

■影评人说

这部“小而美”的电影
让大多数人看到自己的青春

宽容一点 上映几天,《青春派》的排片和票房居然慢慢地在上升,而且从评分和微博的评论来看,叫好的声音占了大多数,这确实是件让人高兴的事情。这也再次证明现在的观众逐渐在变得聪明,他们虽然还是愿意为《富春山居图》买单,他们也同样能从《环太平洋》的身边,发现《青春派》这样“小而美”的电影。

在和朋友讨论《青春派》的时候,我很喜欢问一个问题,“讲高中时代的,讲高考的国产电影,说出一部比《青春派》更好的。”很多朋友想了一会儿,《阳光灿烂的日子》《十七岁的单车》是最常见的答案,但是相比而言,《青春派》无疑更年轻,更贴近现在的主流观众,60后的导演刘杰就像在90后中潜伏了许久一样。片中的人物,无疑比70、80后们更主动,也更乐于表达,他们的故事就有了更多的可看性。全片拍得轻松有趣,虽然有些段子式的表达看得出来是硬塞进去的,但并不妨碍整部电影的说理力和流畅。

不喜欢《青春派》的会说这部电影太轻佻。每每这个时候,我都想反问一句,“你的青春很残酷么?”华语导演拍了太多的残酷青春,部部电影都要压抑沉闷或者见血死人。这个社会确实存在诸多的问题,但是对于大部分观众来说,他们的青春他们的高中生涯,其实也就是和《青春派》里讲述的差不多,平平淡淡,偶尔会有些浪花般的小高潮。

有些电影从创意之初,就决定了它要承载很多意义。而另外一部分,他们的作用其实并没有那么沉重。就像这个世界上有苦涩的100%的纯黑巧克力的同时也有甜香容易入口的牛奶巧克力一样。对于目前的电影市场来说,或者是对于大部分观众而言,他们想在影院里看到的,既不是《小时代》那种飘在天上的青春,也不是《牯岭街少年杀人事件》里残酷的青春,《青春派》恰恰就抓住了这一批观众,他们看到《青春派》时,会想起自己的高中时代,想起自己的班主任老师,想起当年暗恋却又不敢表白的青涩感情。能做到这些,《青春派》的目的也就达到了。

《小时代》之后,有两句话广为流传:“有钱人的青春才叫青春”,“长得好看的人青春才叫青春”。《青春派》就是让大多数平凡普通的观众在影院里看到他们的青春,虽然平淡,但也值得回味。最重要的是,它起码还是一部“电影”。我还真的希望眼下处于弱势的《青春派》,能替真正在拍电影的人,把尊严赢回来。戴乐

它给人跳出窠臼的错觉
但依然被条条框框钉死

苛刻一点 作为第一部进入院线做大规模放映的刘杰作品,《青春派》有着显眼的类型特征,人物性格分明,节奏活泼欢快。面对一堆完全不真实的青春校园题材,它在略显夸张的调子上,做出了一定的真实感。

可是看完电影,我不禁想起在北京街头时常看到的场景:稚气未脱的中学生们(多数看上去更像初中生),身穿中国特色的运动装校服——这些校服显得异常的臃肿、肥大,令性别特征进一步模糊,顺便还留出足够的空间,用来容纳急速发育的身体们,他们拉着小手,逛街或者等公车。偶有火爆的,直接在角落里打KISS,抱作一团。

都说眼见为实,我实在无法把这样的景象和《青春派》这部电影并放在一起。《青春派》是一部把时间坐标落在2011年北京的内地青春片,一所条件优越的好学校,一群号称新新人类的90后,打DOTA、看《失恋33天》。我的疑问随之而来,电影里头的忧郁、伤感和迷茫,他们试探感情的羞涩方式、狂浇凉水的高考冲刺,完全不像来自当下的北京时空,而是60后导演对花季雨季的美好想象。有人说,电影作出一定的突破,譬如一记早恋擦边球,绕过了教育部。相比被禁止恋爱的年轻人,《青春派》有一股不认错的劲——但在后面的情节,恋爱线索的发展却是小打小闹,令之前的一些举动更像撒娇。

