

论阿牛电影《初恋红豆冰》的 本土化研究

谢芷评

CHIA ZE PING

拉曼大學中文系

**INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN
APRIL 2012**

论阿牛电影《初恋红豆冰》的本土化研究

谢芷评

拉曼大学中文系

二〇一二年四月

拉曼大学

中华研究院
中文系

论阿牛电影《初恋红豆冰》的 本土化研究

科目编号：ULSZ 3068

学生姓名：谢芷评

学位名称：文学士（荣誉）学位

指导老师：辛金顺 助理教授

呈交日期：06-04-2012

本论文为获取文学士荣誉学位（中文）的部分条件

目次

题目.....	i
宣誓.....	ii
摘要.....	iii-iv
致谢.....	v
第一章 绪言	1
第一节 研究动机与目的	1-3
第二节 前人文献回顾	4-6
第三节 研究范围与方法	6-7
第四节 研究难题	8
第二章 马来西亚本土性	9
第一节 语言特色	9-11
第二节 文化习俗特色	11-12
第三节 服饰特色	13-14
第三章 人物形象塑造	15-16
第一节 捍卫“命根”，死而后已在所不惜——Botak	16-17
第二节 “畏”君子性格——白马王子	18-20

第三节	逆境中寻活路——“打架鱼”	20-22
第四章	《初恋红豆冰》剧中枢纽	23
第一节	童年的回忆	23-25
第二节	爱“国母”情操	26-27
第三节	打不死的蟑螂——不认输的勇气	28-30
第五章	电影中的本土化	31
第一节	“还原”记忆	32-34
第二节	语言混合	35-37
第三节	“BAKULI、打架鱼”——大自然游戏	37-39
第六章	结语	40-41
参考文献	42-43

论阿牛电影《初恋红豆冰》的 本土化研究

宣誓

谨此宣誓：此论文由本人独立完成，凡论文中引用资料或参考他人著作，无论是书面文字、电子资讯或口述材料，皆已于注释中具体注明出处，并详列相关的参考书目。

签名：

学号：09AAB03565

日期：06-04-2012

摘要

马来西亚近几年来推出了许多华人电影，例如：《舞虎》、《天天好天》、《媒人婆》以及《初恋红豆冰》等等。这几部电影都是以马来西亚人的生活环境、语言、习俗等等特色来延伸电影的情节描写。然而，本论文却选择对阿牛的《初恋红豆冰》进行探讨及研究。阿牛的《初恋红豆冰》带给了广大的马来西亚华人非常浓烈的归属感以及对童年的一种记忆以及回忆，让马来西亚华人这种沉睡已久的情感通过电影的情节逐步被挖掘。因此本论文将探讨在《初恋红豆冰》电影里的本土文化，而电影中本土文化与现实生活中的文化如何产生结合与共鸣，让马来西亚华人产生共同的文化归属感以及记忆的召唤。

第一章，笔者主要是探讨选择研究《初恋红豆冰》的动机以及要达到的目的。另外笔者将会以本土化为研究的方式。

第二章，笔者将以马来西亚一个大环境下的本土特色进行探讨。主要将马来西亚的本土特色分为语言、文化以及服饰的特色。由于《初年红豆冰》的背景都是在马来西亚取景、加上电影中的许多元素都是属于马来西亚式的，因此笔者在论文的开始先介绍马来西亚的各种特色，以便与接下来要讨论的电影中的本土化产生连结。

第三章，主要是探讨《初恋红豆冰》中的人物塑造。笔者选择了电影中的三位角色分别是打架鱼、botak 及白马王子进行分析。首先，笔者分析了这三位角色的

性格塑造，并且更深层的剖析电影中人物性格的产生与现实生活的关系，以及导演通过人物所要表现出的生活隐喻以及角色之间形成的关系，从而体现出属于马来西亚的本土人物性格特色。

第四章，主要探讨阿牛通过《初年红豆冰》的拍摄要带给观众的一些讯息。笔者以童年、亲情及爱情为方向，并与本土化作为结合分析导演表现这三个主题的目地以及主题产生的原因与现实生活的关系。第五章，笔者主要是探讨《初恋红豆冰》电影中的本土文化与现实的关系以及产生的原因，并确定了电影中本土文化与现实中马来西亚本土文化所产生的密切联系。最后笔者将为全篇论文进行总结。

