父母对孩子的期待真的就是‘平安快乐’这么简单的。我觉得我们的奶奶那一辈和父辈很多人都会觉得孩子就是我的全部，这是大环境造成的，并不是谁的无可奈何，她们天生就是这样想的，也不会因为过上这样的生活而难过，但是父辈已经有很多人意识到这是不对的，开始追求自己的人生。”

叶芷灵：“虽然我对《李焕英》没兴趣也不打算看，不过看大家的讨论想到了Althusser的‘症状阅读’（symptomatic reading），他原本讨论的是经典好莱坞电影，我在这边借用一下，如果围绕着那篇豆瓣影评来说的话，无论大家同意里面的观点或是可能觉得太偏激，其实大家或多或少都意识到传统文化观念里‘母亲’这一角色所背负的压力和‘错误’期待，只是一个特定的历史环境合理化了这一现象。但‘合理’并不一定是‘好’的或者‘对’的，无论我们是否强调历史环境的影响，问题就是问题，而我们能电影中发现问题，我觉得就足够了。电影不需要提供答案，也不需要提供一个‘正确’的模板，它只要呈现就好了，所以我们无论从电影里读到什么都是有价值的。”

刘沛尧：“我觉得电影在某种程度上是主观的艺术，个人色彩是一部电影别具一格不可或缺的元素，个人色彩里包括夹带私货、包括偏见，如果每个导演都因为社会舆论的导向而矫枉过正，恐怕会陷入同质化的困境，丧失了电影这一艺术表达形式本身的色彩。《你好，李焕英》是个主观色彩很浓的片子，个人的成功没有让最爱的人看到的遗憾、对自己缺点的失望……而又恰好这些情感为许多观众所共情。如果用身材焦虑、成长教育中父母的参与来衡量，我总觉得有些偏颇，导演因为感受到这些而表现在电影内容里，这正是某种程度上每部电影、每个导演的魅力所在。”

杨霄：“同意，我也觉得不必太过苛刻，不能要求一部影片碰上所有的社会尖锐问题都做到面面俱到，更何况是一部以真实生活为蓝本的献给母亲的作品，带有主观色彩正是区别于其他电影的魅力所在。大概是因为是一位女导演的作品，所以对女性形象的塑造足够用心，包括影片中最不讨喜的角色王琴——晓玲一直以为更好的出路是像王琴那样嫁给厂长的儿子，但是在临近尾声的部分，用了一句话交代了王琴的结局，她的优渥生活靠的是她自己，并非仰仗于大家以为的‘嫁得好’，很喜欢这个巧妙的反转，每一个角色都不是简单的工具人。”

《你好，李焕英》剧照

姜力菲：“看到有很多人说是因为《李焕英》的卡司中有陈赫所以拒绝去看这部电影，也有人说陈赫饰演的冷特这一角色根本没有必要存在，只会徒增尴尬。其实抛开陈赫本人不谈，我觉得冷特这个角色的是值得考虑的，片中贾玲穿越回去见到的张江、王琴等角色在未穿越前的现实中还是真实存在的，唯独冷特从未出现过。所以可能这个人物本身就不是真正存在的，是穿越后出现的虚拟角色，他的任务不单单是与贾晓玲发生一段感情，更多的应该是真实世界的贾晓玲在这个虚拟世界中的映像，他们同样认为自己很没用、从来没有让母亲高兴自豪过、甚至替母亲后悔生下来自己。当贾晓玲劝导冷特的时候，她其实也是与自己内心原本的想法作和解，真正体会到母亲说不图你有大出息，只要你健康快乐就好的意义。所以其实每次出现的贾晓玲和冷特的对话，可能就是逐渐了解了母亲的贾晓玲与她自己内心的对话。以及最后揭晓的王琴成功的真相让我突然想到，这部电影其实抛去一些性别刻板印象的低级调侃，在女性角色的塑造上是比较尊重的。尽管李焕英年轻貌美，但厂长评价她并让儿子与她相亲的理由是‘这姑娘有股不服输的劲儿’而不是‘这姑娘长得真好看’，其余地方也没有对女性角色明显的外貌和身材评价。就算是看起来不讨人喜欢、被众人以为是靠老公公黄腾达的王琴，最后也揭晓是她得到了提拔通过自己的努力工作而不是靠男人变得富贵。这样女性视角的女性形象也是一个亮点。”

杨霄：“对的，让我观感很舒适的一个点就是，对于每一个角色的或夸奖或贬低，都是从人物行为本身出发的，并非出于性别和刻板印象，他们是他们自己，而不是‘男人’或者‘女人’。”

