

《门锁》： 都市独居女性的生存写照

■文/饶曙光

轨的领导似乎都想“登堂入室”，不曾露面的网友、阳台对面的神秘人、斯文正派的宠物医生也难逃嫌疑……疑窦丛生下，入侵者究竟是谁这一问题牢牢牵引观众的思绪。

直到影片过半，方卉发现床下中介尸体，保安、领导和闺蜜连续遇害，影片前半部分一直延宕、流转的入侵者、罪犯身份才逐渐固定在宠物医生郑飞身上。此时，疑云虽消散，矛盾却更加尖锐，影片也向着警匪片的方向发展过去，警察、罪犯、受害者的对峙冲突支撑起影片后半部分。其间，囚禁方卉的密室、猛扑撕咬的恶犬、警察与郑飞的搏斗、追逐、枪战奉献出许多“高能名场面”。如果说前半部分是悬疑与惊悚合二为一的悬疑惊悚电影，后半部分则是犯罪警匪片，前后虽有割裂，但从头到尾持续地为观众带来强烈的感官刺激和吸引力。正如导演别克所认为，剧情虽然戏剧化了些，但对于观众来说也更加“过瘾”。

二、独居女性的生存困局

一直以来，女性安全都是社会安定的一大隐患，但并没有得到电影应有的关注和表现。在中国，约有4000万的独居女性，她们往往处于弱势乃至“被侮辱被损害”的境地。正如影片中广播、电视等新闻媒介不断播报着独居女子遇害事件，当下独居女性遇害、遭遇侵犯的社会新闻亦层出不穷。在影视作品里，反映独居女性生存现状题材一直是空缺的，《门锁》以类型杂糅的犯罪片形式介入当下热议的独居女性安全议题，具有首创性意义。在电影的前半段中，创作者以种种细节揭示单身独居女子生活的谨慎与不易。电影伊始受害女性在门后放置兔子门挡，方卉为了装作家中有男人居住，在阳台上晒上男人的衣服、鞋柜上放上了男人的鞋子……这些细节正是现实中单身女性的居住状态的真实写照。创作者借助电影媒介，将这一社会现象呈现于大众视野，引发人们对这一独居女性安全话题的热议与重视，彰显电影应有的社会意识和价值取向。

影片除了聚焦女性独居安全的问题之外，还试图通过方卉的经历去展现更广阔的都市女性生存状态。白百合以其细致入微的演技，塑造了一位都市大龄单身女打工人的形象，疲惫无奈地应对着生存在这个城市中的种种困扰。方卉与无数都市打拼女性一样，会遇到脾气刁钻的客户、会在便利店解决午餐、会因为通勤时间和租金纠结租不租房、会在坐地铁时被陌生中年男子“揩油”、会

被黑中介威胁、会面临职场性骚扰、被家里催婚……她不像是一个人，而是无数独居女性的集合体、都市女性群体的代表。影片最后方卉爆发出了自己心中积累多年的怨气，她抡起棍子狠狠地打向宠物医生，许多观众叫好的同时又感叹为什么不是女主闺蜜开的最后一枪，而是颤颤巍巍的警察。我们总期望在电影中看到现实中未能实现的心愿，弥补现实中的遗憾。无法否认，女主的暴力行为彰显女性反抗的力量，但女性的生理力量毕竟有限，实际生活中她们仍是弱势，而受害女性公道的讨回也大多依赖警察和法律。《门锁》这一处理方式可以说是在类型电影中保留了现实题材的本色，将观众昂扬的情绪拉回真实的社会中。如同片尾车里广播再次响起歌声一般提醒大家，危机尚在我们身边，尚未被想象性解决。

三、社会关怀意识破除性别对立

在凸显独居女性人身安全危机的同时，创作者并未站在性别对立的视角上，把男性角色全部塑造造成脸谱化的坏人形象，激化性别矛盾。而是立足社会关怀意识，以揭开都市社会病症的方式，思考如何解决独居女性安全问题。

