

《童年的上海》阐述

初衷：

《童年的上海》剧本，将会根据彭小莲发表在 2013 年第三期“收获”杂志上的中篇小说《童年，四季的秘密》改编。这是一次童年记忆，这些童年留影表现出那些特殊岁月里的“日常生活”；以及充满了人情味的爱情故事。

在彭小莲的电影和作品里，都很少表现爱情，特别是她的小说和非虚构写作，她着眼表现上海的各个层面，各栋房子以及住宅区域里的人物。可是在她的《童年，四季的秘密》里却写了一个非常特别的爱情故事，通过一个完全懵懂孩子的眼睛，展现出一个她不能理解的男女爱情。为此，她只是在自己的非虚构作品《他们的岁月》里，用很简单的几行字，表达了那时候，在她家里发生的故事，以及她完全没有意识清楚的爱情。

竟然是在十多年以后，一个周末的下午，在和王安忆喝咖啡的时刻，王安忆却对这短暂的几行字，保留着深刻的记忆。她以一个读者独特的感受，想象着这对人物关系，然后谈着她的感受，她有一种少有的敏感和准确性，会以一、两个简单的措辞，把一种显得有难度的问题，说得明确且通俗，直指本质。当时，彭小莲正在跟她说，看见安忆写的散文，说到她写的舅舅有多么感人，并且列举了作品里，那些看似普通却非常准确的细节。没想到王安忆完全不以为然，她说：那都是日常生活。

彭小莲吃惊地问道：可是，我怎么在自己的生活里，老是看不见这些呢？

安忆说：那是你们家庭是一个非常特殊的情况，谁家像你们家那样的？你没有日常生活。

这是让我们这一代人都会给予顿悟的提示，因为在少年时代受到的教育，习惯了“假大空”的概念写作，接受的是八个样板戏的教育，所以“日常”就下意识地在创作中消失了。那对于彭小莲，她的日常生活，又该是怎样的？她愣在那里。然后，安忆又说：你的《他们的岁月》里，就两行字，写的一个细节，给我印象特别深，你可以写一个很好的中篇。

“哪两行字啊？”她自己全然没有意识。

“就是，你说到，在你们家监督你们的那个小警察，最终和小保姆谈恋爱的事情，多有意思的人物和故事啊！”

.....

事后，彭小莲说：“当时，我连话都说不出来，对于安忆实在有了一份崇拜。她真的是一个作家的眼光，不仅在生活里，即使在读别人的书的时候，她都会看见故事，想象故事里，这些人物可能的走向。可我从来没想到，这会是一个非常好的故事。原来，在我这样的家庭，我可以有着跟别人不一样的‘日常’，而这个日常同样是可以非常有情感，有人情味且又非同寻常！”

故事的价值和意义：

实际上，故事发生的时间，是彭小莲还没有过上两岁的生日，所以她并不知道究竟发生了，没有清晰的记忆，更多没有明确的说法，在这模糊中又混杂着亲

情时，生活变得像虚构的，又是纪实的，最后又走向非虚构，它们全部都搅和在一起，作者自己竟然会常常在这中间迷失。直到她拍了纪录片以后，才越来越喜欢阅读非虚构的作品，然后她也从写小说、编剧本，走向了写非虚构的作品。因为她终于发现，在现实生活中发生的一切，远远高于所有的想象力，因为现实中的细节，完全不是坐在屋子里就能想象出来的故事情节；但是这个小保姆和警察的爱情故事，彭小莲并没有太深刻的记忆，毕竟那个时候年纪太小。于是，她打电话去问了在加拿大的姐姐，她已经 70 多岁的人了，那时候她在市三女中住校，回家的时候，会在蛛丝马迹里，看见各种秘密。于是，通过与她的交流，让彭小莲重新感受到当时家里的氛围，以及发生的琐琐碎碎的事情。现在，她明白了，那就是“日常”，是属于彭小莲家庭，独特的日常。

对于她，记忆最深的，还有就是对父亲的思念，她只知道“父亲出差去了”。那是个没有止境的旅途，她一直在那里盼望着出差归来的父亲，于是渐渐的小保姆、小警察的形象在她的脑海里，变得越来越清晰，甚至是栩栩如生的。特别是家庭里，那种神秘的安静、紧张，空气里都弥漫着火药味，她依然记忆犹新。

当王安忆给予她提示以后，同时给予她很大的空间和想象力。她意识到，生活中最好看最动人的东西，就是日常细节，在细节中传达出人与人的关系、交流和情感。而彭小莲的日常生活，是和政治纠结在一起的。