关键词：

本土化、身份认同、《初恋红豆冰》、马来西亚华人、马来西亚本土特色

致谢

经过几个月的折磨，论文终于成功完成，并且准时呈交。当然，首先得向论文“接受”老师金进博士致以谢意，感谢老师选择本人为论文指导学生。虽然老师之后忍心放下我们离职而去，但是因为有您的眷顾，让我们遇到了贵人——辛金顺老师。在这里要想论文指导老师辛金顺师致以最真诚与崇高的敬意。从开始的论文选题至论文完成的整个过程里，辛金顺老师都给予了本人很大的支持及鼓励。在本人处理论文时遇到难题，辛金顺老师总是不厌其烦为本人指点迷津，并且提醒本人理清论文的写作方向。因为辛金顺老师的执着，帮助本人开拓了研究的思路，对研究有更深层次的了解。

其次，要谢谢的是其他八位论文同伴。谢谢你们一直以来的陪伴及鼓励，以及谢谢你们帮助老师传达一些重要的信息给我，让我的论文可以依据老师的进度进行与大家脚步同行。另外谢谢一些同学给了我宝贵的意见，以及辛金顺老师借我相关的书籍作为参考，同时也感谢同窗同学及老师对我无理的冲动给予支持与配合，让我们被论文折磨的同时，依然有疯狂的日子作为纪念。现在论文完成，也就表示我们的离别之日即将来临，在此希望所有的朋友及老师心想事成、前程似锦。

最后，我要谢谢的是我的家人。谢谢爸爸提供我宝贵的意见，谢谢妈妈给我温馨的叮咛，谢谢哥哥及弟弟给我无限的鼓励与支持。内心的感激之情实在是无法用言语一一，再次本人谨献上最真诚的感谢及祝福。

第一章 绪言

《初恋红豆冰》是一部道地的本土电影，各情节的产生都有其形成的原因及道理，甚至是这电影背后的隐喻亦有其特色的表现。马来西亚的社会是属于一种混杂型的形式，在各种族间必须和谐共处实是一个非常苦难的问题。因为各种族间必须接受与自己不同的文化习俗，甚至是观念等等。所以马来西亚各种族可说是有着一颗宽容的心去接纳各族的“不同”，以致马来西亚成功的成为一个多元民族的和谐社会。

在种族和谐的社会中，难免会出现文化的共同体。马来西亚正因为如此而形成了一种只是属于马来西亚的马来西亚本土特色。然而本篇论文比较注重在马来西亚华人的本土性，为了更了解马来西亚的本土性与马来西亚华人本土性的关系，笔者选择了《初恋红豆冰》为论文的探讨中心，来讨论马来西亚的文化与电影的本土文化间的关系与形成原因。

第一节 研究动机与目的

马来西亚是一个结合了马来人、华人及印度人这三大种族所成立的国家，各民族都带着不同的生活方式及文化来到这片土地上生活，时间久了各民族都会不自觉

的互相受影响。所以不管是在语言，生活习惯等方面都会产生大融合，将原本只属于单民族的文化特色，慢慢转变成三大民族可以接受及融合的马来西亚特色，这就是马来西亚文化的可贵之处。另一方面，在马来西亚生存的华人都是于六十及七十年代从中国南移过来马来西亚谋生活的民族。很多南移过来的华人，大致上都是抱着赚够了钱就要回到中国与家人团聚，单身就回中国讨个老婆过日子，从没想过有一天会留在这片土地上生活，甚至留根。久而久之，华人将原本的回祖国计划变成将家人接过来马来西亚生活，单身的就在这里讨个老婆一起生活，于是就慢慢产生了所谓的南洋文化。这种南洋文化是中国的华人到马来西亚生存过后，所发展出来的一种属于马来西亚华人的文化，与中国的文化是有所差别的，因为它是含具马来西亚独特的内含。