中介因为租客不愿意提前搬家，做出威胁、私自闯入家门、试图绑架威逼租客。领导为了占有下属，诱骗其参加酒局施加暴力……这些都是现代都市中见怪不怪的“生理病症”。而不易察觉的是那些潜藏在个人意识深处的“心理病症”。西班牙电影《当你熟睡》中公寓管理员属于不折不扣的变态，他的犯罪行为基于“倘若别人不开心，我就会开心”的无理由式恶意。韩国电影《门锁》则将公寓保安的犯罪动机从社会阶层角度合理化，因为生活在社会底层的他一直被人所看不起。而在别克导演的《门锁》中，保安一角转变为沉默的“守护者”角色，因为在偌大的城市，只有女主注意到他。而他的内心孤独、自卑，只能以默默的、暴力的方式“保护”方卉。宠物医生郑飞做出实质性的侵害女性的行为，则主要源于童年时期的精神创伤，逐渐扭曲了他的内心。因此，“门锁”于影片而言，不仅意指现实中的门锁和女性人身安全的保障，它亦是心理的门锁。现代都市每个人都或多或少背负着生存的、精神的压力，这些压力、病态的情绪需要释放，如此才能平衡个人心态，而紧闭着心锁将其压抑住，却存在促使其发酵成罪恶之源的风险。电影《门锁》试图指出无论是都市女性的安全，还是社会中女性整体的安全，仅仅依靠女性的自我防范和警察的围追堵截是不够的，同样，仅仅归因于性别之间的对立亦是狭隘的。

经过类型化打磨和本土化改造后，《门锁》所呈现的视觉效果、引发的社会反响皆不输前两版本。尤为值得赞叹的是，创作者取材于女性话题，却并未落入男女对立的创作误区中，而是以更开阔的社会关怀意识积极调和性别矛盾，探索影响都市女性人身安全的深层社会因素。最终，使得这一作品在国内近期犯罪类型电影中一枝独秀。

(作者为中国电影评论学会会长)

《野马分鬃》： 被规训的青春的寓言

■文/王宝民

近年来，国产青春片常常给人以惊喜之感，与此同时，那些似乎已成公式的俗套桥段或叛逆人设也屡遭诟病。而魏书钧导演的《野马分鬃》，可以说给这股潮流增添了些许稳重甚至沧桑。尽管表面看起来很写实，但笔者仍然愿意把这部电影解读为一则寓言，有关被规训的青春的寓言。

对于成长中的人生来说，学校、职场、家庭乃至情感领域，充满了亘古不变的规则。我们无法超越，但也不愿意完全顺从它们，尤其对于大四毕业即将走入社会的学生一族，来自这些领域的压力一股脑儿袭来，令人难以从容淡定，所以有人形容大四的色彩是“黑色”的。那怎么办呢？一种策略是调侃，玩世不恭，这其实是一种犬儒式的妥协态度，时下颇为流行，尽管隐藏在话语策略之下，但有时却被赞誉为至高的批判。还有一种策略，就是直面人生的残酷和荒凉，不希望将青春的生命浪费在这种每天循规蹈矩的教科书式规训当中。

《野马分鬃》的价值取向显然倾向于后者。男主角在上述领域的叛逆及失败令人动容，就像大梦初醒，热血渐凉，但仍能感受到尚未彻底冷却的余温；某一瞬间，仍能忆起昔日“野马分鬃”般的狂野姿态，刻画出草原上风的形状。而青春已逝，并不意味着理想主义也随风飘散。正如罗曼·罗兰所说：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。”

一般青春题材很容易陷入空泛的荷尔蒙亢奋状态，以及“为赋新词强说愁”的虚假文艺腔调。但《野马分鬃》很好地回避了这些弊病。影片至少从以下几个维度，给这个略显单薄的青春故事增添了些许厚重的生活质感。

首先是对“车迷”亚文化的呈现及利用。汽车与电影的关系，比人们想象的更加密切，以至诞生了一种特殊的电影类型——公路电影。这是青年人的亚文化。但都市青年人对于汽车的痴迷又可粗略分为两种：一种是常规的私家车（往往是法拉利之类的所谓“豪车”），一种是片中所谓“越野一族”，后者不屑于城市拥挤的交通，而更向往边陲开阔的公路，尽情驰骋的豪情。他们所钟情的往往是吉普之类的越野车型。导演将这两类“车迷”及其生活和情感拿捏得十分到位。

