

从主题呈现角度分析电影《伯德小姐》

目 录

<u>摘要</u>	1
<u>关键词</u>	1
<u>一、叛逆与成熟</u>	1
<u>二、谎言与真相</u>	2
<u>三、封闭与远方</u>	4
<u>四、总结</u>	4
<u>参考文献</u>	5

从主题呈现角度分析电影《伯德小姐》

摘要 电影《伯德小姐》作为一部青春成长电影，主要讲述了克里斯汀的成长故事，引发了众多观者的共鸣。其中，叛逆与成熟作为经典的成长元素，不再单纯展现对立关系，而是随着人物与事件的变化而变化。隐瞒与真相在青春过程中展现了不同的得失之论。封闭与远方也在成长轨迹中找到了调解的机会。本文将从叛逆与成熟、谎言与真相、封闭与远方三个主题角度浅析电影《伯德小姐》中的青春与成长。

关键词 《伯德小姐》 青春电影 成长

一、叛逆与成熟

对于少年，把在青春期时的叛逆作为对自我成熟的认知和实践，是误解，也是常态。但若是成人，人们不把愤怒称作“叛逆”，而是作为“拒绝”。正因如此，叛逆与成熟并不只是某段人生的性格符号，而且是生命里的一种情感，二者相互排斥，也相互依存。

“叛逆”迎来“成熟”。以克里斯汀的角度来讲，自取“Lady Bird”为名、发狠话偿还父母抚养费、选择与父母意见不同的学校……她的叛逆有着鲜明的代表性，也与后来的“成熟”形成对比，从而成为“成长”的轨迹。

然而，从“叛逆”到“成熟”并非只是一个过程，在发生冲突与碰撞时，克里斯汀已然在用自我形成的价值观来面对，这是先于或与“叛逆”同时出现的表现，可见“成熟”的幼苗根植在青春期的前期或中期，而非结尾。因为“激烈的社会竞争和独立意识使青少年们更早地面临社会压力，更早地完成了内在自我的建构。”^[1]“平凡的事情也会令人难过，不止战争。”，克里斯汀有对年龄的叛逆，但也保持对犯错的害怕心理。不难看出，她其实是一位不屈于平凡的女孩，因而，给平凡以轻蔑，借狂热而不凡对她来说本应是一种不错的做法，但她的坚强依然被自主转为了脆弱，为平凡的事难过，这一种情绪的宣泄与消化正是成人式自我疗伤的做法。

这是对“成熟”的初探，但有时，人也面临着越“叛逆”越“成熟”的反式成长，这又表明”叛逆“与“成熟”相辅相成，互斥又互存。正如她与母亲进行关于“喜欢”与“爱”的探讨，她比母亲更明白，出于亲情的“爱”与交际产生的“喜欢”并不相同，“最好的自己”与“更好的自己”之间也没有优良之别。她在反驳母亲与成人世界的主

[1]吴先泽. 从《名扬四海》看美国青春电影创作特点[J]. 电影文学, 2016, 23.

流，也在反省与肯定自己的观点，在不断自我认识中找到成熟的价值。

“叛逆”也能成就“成熟”。克里斯汀看似与萨克拉门托的一切都格格不入，她渴望大都市的花火，也渴求文艺的气息，但母亲认为她好高骛远，而这也成为二人矛盾增多，甚至冷战的重要原因。但克里斯汀对梦想的坚持虽然带着对家乡的情感背叛，但实则是珍贵的生活动力。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”把成熟等同于屈服，才是对生活最大的叛逆。倘若没有克里斯汀的“叛逆”，或许她也不会会在影片的结尾说出“你们为我取的名字很棒”这句动人的话。

不是只有在青春期才“造反”，“叛逆”与“成熟”都没有时间的界限。除了克里斯汀，哥哥米格尔也同样叛逆。从最初执着于耳钉、唇钉的打扮，到最后摘除装饰，着正装前往面试，最直观的外形改变也让他的工作身份发生了转变，而这一转变来源于任性的妹妹一句不足挂齿的调侃，这为影片增添了一丝讽刺的色彩。即使是母亲也逃脱不了“叛逆”，她要求孩子整齐叠放衣服，走路不能拖着鞋子，在机场赌气又后悔，她像其他母亲一样将世俗的道理教给孩子，但生活的真理没有绝对的定义，她不过是把不符合常态的举动都判为了“逆反”，而在孩子眼中，母亲也在叛逆着。

二、谎言与真相

成长的过程中无法避免对谎言与真相的选择，但其中的得与失会作为奖励或代价，成为成长的价值。

用丢掉数学老师成绩簿的办法争取更高的成绩，克里斯汀已经学会操控谎言，但正如老师所说的“自由心证”，无论谎言出自那一张嘴巴，感悟与反思才是青春式的真理。

父亲的隐瞒揭发克里斯汀青春期自私的真相。“你爸得忧郁症有好几年了。”“我都不知道。”对父亲的病毫无察觉，侧面反映人物对周围环境的关心程度不高，在自我的青春成长中拒绝“爱的负担”。母女对话于镜面中展现，“目的是使人物的思想活动在银幕上具体化”^[2]，镜中的女儿面对自己对父亲关照的缺失显然是惊讶的，而父亲这一角色却自始至终是易于沟通、善解人意、温柔大度的“白脸”形象，这使人物之间产生了看似“不平等”的关系，不免使观众对父亲产生同情心理与对女儿的责怪心理，“青春电影作为青少年成长中重要的情感抚慰，既要有真实的人性关怀，又要有引导意义。”^[3]而这共鸣恰是

^[2] 谢迺. 镜子作为电影语言在影片中的运用[J]. 新锐视点, 2013, 01.