她在“收获”微信公众号的创作谈里，特别提到：“这让我认识到，这就是我的‘日常’生活。于是，就是在安忆的启发下，我开始写这个小警察的爱情故事。这首先让我想起，60 年代苏联电影《第四十一个》，讲述的是一个红军女战士，击毙四十个白军敌人，在最后一次押解一个白军军官的时候，船只破裂，他们俩漂流到荒岛上，在没有人的地方，为了生存，他们回到原始人的状态，那里没有阶级，更没有阶级斗争，只有人与人和大自然的生存关系。从最初的仇恨，到经历了互相帮助，互相关注，只剩下人的本能时，他们相爱了；也就在这个时刻，白军的船只开来了，军官激动地冲入大海，大声喊叫着，他说：我们有救了。军官同时召唤着女兵，让她赶紧一起跑。可是女兵站在那里不动，当她发现是白军的船只时，她让他不要跑！但是军官拼命朝那艘大船跑去，在大海里，军官挥舞着双手。这时候，女兵举起了她的长枪，瞄准了军官，把他击中，倒在大海里死了。这正是女兵击毙的第四十一个白军，她冲进大海，抱起白军军官大声喊叫着：我的蓝眼睛，我的蓝眼睛。但是，蓝眼睛再也不会睁开，他死了。

“那是文革刚刚结束的时候，我们在电影学院看的片子，看完以后，大家不断地争论着，这可能吗？这个爱情可信吗？一个革命女战士怎么会爱上一个白军军官。总之吵得不亦乐乎。直到今天，我才真正明白了一点，人性永远是超越阶级性的。不管你怎么说，有没有‘无缘无故的爱’，但是人性之爱，是人类历史不能不进入的最后状态。

“就这样，我理解了小警察和小保姆的爱。在现实生活里，小警察最后离开我们家，不是因为他没有察觉出我母亲没有反革命行为，是因为他和小保姆谈恋爱了。他觉得在我们家太不方便，等到一个人一旦进入了人性的状态时，他的阶级斗争意识的‘神经’一定会放松的。小警察顿时觉得在我们家很无聊，甚至连周末都要‘监视’我母亲，不能出去玩。人性的愿望冒出来了，最后他找了很多借口，关键是向公安局领导汇报，没有发现母亲的任何反革命言行；那个年代的人，现在回想起来，真的有一份善良和诚实。

“于是，在写小说的时候，我把小警察的很多过激的‘革命’行为，都描述

为他对革命的忠诚，他坚信他在于着革命事业。这里他不仅是认真的，同时又是那么的单纯，他的诚实，还有他的盲目，这些都构成了他对小保姆全身心的爱，这个爱一定也是认真专一的。因为在特殊环境下的爱情，让他们也经历了磨难，最后，有情人终成眷属。

“当我结束小说的最后一个句号时，我知道，我自己已经从童年的恐惧里走出很大一步，我认识到了在那么黑暗的年代里，人性的美。而这个美是超越了我从小受的教育，超越了现实的残酷，更是超越了我自身的局限。实际上，我一直想再见到王安忆时，跟她说一声谢谢。但是，事后我真的见到她时，却开不出口，我不会当面夸人，总觉得会显得非常肉麻，但实在是她的一句话点醒了我，就是我的经历和生活里，缺少‘日常’的东西。所以，我在写这个小说，甚至在写我下面一个剧本《请你记住我》的时候，我常常提醒自己，要放入‘日常’的细节，和人物的动作线。因为‘日常’太容易被人忽略，可是一旦能够抓住一个准确的‘日常’的细节，任何一个故事和人物就活了，这个‘日常’似乎在我们成长的生活中，被一些‘宏大’叙述的呼喊忽略了。当我寻找到‘日常’的东西以后，人物就会在‘日常’的细节中立体起来，他们的情感表达，也变得栩栩如生。

“我一直在回避自己的童年生活，因为我没有看见‘日常’的东西，因为阴暗的童年，让我害怕回忆往事，我不知道即使处在一个特殊的生存环境里，依然会有属于我的‘日常’。当我不再年轻的时候，当我有了自己的阅历以后，我觉得自己变得强大一点了，我可以面对这一份‘日常’，并记录下它，一种在纠结和还原基本人性、还原普通人生活中的努力！当我找到人性中最美好日常和细节时，那就可以表现出：人性的脆弱、人性的代价、人性的可能性。”

计划：

彭小莲是一位极其认真且有点执拗的导演，她总是执着于自己理解的东西去创作。她拒绝拍摄她不了解的生活和人物，所以她更着眼于拍摄现实主义题材。哪怕是在拍摄《上海纪事》时，距离她的生活并不遥远，她也做了大量采访，不仅采访了曾山秘书的孩子，听他们讲很小的细节，比如当时，解放区的货币不能在上海通用时，曾山在小饭铺吃完饭以后，让警卫员用背着的米袋，用大米付账；接着她采访很多老资本家，对于解放军睡马路，不是单纯地表现，而是让一个年轻资本家在坦克震动开进城以后，清早，打开花园的小门，看见解放军睡在马路上，他完全被惊着了，他的第一反应，是跑回屋子，让保姆给解放军送热茶水，但是连长拒绝了，他说：不拿群众一针一线。这些后来都出现在她的影片里，她喜欢从细节着眼；然后她在档案馆蹲了一个月的时间，查看当时的资料，从蒋经国向市民道歉的演讲词开始，具体到贴在墙壁上的标语内容，都一一做了记录，最后用市民听广播的场面，表现了蒋经国打老虎失败的经过。

