

风物 深度

朴赞郁《分手的决心》：土崩瓦解时候的爱，不是蛇蝎美人，而是王佳芝

为了那些体验过失去某人或不得不放手的人，也为了那些了解微妙浪漫关系、和难以定义的情感经验的人……

《分手的决心》剧照。网上图片

贾选凝

特约撰稿人 贾选凝 | 2022-07-26

睽违大银幕六年的韩国导演朴赞郁，以《分手的决心》（2022）夺得今年坎城影展最佳导演奖。这距离他上次凭《蝙蝠：血色情欲》（2009，陆译《蝙蝠》，港译《饥渴诱罪》），在坎城拿下评审团奖，已经过去了十三年。

该片发行公司CJ的国际电影业务部负责人Jerry Ko在接受《好莱坞报导》（The Hollywood Reporter）访问时表示，《分手的决心》是大师的转型之作。朴赞郁过往的作品都很“硬核”，但这次却以“类型混合”的情节剧形式，完成了作品风格、深度及情感的转变。

《分手的决心》在台湾上映后，首周末就打破朴赞郁在台开片票房纪录。这也是朴赞郁迄今为止最为内敛纯粹的作品，用他自己的话说，这部电影“很安静，一点也不显山露水。”不同于以往“刺激末梢神经”的暴烈，这一次他“刻意塑造了一种更为传统、经典的风格。”

对屡次拍过大尺度乱伦情事的朴赞郁来说，这是他有史以来“尺度最小”的禁忌题材了，对“外遇”的呈现，也和《相见恨晚》一样古典。《相见恨晚》是朴赞郁从小就喜欢的作品，他称之为一种“成熟爱情故事的原型”。

朴赞郁有史以来“尺度最小”的禁忌题材

刑警查案时爱上了他的嫌疑人：一个危险如谜带有致命吸引力的异国女子。故事的开局，很像早年好莱坞黑色电影的套路，但一路展开，却通向爱情。

而在读完几乎所有朴赞郁关于该片的访问之后，我可以确信：《分手的决心》就是一个爱情故事——它不是带有爱情片元素的警匪片，而是有悬疑罪案元素、把男主角设定为警探的爱情片。

朴赞郁提到这部电影背后的灵感来源包括：他最喜欢的瑞典著名侦探小说系列主角Martin Beck；郑熏姬演唱的老歌〈迷雾〉和反复出现这首歌的金洙容作品《雾津》（1967）；以及经典外遇电影《相见恨晚》（Brief Encounter，导演David Lean，1945）。

这三条线索加起来，也勾勒出了《分手的决心》的轮廓：一位警探在迷雾般的场景里，陷入一场难以抵挡的婚外之爱。

《相见恨晚》里，女主角有句对白是：“我没想到这样激烈的事会发生在普通人身上。”朴赞郁并不喜欢“硬汉侦探”或者天才侦探，他说自己想塑造一个“普通”的警探，但形象又要干净和蔼，彬彬有礼。于是，我们看到了温柔、生活秩序井然、有古怪幽默感的男主角海俊。遇到瑞莱，则让他陷入惊涛骇浪。

婚外情是不容于世的禁忌，但对屡次拍过大尺度乱伦情事的朴赞郁来说，这是他有史以来“尺度最小”的禁忌题材了，对“外遇”的呈现，也和《相见恨晚》一样古典。事实上，David Lean的《相见恨晚》是朴赞郁从小就喜欢的作品，他称之为一种“成熟爱情故事的原型”。

《分手的决心》剧照。网上图片

跟监也是凝视：噩梦之由来

瑞莱的“罪”具有双重意义——杀人之于法制，是罪行；外遇之于婚姻，也是罪行。而刑警海俊，在职务与婚姻双重层面都身处“制度”之内，但他迷

是犯罪，而刑警海俊，因为爱上了出轨公主/公爵的女儿，而反，成了，他也是恋上了被制度讨伐的罪犯，并为了她原则失守，全盘崩坏。

《相见恨晚》对《分手的决心》最显而易见的影响，是这两部电影都将“偷情”与“犯罪”相连结。David Lean把中产阶级婚外情拍得像是有悬疑感的犯罪片，朴赞郁则得其精髓，用悬案外壳包裹一段情难自禁的爱。