^[3] 刘志华. 当下青春电影的走势及其限度[J]. 电影评介, 2016, 09.

克里斯汀与观众的共同反思。母亲的教训与斥责都无法让女儿学会体谅，但父亲谎言背后的真相却可以。

克里斯汀对母亲的隐瞒揭露信任感与血缘的关系。“青春电影就像是一本回忆录，详细描述了主人公的叛逆历程，总结他们的流浪经验。”^[4]克里斯汀便是在申请大学的路上流浪，对于上哪所大学的问题，母亲与女儿意见不合，因而女儿选择先斩后奏。即使是亲人，也难以避免在获取自身利益的同时伤害亲人的情况。而在谎言被意外揭晓、母亲选择冷战后，克里斯汀的自责与母亲的信件草稿便是两人共同成长的证明。人物之间信任感的建立不是靠血缘，而是靠爱意。

两任男友对克里斯汀的隐瞒被暴露，重要的不是得到真相，而是克里斯汀的态度。“在成长过程中，面对社会分工的外在压力，个体必须进行社会身份的选择，在选择一定身份的同时又将面对不同身份的转换。”^[5]两个性格完全不同的男孩，在选择与他们交往时，克里斯汀也在转换身份，面对两人的欺骗，她的解决方式也不尽相同。丹尼的欺骗为克里斯汀带来愤怒，但面对他性取向的坦白，克里斯汀选择原谅并成为了一位“保护者”，“在家庭中没有找到依恋型陪伴的青少年更有可能把恋爱对象作为情感的代替资源。”^[6]人物对世界的宽容与谅解，包涵了“将心比心”的善意，实则也是性格上的成长与解决情感问题的成熟。凯尔的欺骗成为克里斯汀对谎言态度改变的重要转折点。她与凯尔的相处过程包含了对青春最隐密、最大胆的探索，涉及美好与纪念意义，带着青春里的爱情节点的意味，当所谓的价值被蒙骗，成长的伤痛便也显现。而在去毕业舞会的路上，从欺骗内心并附和珍娜到直视自己并提出拒绝，这是克里斯汀性格引导下会做的举动，但也意味着告别一段由自己创建的社交社会，可以说克里斯汀回归了本真，也发现了新的自己。

三、封闭与远方

青春成长拥有许多方向，归根结底，一方向内心，一方向远方。而每一段成长都拥有一个起点，但没有一个终点。“封闭”便来源于自我保护，远方是对“叛逆”的救赎。

四次在车内的镜头，克里斯汀都处于封闭的空间。其中与母亲的两次相处中，激烈争吵是克里斯汀在进行自我辩解以求理解与说服，情感交流是她渴望用他人的道理寻找

[4] 高博. 新一代青春电影的文化创作母题[J]. 学术论坛, 2016, 09.

[5] 陈文斌. 中国近代成长电影中的符号身份问题[J]. 当代艺术观察, 2015, 06.

[6] 魏琳、吾文泉. 冲突*和解*成长[J]. 戏剧之家, 2018, 28.

对自己包容的理由。而与父亲的交流镜头中，更多表现在生活禁锢下对远方的无限憧憬，也只有与父亲相处时，才能悦色吐露，这是人物选择性的保护意识，撇去了年幼时的懵懂，也未深陷成人的信任危机。克里斯汀对内心的认识还体现在离开家前的刷墙一幕，墙上的涂鸦便是人物内心语言的物化与外化，粉色的墙面是少女的青春色彩，而克里斯汀将其刷为白墙，昭示着告别对她来说封闭青春张力的小城，走向生命的远方。对于远方的方向，有两处对比。在影片开头，朱莉与克里斯汀自画面右侧向左侧行进，沿街的房屋是叛逆期的风景，当时，她把那座蓝色的房子称作“梦想的房子”，那是一座代表美好、财富与成功的房屋，是她与家庭水火不容时的慰藉。而后，她来到纽约，从医院出来沿路走向教堂，人物自左向右移动，此时的运动方向更符合观众的观看习惯与心理，也意味着她不再固执挤进世界的反方向，也不再成为现实的叛逃者，而是接受自己并走向坦荡的远方。

四、总结

关于《伯德小姐》的主题呈现，青春成长离不开叛逆与成熟的转化，也逃不了对谎言与真相的辨别，更躲不了对停留还是前进的选择。影片中，不只是克里斯汀拥有青春的插曲，关于成长的符号人人皆有之，虽然每一段青春都不尽完美，但拥有青春却能成就完美的人生。关于青春与成长的展现体现于此，却不止于此，青春也会随着不同的人释放别样的价值。

参考文献：

- 【1】 吴先泽. 从《名扬四海》看美国青春电影创作特点[J]. 电影文学, 2016, 23.
- 【2】 谢逅. 镜子作为电影语言在影片中的运用[J]. 新锐视点, 2013, 01.
- 【3】 刘志华. 当下青春电影的走势及其限度[J]. 电影评介, 2016, 09.
- 【4】 高博. 新一代青春电影的文化创作母题[J]. 学术论坛, 2016, 09.
- 【5】 陈文斌. 中国近代成长电影中的符号身份问题[J]. 当代艺术观察, 2015, 06.
- 【6】 魏琳、吾文泉. 冲突*和解*成长[J]. 戏剧之家, 2018, 28.