对于这次有时间距离的创作，她同样希望能把握得更加准确，因为这是进入一个家庭的现场，每个人物必须设置得细腻，准确。为此，她特别邀请了王安忆作为剧本创作的文学顾问。在手机短信上，王安忆简单地给予了回答：好的，没问题。安忆

这对我们是一次鼓励，因为王安忆的擅长就是细节，她总是在细节里建立起人物和故事的关系，以及这些人物的日常状态。我们都希望这个《童年的上海》不仅仅是单纯表现一个童年的回忆，它也是一个温馨的爱情故事，同时又是每一

个人在那个时代的真实表现。彭小莲自己也说，她的故事，不需要太多观念的东西，因为观念会把角色的人性淡化，她最需要的是，通过孩子的眼睛，通过一个单纯的爱情和家庭矛盾，让观众享受一个拥有人性的故事，而不是展现一个紧迫的社会问题。彭小莲试图从人性的处境中，从他们自身的情感和人物个性里去打动观众。

努力花半年的时间，在小说的基础上，有王安忆的直接顾问，打造一个精致的电影剧本，真正做一个纯上海的，不仅是原创的，更是具有艺术、人文特色的剧本。这样，电影就可以有一个扎实的根基，在进入筹备和拍摄的时候，真正把影片提高到一个可观的层次上。

导演/ 作家简介

彭小莲，独立签约导演。彭小莲的母亲曾翻译过 70 多部苏联影片，父亲曾是左联作家、鲁迅学生，后卷入“胡风反革命集团案件”被打成反革命，1980 年平反。

1969 年 江西插队 9 年。

1978 年 考取北京电影学院导演系，

1982 年 毕业后成为上海电影制片厂导演；

1989 年 入纽约大学 Tisch 艺术学院电影学院

1994 年 纽约大学获 MFA 电影制作学位。

拍摄作品：

1986 《我和我的同学们》 - 导演

金鸡奖最佳儿童片/童牛奖最佳影片/最佳导演/最佳摄影/最佳剪接

1987 《女人的故事》 - 导演

夏威夷国际电影节观众评选最佳影片/法国国际妇女电影评审团大奖

1996 《犬杀》 - 导演

1999 《上海纪事》 - 导演/联合编剧

政府奖最佳影片/金鸡奖最佳置景奖/金鸡奖九项提名

2000 《可贵的魔伞》 - 导演/编剧

童牛奖最佳特技

2001 年完成日本纪录片大师小川绅介遗作《满山红柿》第二阶段导演/剪接

NHK 十佳纪录片之一

2002 《假装没感觉》导演/编剧

意大利都灵国际妇女电影节观众评选最佳影片/最佳导演/最佳女配角

2004 《美丽上海》导演/编剧

金鸡奖最佳影片/最佳导演/最佳女主角/最佳男配角/最佳编剧提名

2006 《上海伦巴》导演/编剧

上海文化基金电影制作资助

圣彼得堡中国电影节开幕式影片/华盛顿中国电影节闭幕式影片

2008 《我坚强的小船》 导演/编剧

上海文化基金剧本扶持/美国 AOF 独立电影节 最佳外语片奖

2003-2009 年完成纪录片《红日风暴》导演/编剧/制片

2016 纪录片《把人字写端正》导演/编剧/制片

2016 《请你记住我》导演/编剧

上海文化基金重大题材剧本扶持/上海电影基金资助项目

业余时间，作为专栏作家，彭小莲给《随笔》《南方人物周刊》《海风》写作。2016年发表了两篇非虚构中篇作品：一月，在“上海文学”发表了《记忆的颜色》；十月，在“钟山”发表了《书斋外的学者》。

书籍出版：

2017年	影评集	《电影，另一种审美的可能》	北京后浪出版社
2016年	中篇小说集	《喧嚣背后的角落》	华师大出版社
		获得上海文化发展基金会资助	
2015年	非虚构长篇	《不要给我讲故事 我需要的是人物——认识好莱坞导演罗伯特·奥特曼》	北京后浪出版社
2014年	非虚构长篇	《荒漠的旅程》	人民文学出版社
2013年	影评集	《电影，另一种选择的可能》	华师大出版社
2010年	影评集	《电影，另一种生活的可能》	上海书店出版社
2007年	非虚构长篇	《理想主义的困惑》	华师大出版社
2005年	长篇小说	《美丽上海》	上海社科院出版社
2004年	中篇小说集	《回家路上》	上海百家出版社
2001年	非虚构长篇	《他们的岁月》	上海文艺出版社