影片甫一开场，便是驾校内“规训”与“叛逆”的冲突。接下来，便是二手越野车与一众都市豪车车型的格格不入，以及女友不易察觉的“势利眼”。二手车车主手机里的草原越野视频（所谓“越玩儿越野”），埋下了激发起主人公内心狂野的一颗种子。随着时间的流逝，这颗种子开始萌芽、生根、壮大，直至都市的道路已容不下这颗“参天大树”。这是有关主人公内心欲望的很有趣也很有效的“提喻法”。导演将这个“提喻”贯彻始终，驾轻就熟地完成了“被规训的青春”的叙事。

与“车迷”亚文化紧密相连的，是有关“地理的隐喻”：内蒙古和香港。一边是想象中的蛮荒自由之地，一边是穴居男女的安稳之所。男主角人公南辕北辙的“诗与远方”，注定了这对情侣后来的无疾而终。

此外，“公路电影”离不开音乐，无论是摇滚乐还是嘻哈音乐。本片当然也不例外。唯

一的区别是：摇滚乐是属于荒野的叛逆类型，而嘻哈过于都市化，却呈现出叛逆的外表。后者完全不适合在广袤的旷野中驰骋作为背景音乐。

从上述意义上说，这部影片可被看作是一部“未遂”的“公路电影”。在笔者看来，比起真正的“在路上”，这种仅仅停留在梦中的野马和草原或许更有味道，更加令人唏嘘。

其次是“片场”亚文化的呈现和利用。因涉及很多知名导演和电影，学界往往将本片归为“元电影”或“迷影文化”。但在我看来，这只是主人公职业生活的一部分而已，就像若表现厨师必然进入厨房一样，表现片场必然涉及“片场”亚文化，具体地说，是片场的等级秩序，及其对主人公命运的决定性影响。

因为社交媒体和追星热潮的缘故，片场文化在今天已然不存在神秘感。本片导演魏书钧是中国传媒大学录音专业本科毕业，后又回母校攻读导演方向研究生，开过几间影视公司，这是他很自然的生活阅历。他展现片场的理由，与其说是“迷影文化”或“元电影”，不如说是自己的自传性人生片段而已。难得的是，他很好地把握住了一般片场的“权力关系”，并用不太迷影的方式呈现了这种关系。这种自觉的片场意识形态在他下一部作品《永安镇故事集》(2021)中得到了更加充分和意味的呈现，可被称作“电影生产社会学”。这是现实生活中的权力关系在片场故事中的寓言性映射。

回到本片，作为录音师，在片场本应获得和导演、摄影一样的地位，况且录音工作一直延续到后期剪辑，其重要性不言而喻。但在一般台班子里，录音的地位往往被忽视，例如在补录环境音或现场录音欠佳时往往被导演要求后期补救(Foley或ADR)等等。这便是片中男主角，一位录音专业的大四学生，经常和导演、摄影等部门发生冲突的职业原因。

至若家庭、学校和社会关系中的规训与惩罚，以及有关“野马分鬃”的太极隐喻之类，已有诸多评论，在此不再赘述。值得一提的，是关于虚假的草原和野马意象，在片末，导演一反之前的热心铺垫，给出了笔者称之为“浪漫主义的谎言”的赤裸真相，随着男主角的头型从“野马分鬃”式渐渐变成“板儿寸”，影片最后也来到了笔者称之为“现实主义小说的真实”时刻(借用法国哲学家勒内·基拉尔的术语)。

当然，也不能回避本片中那些值得注意的“用力过猛”之处。电影处女作的普遍弊病是导演不善于有效地隐藏自我，这部影片也概莫能外。从一开场的“驾校”冲突段落，到男主角的坐骑、发型，以及更明显的关于野马和草原的隐喻等等，都显得过于直白。不过，好在有充沛的人生经验以及生动的细节充斥其中，折中了天马行空的狂野思路。