如果到院线电影的讨论范围,我会同意《青春派》是一部不错的电影,简单、纯粹、自然。从制作水准上看,它比这一周要上映的几部内地电影也要强出太多。可是,青春片毕竟有珠玉在前,好的青春片胜在情怀,要么励志热血,要么偏执糊涂一错再错,但《青春派》却套了一道枷锁,令创作者无法放开手脚,肆意而为,这道枷锁便是高考。

《青春派》的出品制作方里头,“黄冈广电”的存在尤为显眼,这不得不让人想起与“高考”绑定的黄冈中学,做不完的模拟卷。或许,这也解释了电影为什么会从追逐初恋变成了拥抱高考的少年,由率性的叛逆变成了安心的顺从。在我看来,这也是不少人认为电影走心的原因。现实中,很多人默默接受了既定规则,经受了高考和老师的洗礼。当电影再现这一特殊阶段(在中国银幕上几近绝迹),他们无法不想起自己。

这双无形之手也像男主角居然的第二次毕业合影感言,他冲班主任一番告白,“恨你但更爱你”。方式很巧妙,听上去也很真诚,然而细想一下,这些话就和范例作文结尾的升华拔高如出一辙。所以,跟刘杰几部前作一样,《青春派》依然是一篇命题作文,它给人跳出窠臼的错觉,事实上,依然被条条框框给钉得死死。木卫二

● 请问你买票进影院观看这部电影的原因是?

- A、听说口碑不错,或是朋友推荐 29%
- B、是导演刘杰的影迷 2%
- C、对青春题材有兴趣 47%
- D、没什么原因,买票时随便选的 22%

● 请问你是?

- A、00后 0%
- B、90后 41%
- C、80后 49%
- D、70后及60后 10%

● 影片带给你的整体感受是?

- A、生动真实,轻松有趣,让我想起自己的高考岁月 43%
- B、极少能看到涉及早恋题材的国产片,这是一个进步 24%
- C、对高考与早恋的展现与现实有差距,有点遗憾 15%
- D、学生演员的表现,相当精彩 16%
- E、其他 2%

● 你会把这部电影推荐给朋友吗?

- A 会 94%
- B 不会 6%

● 请给这部电影打分(满分为5分) _____ 4.14

● 请用一句话简评该片:

很真实,不矫情;
搞笑、真挚,感动;
看了让我有以前高考的感觉……

束手束脚的《青春派》,还是

● 观众调查: 94% 推荐率,观众获得共鸣

About 高考

最赞麻辣老师秦海璐,遗憾反思高考浅尝辄止

影片讲述高三男生居然因早恋导致高考失利,为了追逐爱情毅然复读。在再次备战高考的一年里,居然的身边上演一幕幕充满欢笑和泪水、既有疯狂更有感动的故事。片中的学生绝大多数就是高二高三的在校生。

影片用堆满课桌的书本、没日没夜地做练习、模拟考试看不到头等展现高三学生的忙碌,用班主任的口号诸如“不苦不累,高考无味”“两眼一睁,开始竞争”“累死你一个,幸福你一家”等凸显高考的重压。在关于高考的元素里,以片中唯一专业演员秦海璐扮演的高三班班主任撒老师最获观众认可。

虽然是聚焦高考,但影片的基调是轻松且略带激昂的,不沉重不压抑。这种风格,在国产青春片里不常见。不少观众表示,“鲜少有高考题材的影片,选择这个题材已属不易,挺牛的”。也有观众提出,轻松的元素、激昂的调子,对高考主题的深度刻画有所削弱。而一些影迷认为,对于刘杰这位善于披露现实痛感的导演,对高考的反思不应该是浅尝辄止。37%的受访观众表示,“想当年我们备考比这苦N倍,高考的复杂压力不是冲凉水就能解决的!”35%的观众认为,“影片对一些社会现实的直击有意义但力度不够”。