而《初恋红豆冰》电影的产生，就马来西亚华人电影而言，是一次令人瞩目的成就，可是从其完成至上映后，却风波不断。就如电影不被承认为马来西亚电影，及后来还遭受税收事件等。但无可否认《初恋红豆冰》电影的内容，是具有本土特色，使大马华人可通过电影去召唤出他们的童年记忆。阿牛在《初恋红豆冰》里不管是在语言或生活习惯方面，都注入了非常浓厚的本土化特色，而这种马来西亚的华人特色，到底有何种力量让身在世界各地的马来西亚华人同胞，产生相同的怀念故乡及童年情怀的共鸣？通过对这部电影的观赏，让笔者勾勒出许多的童年回忆，而对这部电影产生了浓厚的亲切感，加上随着电影的上映，有许多的影评家认为阿牛非常成功的通过《初恋红豆冰》的拍摄，将马来西亚本土的特色表现出来。这无

疑引发了笔者的兴趣，想要更深入的去了解阿牛如何通过《初恋红豆冰》，呈现出马来西亚本土的特色及本土文化来。

《初恋红豆冰》故事平凡简单，大致上是描述小镇的生活点滴，但是却可以与观众的感受产生共鸣。这种种的感受，可分成亲情、友情及爱情三方面。电影最大目的就是要达到观众的认同，让观众感同身受，《初恋红豆冰》恰恰在这方面完全得到观众的支持。尤其是其以本土化的手法进行叙述。电影中以大马的小镇槟城作为背景，记载着不同性格的年轻人在年轻时期的初恋及暗恋。并且以马来西亚的特色红豆冰为爱情的映射。故电影中，初恋就像红豆冰一样又甜又冰，冷到舌头都痛了，但是来不及在去感受那个滋味，就融化掉了。初恋是每个人都有的经历，所以说《初恋红豆冰》是一部爱情电影，笔者认为应该是一部本土电影更为恰当。因为导演以大马人熟悉的场景、小镇的风貌及久远的儿时记忆为背景，从而带出在青涩岁月中的初恋与暗恋的情感交错。所以这部电影更多的是带出马来西亚华人的本土风情，也可说成本土的风情而导致有红豆冰般的恋情产生。所以导演在编写剧本时才会以大马华人所熟悉的语言、场景、游戏、服装等让观众找回小时候的童年记忆。因此本论文将通过《初恋红豆冰》里的剧情、场景、语言等方面来探讨导演如何在电影中呈现马来西亚本土化意识，从而探讨它是如何唤起大马观众遗失已久的童年记忆及对乡土的怀念。

第二节 前人文献回顾

《初恋红豆冰》的上映引起许多人的关注，那是因为它以一种温情，加衬马来西亚本土色彩，成功地去叙述出这片土地上的青春情怀。另一个关注原因是因为马来西亚是一个非常有文化特殊性的国家，它的文化是由各种族间的文化互相适应而融化而成的，例如马来西亚的华人是中国的后裔，但是他们因长久生活于马来西亚，并衍化了与中文化不同的特性。所以《初恋红豆冰》的播出，唤起了大马人沉睡已久的怀乡情节及童年回忆，让每位大马观众找回儿时的味道，让其他人更了解马来西亚的本土文化。

《初恋红豆冰》是自 2010 年以来其中一部马来西亚华人优秀的本土化电影，可是迄日前为止没什么人去研究。然而却在影评方面曾掀起一片热潮。观众观赏后都在网页上有大致相同的评论，甚至有相同的回忆，但是这些对《初恋红豆冰》有所感想的观众们都不附上自己的正确姓名，此讨论者的身份均以笔名来取代。如观众挥着翅膀的小兵表示：“感觉电影里的很情况就曾经发生在我们的生活里。我惊叹阿牛这个音乐人对电影语言的运用能力，让我感觉这不像一个新人导演的作品。”

¹另外一名观众兔巴奇指出：“将大马的《初恋红豆冰》与台湾的《那些年我们一起追的女孩》作为比较，发现《初恋红豆冰》这部片子的格调清纯又清爽，犹如夏

¹ 参阅自挥着翅膀的小兵：〈一切似曾相识〉，
<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。

天一代清凉的红豆冰一般，冰凉及微甜这种淡淡的幸福感觉。”²鹿公子也说出自己的一些看法：“《初恋红豆冰》是一部简单干净又真实的乡村爱情故事，一点也不做作，就如电影中的角色的真实故事般。前半部是笑着看，几个小孩在打闹，嘴里说着的是大马人熟悉的混合式普通话，让他们想起小时候的自己。但是后半部是哭着看，当打架鱼个妈妈打电话，才终于明白母亲的用心，才知道母亲才是打不输的打架鱼。”³这一些的种种情节不断的让游子反省着故乡父母对他们的爱，而为之动容。云云则说：“我为 botak 及打架鱼的感情的结尾感到可惜，而初恋又有多少是可以拥有圆满的结局。”⁴所以对于爱情及亲情方面，基本上都唤起了大家的儿时记忆，也让观众想起小时候暗恋过的人，对《初恋红豆冰》的爱情与亲情故事产生了共鸣。

