《青春诗》导演阐述

不一定要看的前言:

大家好, 我是《青春诗》的导演, 18 哲学系的刘骁奔。

其实最初并没有想到要拍什么,只是想着毕业了,要搞个大的。正好高中时爱看江南的《此间少年》,大学后看了王思涵的《时光慢递》,发现这群文男毕业了都爱整长片的活。正好我也是文男,大学生涯的前三年,跟着一个学长拍了三年的《向南》,多多少少和影视挂钩,便相知,自己也拍一部片子,打破他们的藩篱,整个南大自己的长片。

在无数个抽着烟回望青春的夜里,在无数个阅片、看片、反思的夜里,我想,我要拍的片子,不要跌宕的情节,不要引人的噱头,不要伟大和虚假,我要的只是真实。我们的青春是怎样的,我就拍成怎样的。在 听一首叫做《青春大概》的歌时,我忽然想到:"青春诗"三个字。

青春当然不是诗,也不能被任何事物简单的描述。青春不是被说出来的,只是在一个又一个青春的人身上,你才能得以看见这种事物。所以,《青春诗》会是一个讲人的故事,讲少年的热血,讲少女的沉寂,讲人与人的默契,讲人和人之间的错过。无关什么样的情节,无关什么样的主题,《青春诗》讲的是两个在这个时

代里走过青春的男孩儿和女孩儿,讲的也是他们所代表的那一群人,讲青春,讲诗意。如果要让这些抽象的词汇落到实处、落到镜头里,那么青春就是敖游吃了口泡面,朝陈鑫大骂一句的时刻,是安琪小心翼翼的收起自己的手机、在《西西弗神话》上划下一行字的时候,是他们和里子遇见的时刻,是敖游和伊雯在地下通道散发九乡河日报传单的时候,也是他们终于逃出了保安的追查,闯出封闭的校园,去琴行拿乐队设备的时候。青春是他们无数个细碎的瞬间,在无数个瞬间里有成长、有迷茫,有开心、有失望。他们不需要刻意的情节,他们站在这里,镜头对着他们,这,就是青春。

剧作阐释:

在结构上,"诗"性体现在男女主的距离上。敖游和安琪,是两个普通人。他们相似,却又不同。《青春诗》是安琪自己写的四句诗,但是她弄丢了,于是忘却了。青春诗是成熟的安琪,也是被安琪忘却了的那个自己。这样两个在校园里毫无联系的普通人,因为捡到一本诗集,构成了某种联系,让我们的摄像头,对上了他们。

第一集,是敖游的故事,他在这一集捡到了安琪手写的《青春诗》,但两个人并无任何瓜葛。 《青春诗》也只是作为神秘教室的一个奇怪的东西,成了敖游的一个"藏品"。这时的敖游,仍在中二阶段,崇拜着九把刀式的热血。

《那些年》剧照

第二集,视角来到安琪这里。我们讲述了这样一个女孩儿,她爱在自己的据点(神秘教室)

写作,一半的她,是沉溺于现实和逻辑里,探寻者世界的真理,一半的她,处在浪漫和幻想中,能够感受到爱、友情、阳光。当她讲目光投到别处,看见敖游、看见艾哲,看见每一个经过的路人时,她都会想到:生活是荒谬的。她总是爱以旁观者的姿态处在这个世界上,所以她会觉得人类的离合悲欢都是正常的(比如敖游和跃然在一起又分开)。只会在一些时刻,

遇见市立,遇见 XX,想到爱,想到自己原来是可以以第一人称去"经历"的。当她找回一些爱、一些友情,一些温暖,沉浸在现世的快乐、对未来的期盼中时,她遇见了里子。

《天使爱美丽》剧照

第三集,是一个诗化的影像。故事的开始是经过长段时间的疫情,敖游返校。在宿舍的阳台上,他看见自己桌上疫情前放的已经发霉的苹果,陷入了倒叙。在倒叙中,他和安琪一起回到了疫情,在小镇上网课的时光。他们都遇见了一个叫"里子"的人,他们相识,相爱,最后,经历了爱人的离开。里子的出现就像疫情一样,没有原因,但是非常凶猛、强悍的席卷进他们的人生。在潜移默化中发挥了影响以后,又离开。如果说,第三集以前,敖游和安琪还是分开的、不同的两个人。那么到了第三集,对人类共性的表述,已经呼之欲出了。

《燃烧》剧照

第四集,青春,就是啥都可以。青春到底是什么呢?在最开始,敖游问了这个问题。直到最后,我都没有想到答案。在《青春诗》的青春问卷征集中,有一句,就是这么说的:"青春,就是啥都可以"。如果说前三集是青春、时代、爱情、政治的杂糅,那么第四集,就是单纯为了青春而青春的一集,它带有回光返照的意味。如果说这部电影在前三个部分都是一种沉思者的状态,那么第四个部分,他就返老还童了。不在意逻辑,不在意人物关系,不在意情节,是更为狂放的表达。所以我们让安琪和敖游相遇,让他们对抗规则、让他们在操场上放歌。大四的八个人真的一起做了场音乐节,真的唱歌,敖游和伊雯真的去采访、去做九乡河特辑、去询问路人"青春是什么",要在这一系列行为中感受"青春"的存在。

摇滚猛鬼 剧照

影像风格参考:

第一集 青春, 要像火一样燃烧

- 1、 https://www.bilibili.com/bangumi/play/ep340226?spm_id_from=333.337.0.0 (风犬少年的天空)
- 2、 https://www.bilibili.com/video/BV1hC4y1W7s4?spm_id_from=333.337.search-card.all.click (那些年,我们一起追的女孩)

第二集 那么多的人, 我又在哪里?

1、 https://www.bilibili.com/video/BV1Es411z7Mp?spm_id_from=333.337.search-card.all.click (天使爱美丽)

第三集 不见了的时光

- 1、 https://www.bilibili.com/video/BV1av411q7EK?spm_id_from=333.337.search-card.all.click (日系清新文艺片)
- 2、 https://www.bilibili.com/video/BV1E64y1z7yR?spm_id_from=333.337.search-card.all.click (小镇感)
- 3、 https://www.bilibili.com/video/BV1Ep411Z7hE?spm_id_from=333.337.search-card.all.click (燃烧 预告)

第四集 青春, 就是啥都可以

- 1、 https://www.bilibili.com/video/BV1NS4y1K75S?spm_id_from=333.337.search-card.all.click (摇滚猛鬼 无脑青春)
- 2、 https://www.bilibili.com/bangumi/play/ep248180?theme=movie&spm_id_from=333
  .337.0.0 (阿甘正传)
- 3、 https://www.bilibili.com/bangumi/play/ep344478?spm_id_from=333.337.0.0&from_s pmid=666.25.episode.0 (风犬少年的天空 可以参考最后的结尾)