叶芷灵：“我没看电影哈，所以我有可能在杠，但是电影人物的建构本身很可能也是出于一定的性别刻板印象吧，比如你们讨论的王琴这个角色很明显不可能是男性，‘母亲’作为主体本身已经强化了性别吧。”

杨霄：“影片是献给自己离世的母亲的，以女儿的视角重新回顾母亲的青年时代，将母女之间的感情作为线索来展开是无可厚非的吧。影片的呈现上，情感大于你所强调的性别，观影过程中我不认为需要去思考为什么她是母亲，为什么她是女性吧。”

叶芷灵：“这些人物被创造出来的时候，从一开始就先分好了‘男女’，这些人物的经历行为很多是无法应用到另一个性别上的，比如被骂绿茶的事情是不会放到男性身上的，如果厂长的孩子是一个女儿，情况又会变得不一样，就是我觉得性别上的价值观其实一直都在，只是设计的人物轨迹没有一直遵循性别刻板印象，但从根本上，性别决定了很多东西。我不是说这部片强调了性别，其实正相反，从你们的讨论来看我感觉它根本没在性别议题上细想，所以里面一些人物的‘选择’仅仅只是‘选择’，大体上还是跟着刻板印象走的，我是这个意思。”

杨霄：“故事的框架是以现实为蓝本的，包括母亲李焕英父亲贾文田的名字都是真实的。所以我认为贾玲的出发点更多的是在于去还原那段故事，在此基础上再进行艺术化的加工和改编，没必要太过纠结厂长的孩子是男是女，这是既定的事实。我们的讨论提到性别大概是因为，女导演拍出来的作品没有像其他喜剧作品一样制造性别相关的所谓笑点，让我们感到‘被冒犯’。”

任雪琪：“今天晚上看了《刺杀小说家》，路阳致敬贾樟柯《小武》是第一个惊喜。看完最直观的感受是中国电影工业真的成长起来了，从运动镜头数量的增长到特效技术的完备，现实到虚幻的几个转场堪称完美，路阳从《绣春刀》系列开始的黑色武侠再次证明了他对这一类型的确驾轻就熟，这一切都让《刺杀小说家》搭起了一个完美的空壳子。很多地方有徐克武侠的影子，但是又还是没有徐克那么过火和癫狂，《绣春刀》里路阳的出彩在于不再写武侠里写烂的报主，也不再写复仇，而是拓展为关注个人与内心、个人与体制之间的矛盾与冲突，将人性善恶两极的交叠复杂化，使作品更具有深意和现代性。而《刺杀小说家》这样双线并行的设定似乎给了导演更大的空间，但是呈现出来的只有浮于表面的情感，情节和特效画面把所有可以勾起更深思索的线挤到了看不见的地方，所有电影中关于科技与人类、虚幻与真实的交流都是无效的，能够成立的只有那个最简单的寻亲故事。看到彩蛋应该会有续集，希望这个系列能开掘更深刻的内容。最后一点点吐槽，不小心买到了4D厅，应该是这辈子最后一次吧……前二十分钟都用来思考为什么会有4D电影这样的东西。3D电影还在用着默片时代格里菲斯开创的一套银幕语法，3D还在搞景深纵深那一套已经让人很不解了，4D5D就更没必要了吧，我愿称其为‘反沉浸’观影，时不时背后给你两拳，乱七八糟的摇晃造成的视点混乱和突然喷水的强烈不适，周围的观众被吓到无法正常观影。电影艺术也远没有穷途末路到要靠这样的‘娱乐’手段吸引观众。”

李旻暈：“我正好想谈论一下《刺杀小说家》这部电影。首先是在技术层面，这部电影与《流浪地球》使用了一套特效团队，在小说世界中的视觉观感、气氛渲染方面是属于上乘水准。这部电影虽然叫做《刺杀小说家》，但是刺杀只能算一个引子，由此而展开整部电影的剧情。整部电影的设定分为了两条路线，一条是在现实世界，一条则是小说中的路线，同时这两条线路又会相互牵连，其中的角色是相互对应的，这个设定确实是比较有意思的，但是看完整部片子后，我感觉这样的设定失去了意义，因为两条线路之间的联系并没有联系得很密切，而且其因果关系也并没有交代很清楚。因此，即使在小说线有着不错的战斗场面（暂且抛开最后离谱的部分不谈）、顺畅的动作场景、恢宏的美术设计，又即使现实线的镜头运用、打斗刻画也很成熟完整，但是这些优秀的部分并没有结合得很好，反之，让人感觉像是一盘大杂烩，电影想表达太多东西了，亲情、父爱、权利、恩怨统统被塞到了两个小时，从而结果就是能够感觉得到影片想要表达很多很多内容，但是由于刻画得并不充分，每个部分似乎都不是很深刻，很难触碰到内心，最后，就只剩下了一些简单的笑点和贺岁气氛来维持着观众的观影热情。”