除了关于情感方面的评论，也可以发现有许多关于本土文化上的评论。大马观众除了以支持本地电影为出发点之外，也是因为这部电影有他们所熟悉的语言、场景、游戏，让他们找回小时候的味道。大哈表示：“在马来西亚所上映的电影大部分是欧美或者是港产电影，商业味到浓烈，场景及语言都非常陌生，因此无法与电影产生共鸣，无法确实的感觉电影中的生命力。但是《初恋红豆冰》让我感觉亲切，因为《初恋红豆冰》里没有电脑、没有手机、只有大马人所熟悉的玻璃弹珠、

² 参阅自兔巴奇：〈久违的感动〉，

<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。

³ 参阅自陆公子：〈阿牛的初恋，我的乡愁〉，

<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。

⁴ 参阅自云云：〈初恋有多少可以圆满〉，

<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。

打架鱼、红豆冰及蓝天白云。”⁵台湾的观众鲁斯特就说：“《初恋红豆冰》缺乏深度与厚度，只是把本土化的表象放大，与台湾导演侯孝贤的乡土电影《童年往事》相比，它缺乏了一种格局。小盆的评论说：“《初恋红豆冰》为了强化演员阵容，安排了两位“多余”及“不发一言”的演员，这是出于商业考量。”⁶但是更多的观众确认为这是一部可贵的电影，导演安排的演员并不需要去寻找当时的感觉融入戏中，反而只是通过镜头表现出真正的自己，演员们并不需要去琢磨里头角色的扮演，只是真实的表现少年时期的自己而已，因此《初年红豆冰》让观众非常有亲和力，也让演员放松演出，并不需要添加任何的手法拍摄，就可以体现出本土的文化风格。

第三节 研究范围与方法

《初恋红豆冰》是陈庆祥（阿牛）导演的一部处女座电影，电影述说着马来西亚本土的一些风情故事，贴近生活情节，而且也并没有添加太多的电影拍摄手法。也可说《初恋红豆冰》是一部马来西亚本土电影的代表，如果要研究马来西亚的本土性，那《初恋红豆冰》是首要对象。因此，本篇论文将以《初恋红豆冰》为研究的范围，并且通过本土性的方法来探讨《初恋红豆冰》里的所体现的马来西亚本土化现象。

⁵ 参阅自大哈：<可惜不是你>，
<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。

⁶ 参阅自鲁斯特：<怪怪的>，<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。

然而在此我们必须先问：何谓本土性？本土性不仅是人类物质资源和精神资源的生产基地、供给基地，也是物质文明和精神文明的传播基地。对于世界的认知，总是要打上本土的烙印，生活经验总会通过某一个地点而延伸开来，并成为本土记忆和文化记忆。但是，本土对于人们的意义并不仅限于经验和生存范围，而是一种归宿感、认同感、安全感和身份意识的依据，成为落叶归根的原点。⁷本土性的意义不仅仅表明人生活的地点、风格特色，更多的是人们对它的文化认同、情感和身份认同的定位。另一方面，本土性也是指特定的“地方文化”之中的创造性及差异性。所以本土性是在各民族、各地方不同的自然环境等生态中养成的。⁸本土性的诞生也必须以民族性作为基本的要素，因为当文化丧失民族性就失去了生存与发展的根基，那本土性的建立也会消失。本土性的体现也在于符号性及语言性，符号与语言是最佳的传递信息方式，也是文化的最佳记录方式。语言是历史、文化和精神的最佳载体，是人类进行交际与传播的工具，因此语言并不只是语言的问题，而是一种个体的意识、思想和感情，也涉及民族的历史及文化传统等⁹。

以上是在探讨本土性时必须集合的条件，也是本土性的特点。本土性的形成并不是即时生效，而是必须经过岁月及文化的堆积，才可以形成一种当地拥有的本土性。因此笔者将以景观怀旧、媒介塑造、语言标签等本土性的表达方式来进行深入的分析，以及考察阿牛在电影《初恋红豆冰》中所呈现的马来西亚。