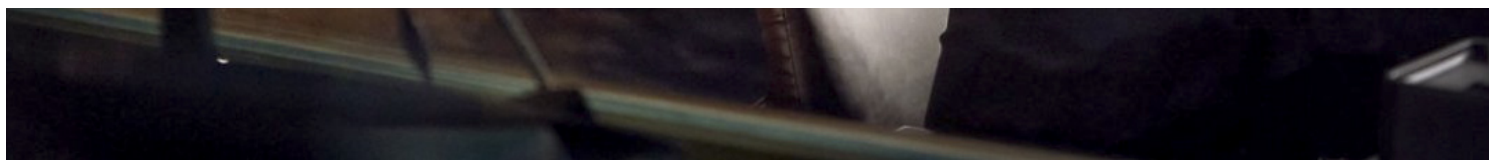
《相见恨晚》的女主角贯穿全片的叙述里，最强烈的情绪就是犯罪感。随著男女主角越陷越深，高反差夜景里，两人偷情的月台与暗巷，就像滋生罪恶的犯罪片场景。激情升至顶点险些被撞破时，女主角仓皇逃走，在街边游荡找长凳坐下，更被夜巡警察上前关切。

《分手的决心》则直接让警察爱上了罪犯。瑞莱的“罪”具有双重意义——杀人之于法制，是罪行；外遇之于婚姻，也是罪行。而刑警海俊，在职务与婚姻双重层面都身处“制度”之内，但他迷恋上了被制度讨伐的罪犯，并为了她原则失守，全盘崩坏。

爱是怎样递进的呢？跟监过程中的凝视，开启了无穷想像。

海俊监视（凝视）瑞莱的一举一动，想像自己就在她身边。《相见恨晚》里，女主角也曾想像她爱的人下火车、沿街回家、他的妻子在大厅迎接……她还想像倘若彼此在未嫁未娶时相遇的美好未来，但美梦最终只能结束。朴赞郁则往前多走了一步，让美梦变成噩梦。

《分手的决心》剧照。网上图片

成年人才懂的故事？

比出轨这件事本身更让人有代入感的，其实是瑞莱所象征的每个成年人都会经历的复杂心理变化——她可以是诱惑、契机、动力或遗憾，她可以是任何的人事物，或者可能性。

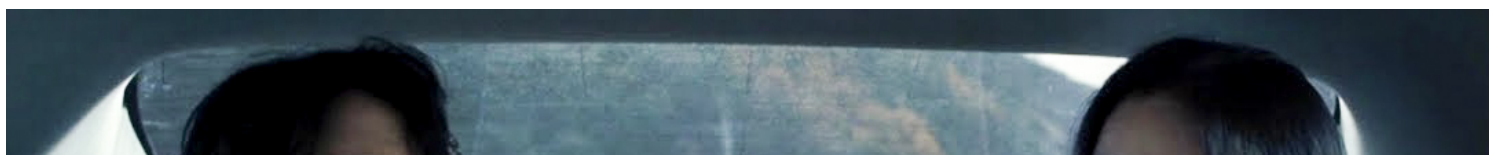
《相见恨晚》的结局是一个“分手的决定”，而《分手的决心》的英文片名是“Decision to Leave”——朴赞郁不断提到：这是一个成年人的故事，是为了“那些体验过失去某人或不得不放手的人”而拍，也是为了“那些了解非常微妙的浪漫关系和难以定义的情感经验的人”而准备。他认为观众需要足够的生活经验，才能“欣赏和真正享受”这部电影。

体认过感情复杂性的人，会更懂片中的矛盾心迹：不该发生的情爱，是惊心动魄体验，却也让人无法面对。David Lean的男主角不堪重负，只能从英国搬去非洲；朴赞郁的海俊则因情感沦陷，职业操守崩塌，搬回雾蒙蒙的乡下小镇。

David Lean的女主角说：“我知道这是结束的开端。不是我对你的爱的结束，而是我们在一起的结束。”她也想过一死了之，但她不像瑞莱那样决绝。

而我个人觉得，比出轨这件事本身更让人有代入感的，其实是瑞莱所象征的每个成年人都会经历的复杂心理变化——她可以是诱惑、契机、动力或遗憾，她可以是任何的人事物，或者可能性。

“她”实实在在出现过，在人生某个阶段激活了你内心的一潭死水，甚至彻底改变了你。但你无法不计一切代价追随，乃至选择另一条人生道路。“她”让你触碰禁忌，甚至不惜颠覆自我，但你并没有勇气真正拨开迷雾去面对自己。于是她被永远埋葬在了海的下面：你的心里面。