另一方面，比起圆熟的叙事策略，笔者尤其珍视处女作中常常显露的那种锋芒毕露的笔触。但在目前的语境下，或许选择某种太极招数亦未尝不可。只不过，年轻人过早地习得某种太极招数，未免不是一种悲哀。

这是一部没有野马更没有草原的青春电影。(作者单位：中国传媒大学戏剧影视学院)

第34届中国电影金鸡奖提名名单

最佳故事片

《中国医生》
《守岛人》
《我和我的家乡》
《我的姐姐》
《革命者》
《悬崖之上》

最佳中小成本故事片

《八步沙》
《又见奈良》
《冰下的鱼》
《哈日夫》
《随风飘散》

最佳儿童片

《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》
《再见吧！少年》
《红尖尖》

最佳外语片

《匹诺曹》
《困在时间里的父亲》
《波斯语课》
《狼行者》
《就爱断舍离》

最佳戏曲片

《三滴血》
《四郎探母》

《包公三勘蝴蝶梦》

《南越宫词》
《新铁弓缘》

最佳纪录/科教片

《一起走过》
《九零后》
《大学》
《光语者》
《棒！少年》

最佳美术片

《白蛇2：青蛇劫起》
《立春》
《许愿神龙》
《济公之降龙降世》
《最可爱的人》

最佳编剧

余曦、黄欣、赵宇宇《1921》(原创)
张力《冰下的鱼》(原创)
陈力、丁涵、赵哲思《守岛人》(原创)
高满堂、李唯《我的父亲焦裕禄》(改编)
梅荣、登巴达吉、泽让阔《随风飘散》(改编)

管虎、吴兵、张珂、京瑜《革命者》(原创)

最佳导演

尹力《没有过不去的年》
张艺谋《悬崖之上》
黄建新、郑大圣《1921》
韩延《送你一朵小红花》
路阳《刺杀小说家》

最佳导演处女作

于飞《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》
旦真旺甲《随风飘散》
宝音格西格《哈日夫》
贾玲《你好，李焕英》

最佳男主角

于和伟《悬崖之上》饰周乙
刘烨《守岛人》饰王继才
张译《悬崖之上》饰张宪臣
易烊千玺《送你一朵小红花》饰韦一航
郭晓东《我的父亲焦裕禄》饰焦裕禄

最佳女主角

刘浩存《送你一朵小红花》饰马小远

刘敏涛《再见吧！少年》饰周岚
张小斐《你好，李焕英》饰李焕英
张子枫《我的姐姐》饰姐姐(安然)

最佳男配角

朱亚文《中国医生》饰陶峻
刘培清《八步沙》饰高岭贤
肖央《我的姐姐》饰舅舅(武东风)
范伟《一秒钟》饰范电影
谢霆锋《怒火·重案》饰邱刚敖

最佳女配角

丁柳元《我的父亲焦裕禄》饰徐俊雅
朱媛媛《我的姐姐》饰姑妈(安蓉蓉)
刘佳《你好，李焕英》饰李焕英(中年)
周也《1921》饰杨开慧
索朗旺姆《随风飘散》饰桑丹

最佳摄影

赵小丁《悬崖之上》
赵晓时《没有过不去的年》
钟锐《送你一朵小红花》
曹郁《1921》
韩淇名《刺杀小说家》

最佳录音

王钢、刘晓莎、熊艺《刺杀小说家》
杨江、赵楠《悬崖之上》
杨菁葵《1921》
周磊、武磊《我的姐姐》
陶经《一秒钟》

最佳美术

李森《刺杀小说家》
李鹏《冰下的鱼》
林木《悬崖之上》
林翔羽《一秒钟》
霍廷霄《革命者》

最佳音乐

于飞《刺杀小说家》
杨一博《我的父亲焦裕禄》
陈光荣、陈永健《中国医生》
高小阳《我的姐姐》
窦鹏《革命者》

最佳剪辑

于柏杨《1921》
朱利赞、朱琳《刺杀小说家》
杨红雨《革命者》
周元《一点就到家》
钟伟剑《拆弹专家2》