⁷ 邵培仁：《论文化本土性的危机、特点、表达与重塑》，清华大学国际传播研究中心：《传播学论坛》，2010年，页1。

⁸ 邵培仁：《论文化本土性的危机、特点、表达与重塑》，页1。

⁹ 邵培仁：《论文化本土性的危机、特点、表达与重塑》，页2。

第四节 研究难题

《初恋红豆冰》是马来西亚第一部华人本土化电影，因此在研究上就会面对资料来源的不足问题。《初恋红豆冰》是没有学者研究过的电影，因此并没有前人的参考文献。所以笔者是第一位研究阿牛《初恋红豆冰》这部电影，也可说是开创式的研究范围。由于是第一次的研究，所以资料非常的欠缺，因此在剖析电影中的本土化时，笔者只能依靠一些本土性的书籍资料作为参考，以便可以找出与电影中的共同点，并论述之。虽然在研究《初恋红豆冰》的资料不足，但是至少这部电影的上映也引起了不少的影评，加上《初恋红豆冰》剧组也上过一些电视节目的专访，导演也在电视专访中透露了一些的制作等等，即使没有书籍方面的参考资料，依然可以透过其他方式取得资料，只是这些资料非常有限。

另一个面对的问题就是在研究人物形象的性格时必须与本土化的特征做结合，以便可以显示出这就是马来西亚人的本土性格，並凸显出与其他国家的本土性有何差别，这对笔者来说也是相当的困难。因为这部电影是没有前人的研究文献参考，更没有确切的资料是研究过马来西亚人的性格与本土成对比的资料，所以本篇论文中是笔者以一些产生马来西亚本土性的元素来作为解剖剧中人物的基础。因为资料的缺乏，笔者只可能通过关于本土性的书籍对论文进行研究。

第二章 马来西亚本土性

作为一个多元种族的国家，马来西亚的成就让国人引以为傲，在不同文化的情况下，人民依然能够平安相处，从经济成长、政治稳定而言，在发展中国家里可算是佼佼者。¹⁰当然，马来西亚存在的三大民族都有各自的文化思想，但是因必须与其他种族友好相处及融合，在一些文化语言方面或许与原本的不同，这是为了让其他民族融入文化而做出的少许改变。时间久了这些文化经改变之后就逐渐成为马来西亚的文化特色，而不再是单一民族的文化元素。因为《初恋红豆冰》中体现更多的是马来西亚华人的南洋特色，故本论文将比较集中地讨论马来西亚华人的本土性。但是作为一个族群，马来西亚华人却有许多忧患，因为马来西亚华人是外来的移居者，因此在身份意识和文化命运方面常会引发许多敏感课题。

第一节 语言特色

马来西亚是以马来族、华族及印度族为三大种族，是一个多民族、多文化、多宗教的国家。各民族间都有自己独特的文化特点，然而马来西亚多元民族的社会特点决定了国家语言的多样化。在马来西亚的语言有马来语、华语、淡米尔语及英语，而马来语是官方语言。除了以上的语言之外，马来西亚华人除了会说华语之

¹⁰ 何国忠：《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》，吉隆坡：华社研究中心，2002年，页1。

外，也会说中国地区的一些汉语方言，如广东话、闽南话、客家话及潮州话等。在东马一代还有一些土著的语言，如伊班语及卡达山语。

马来语是马来西亚的官方语言，在马来西亚居住的同胞们大致上都可以以基础的马来语沟通。但是另一方面可以发现一些马来语在不同友族的接触下就会变成只有马来西亚出现的马来语特色。例如，“海关”马来语“*kastam*”，英语“*customs*”；“警察”马来语“*polis*”英语“*police*”。马来人生活的地方通常会有华人的存在，因此这两种友族间的语言就互相影响，例如：“茶壶”马来语“*teko*”，闽南语“茶钻”；“阁楼”马来语“*loteng*”，闽南语“楼顶”等。¹¹