《分手的决心》剧照。网上图片

外遇的古典式呈现

过去的朴赞郁一直在主动进攻，用刺激感官的暴烈视觉，打开观众的欲望通路，去迫使人思考。而《分手的决心》姿态内敛不再进攻，想尝试吸引观众主动上前。

相比朴赞郁以往作品在韩国本土的大受欢迎，《分手的决心》的反响很惨淡，上映半个月，观影人次才勉强破百万（120万观影人次才能收回成本）。这与前作《下女的诱惑》（428万观影人次）形成了巨大反差，而且《下女的诱惑》在韩国还有粉丝自建的“同人网站”。

有些韩国观众认为《分手的决心》遇冷，是因为有“美化外遇之嫌”。所以有趣的是，这明明是朴赞郁拍过罕见的老少咸宜之作，却反而不太被自家观众青睐。

作为转型之作，朴赞郁说这次他“试图追随那些韩国电影大师们的脚步”。过去他一直在主动进攻，用刺激感官的暴烈视觉，打开观众的欲望通路，去迫使人思考。而《分手的决心》姿态内敛不再进攻，想尝试吸引观众主动上前。

《分手的决心》和《蝙蝠：血色情欲》的原型故事其实很相似。同样是不伦男女，临死前同样要去海边。但朴赞郁这次化繁为简，没有了浓墨重彩的血腥，也去掉了探讨人性命题的更大企图心。欲望的挣扎也不再追求高度形式感，而变成了向内探看的“走心”之旅。

所以朴赞郁认为“如果说我以前的电影是紧张的……那么《分手的决心》则是一部微妙而潜移默化的电影。”

《分手的决心》剧照。网上图片

不是“蛇蝎美人”，是王佳芝

这种微妙，当然和汤唯密不可分。瑞莱完全是为汤唯量身定做的角色，她有一种过往朴赞郁的女性角色身上从来没有的冲突感：既优雅又粗砺，既危险又脆弱，既复杂又单纯。她像大海一样变幻无常，又像流沙一样轻易破防。

有评论称瑞莱的人设，是黑色电影中的“蛇蝎美人”，这并不准确。

瑞莱一开始确实是带有目的，对海俊施展魅力，这一阶段的她，还算符合蛇蝎美人把男性当“工具人”的特质。但当海俊说出那段“崩坏”表白后，瑞莱就变成了为爱沦陷的王佳芝——这是属于汤唯的部分，也是和以往朴赞郁电影里那些充满杀伤力的强势女主角们完全不同之处。

我们不妨对比一下汤唯和《蝙蝠》里的金宇彬。这两个充满诱惑的角色，都让男主角毫无办法，但又并不相同。

瑞莱完全是为汤唯量身定做的角色，她有一种过往朴赞郁的女性角色身上从来没有的冲突感：既优雅又粗砺，既危险又脆弱，既复杂又单纯。她像大海一样变幻无常，又像流沙一样轻易破防。

金宇彬是很典型的朴赞郁电影里的女性形象——她看上去精致易碎，但并不真的脆弱，反而极为强大。她是能把宋康昊饰演的神父拉进地狱的欲望女神，而爱情也填不满她的欲壑。但汤唯的瑞莱，一旦被爱情击中，就从蛇蝎美人瞬间变回了决定保护易先生的王佳芝。

当初《蝙蝠》宣传时号称是“韩国版《色，戒》”，其实那部电影和《色，戒》大相径庭，反而十多年后，在爱情面前溃不成军的瑞莱，本质上和王佳芝没有区别。金宇彬愿意和爱人同归于尽，但瑞莱却宁肯自我牺牲，也要让海俊回到“崩坏”之前的样子。

汤唯给我的感觉，一直是适合演那种站在悬崖上无路可退的角色。所以，看到瑞莱的奋不顾身，自然觉得这是她的“本色演出”。汤唯受访时也说过，瑞莱在任何情况下“都只有一条前进的道路，没有其他选择”。

朴赞郁认为，在这个故事里，女人具备实现欲望的勇气，而男人没有那份勇气。爱情的结局固然遗憾，但他真正想强调的是：“这是一个关于失去的故事。”

悬案未解，才会萦绕心头；永远失去，才会长记心间。这颠扑不破的道理，是成年人才懂的况味，想必也是许多观众最有共鸣之处。