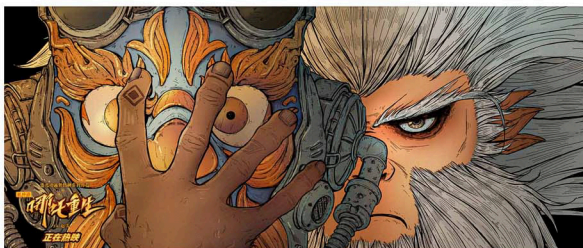

谢宇舟：“好像刺杀小说家也有说什么「小说家宇宙」，鼓励，但还是想说可以克制一点。”

姜力菲：“我看到各种‘宇宙’，一想到要想认识全整个宇宙我要补一堆顺序乱七八糟的电影和剧我就头大。”

李旻聿：“我看到马丁斯科塞斯之前说，漫威电影这种不能算是电影了，更像是主题乐园，我觉得这种类型的电影存在肯定是合理的，但是如果大家什么类型的电影都做成这种xx宇宙，可能只是更好赚钱……我觉得不是什么电影的世界观都能够扩充到xx宇宙的，如果只是强行地扩展，在电影里为了铺垫而铺垫，反而会影响电影叙事流畅性，还提高了路人观众的观影难度……”

谢宇舟：“漫威不管怎么说，铺垫是做足的，现在好家伙世界观都没拍全就给你憋个大的。”

《哪吒重生》剧照

文梓义：“今天去看了一下《哪吒重生》这部电影。电影特效还是很不错的，但从剧情上来看，并没有给我过多的惊喜。唯一让我觉得不错的一点，是他在背景上的设计是建立在一个平行宇宙之中，人和神共存，神代表着权贵，这样的设定是有一定的现实意义和人文关怀的，本来神话就是古人超脱现实苦难和未知的一种寄托，《哪吒重生》用神话人物谱写现代故事也带有一些别样的意义。另外，《哪吒重生》是追光的封神宇宙建立的很重要一步，不知道大家有没有发现现在国产电影都在追求宇宙化，比如说唐探宇宙和《哪吒重生》的封神宇宙，我们可以看到，现在的国产电影也在借鉴好莱坞的一些模式去寻求票房保障和票房以外的拓宽市场。‘宇宙’的模式可以带来一些联动效应，像《哪吒重生》这部是关于哪吒的单体电影，看追光以后的计划还会出杨戬的单体电影，甚至它不仅仅拘泥于封神IP之中，也会结合孙悟空、青蛇这样的一些人物。人物与人物之间彼此串联，势必会建立起一个中国古代神话宇宙的体系，影片与影片之间也会产生票房联动。另外也会带动后续周边的发现，拓宽产业链，我看《哪吒重生》就是和泡泡玛特联合出品的，估计之后泡泡玛特也会参与封神宇宙周边的出品。我觉得封神宇宙和王者荣耀运用中国古代人物作为符号，借用神话人物的一些特质去设置自己的情节的模式有一定的相似性。相比唐探宇宙的原创新人物模式，我认为封神的模式认知成本更低，它的人物角色都是我们比较熟悉的，即使没有看过前作，依然能够调动自己的认知去看电影，但是像唐探就存在一定的认知障碍，比如《唐探3》就出现了一些网剧里面出现的人物，对于没看过网剧的人有一定的障碍。”

文案编辑： 贾安琪、刘沛尧、叶芷灵

审核校对： 关萌雨、叶芷灵

版式设计： 谢宇舟（独立电影+春节档）、
杨霄（女性主义+LGBT+整体设计）

推送编辑： 顾洵、张译文

内容建设： 顾洵、关萌雨、姜力菲、李旻翬、刘沛尧、
任雪琪、文梓义、谢宇舟、星星、杨霄、
叶芷灵、周小雯、张译文
(均按姓名首字母排序，详见文末标注)

FEMINISM

MOCA

电影与制作

FILM AND PRODUCTION

二月刊 W3-6

LGBT

DEPENDENT