刘杰:高考太沉重,我不想让影片也沉重

之所以将基调定得轻松有趣,是基于我自己的判断。说实话,我要是用灰色的眼光去看,去拍一部艺术片,拍出来的东西肯定比以前残酷的青春片还要更残酷,但这不是我这次要拍的。这一次,我要拍一个普通的、能够引起最大多数人共同感受的东西。既然是普通的风格,就应该用普通的方法,而不是用很严肃的感觉去说这个故事。要是真的拍成一个很苦的、压力很大的故事,观众们就不喜欢看。(高考)这个话题太沉重了,要知道,面对高考的每个学生都是有压力的,学习成绩好的,压力在于争相去考清华北大,学习不好的呢,担心的是考不考得上?我不想让影片也沉重下去,所以就选择用一种戏谑的方式,做成一个尽量显得轻松的片子。

其实,影片中有一些符号性的东西,我相信,每个人被触碰到的感受会不一样。真正好的电影,是能够跟观众互动的。一个观众有一种感触,两个观众则有两种感触……我不希望是简单地向观众灌输,而是去引发观众的感触。最近我在微博上留意大家的评论,其中最有意思同时也让我感觉最舒服的是,很多同学看完电影后都表达出“想要去看看自己的班主任”这种感受,我觉得这对于我来说,影片就是成功的。

● 关于影片对高考生活的展现

1)你觉得比较出彩的是?

- A、鲜少有高考题材的影片,选择这个题材已属不易 27%
- B、班主任老师的麻辣表现很有意思,挺符合当代现实 45%
- C、校园里的备考场景很真实 25%
- D、其他 3%

2)你认为有遗憾的是?

- A、现实没那么简单,高考的压力不是冲凉水就能解决的 37%
- B、想当年我们备考比这苦N倍! 24%
- C、对社会现实的抨击有意义但力度不够 35%
- D、其他 4%

● 该片最能打动你的一幕是?

- A、几个男生冲凉水发泄备考压力,青春激昂 10%
- B、居然在足球场上疯跑推撞,把情伤化成泪水 18%
- C、班主任喊口号“你拼爹拼不过,你还不拼你自己” 29%
- D、居然在片末对班主任说:“我们恨你,也爱你” 29%
- E、其他 14%

在这个暑期档,电影《青春派》独树一帜。它没有震撼的技术视效,也没有一堆明星脸,它却给观众一股夏日清流。《青春派》,是知名文艺片导演刘杰从中影集团和湖北黄冈广电集团接过来的“命题作文”,但刘杰并没有把它拍成一部百分百顺从的“主旋律”电影。片中的高三学生敢于表达爱,敢于喊出“去他妈的高考”;片中的班主任台词麻辣,直接挑明拼爹时代的现状……虽然在影评圈有声音指出这部电影只是“看似真实”,但在现有的体制和官方价值观的左右下,《青春派》走进了许多人的内心,唤起了共鸣。

该片于8月2日上映,首周票房为1260万,这个数字与动辄首周过亿的大片相比,显得有些微不足道。但在好莱坞大片、动画片蜂拥抢观众的暑期档中,一部小成本青春片获得这个成绩当属优秀,而且上映数日排片率在增长,不少看过电影的观众都为它称赞叫好。

根据回收的46份问卷统计结果,94%的观众表示会将影片推荐给朋友,影片获评4.14(满分为5分),观众留下诸如如此的评语:“真实、不矫情,勾起我太多高三生活的记忆、看到成长收获感动。”关于高考和高中生恋爱两个话题,受访者感叹之余也指出了一些遗憾。记者就此回访导演刘杰,听听他怎么说。

陆欣 南都供稿