华语也称为汉语普通话，是马来西亚华人进行交流的主要媒介语。马来西亚华人除了普片上都是用华语之外，同时也使用了一些地方语言，例如闽南语、潮州话及客家话等。而身在马来西亚的话人因为实在一个多元化种族的情况下生存，因此往往可以混杂多种语言进行交流。例如《初恋红豆冰》马麟帆说的打“*bakuli*”这是一种游戏，但是华人重来不说玩玻璃弹珠。另一个例子是妈妈骂小孩的用语“*diam diam*，一巴掌给你”。这种语言的混杂就只有在马来西亚会出现，就是因为各民族间基本上由被影响被同化。另一方面华语的词句中也有掺杂了一些地区的方言词汇，这也就形成了马来西亚本土的语言特色。例如：中国人说“你很强”，大马华人“你很有力”这是广东话的说法；中国人“我先去吃饭”，大马华人“我

¹¹ 参考自柯永红：《论马来西亚语言特点》，广西民族大学学报，2009年，页114。

去吃饭先”广东话的说法。¹²从以上分析的种种语言可以发现，不管是马来语、华语等的语言在交流上已经演变成马来西亚式的交流方式，显现出了马来西亚的本土化语言特色。

第二节 文化习俗特色

在一个多民族国家，各民族间都有着各自的宗教信仰，不同的生活方式及文化差异十分明显。但在马来西亚的各个民族却可以和睦共处，并可以看见各组件的互相包容，看见多元文化并存共荣的情景。例如在马来西亚个地区都可以发现，有不同种族信仰的庙宇，例如伊斯兰式的回教堂、中国风的庙宇及印度庙。各族的人都在极力保持着自己文化传统的同时，也对其他异族人采取宽容的态度。¹³

马来西亚的文化习俗必须以三大种族进行叙述。在马来西亚的马来人是不可以吃猪肉也不喝酒不赌博。而且他们在用膳前必须洗手，因为是使用右手进食。马来人的文化习俗事实上没有比华人的多样化，他们最重要的日子就是哈芝节、开斋节、马来人新年等。但是马来人有一个风俗习惯是比较与众不同的那就是当小男孩到了适当年龄就必须到诊疗所去进行割礼，这是在可兰经里头规定的一种仪式。另一方面马来人也必须每天诵三次的经，如《初恋红豆冰》每到傍晚及早上

¹²参考自柯永红：《论马来西亚语言特点》，页 115。

¹³参考自黄燕华：《论马来西亚华人的社会与文化》，《今日南国》第 127 期，2009 年，页 2。

的拍摄时就会出现一些马来人诵经的背景音乐，而且在可兰经里也规定在他们一生中必须到麦加朝圣一次。

对于印度人的风俗习惯，他们是比较简单。除了在一些供奉的日子必须到印度庙膜拜意外，他们并没有像马来人一样要天天念经，而印度人的神灵通常都是以大象为主。另一个风俗习惯就是在他们的额头上可以看到有红色的原点，其实这红点是要说明该妇女已婚，另一个是表示他的丈夫健在，是一种吉祥的记号。印度人在用餐时也是习惯用手进食，而且他们的事物不可缺少咖喱，可分为许多不同的颜色及口味。

华人的文化习俗基本上比较多样化，有庆祝农历新年、中秋节、元宵节等等，这一些传统的节日都是从中国延伸过来的。说到文化习俗一定会说到宗教信仰这一方面，华人大致上有许多的信仰，例如：佛教、道教、基督教、天主教等等的信仰，虽然同族有着不同的信仰，但是华人依然是和睦共处。在电影中导演也有添加一些信奉道教的华人每天必须进行的膜拜，例如在电影中一位大婶在大树下跪拜她信仰的神明。另一方面在华人农历新年所分派的红包也称压岁钱的这个习俗却影响了马来友族的文化习俗，马来同胞也跟着在马来人新年时分派“青包”。以上不同种族的文化习俗分析就是一种马来西亚本土化的体现，属于马来西亚式的习俗文化。

第三节 服饰特色

马来西亚集合了三大民族，在服饰方面自然也是一个可以凸显马来西亚本土文化的特色之一。马来人的传统服饰就是 *baju kurung* 及 *buju kebaya*，前者的设计是比较宽松的设计，因为马来人是一个保守的民族，因此服饰都是以长衣袖，长裙作为设计基础。后者也是一样长袖长裙，但是这一种设计是比较可以显现身型。因为是保守的民族，因此在可兰经里就有规定女性必须戴上头巾，不可以露出发。马来人的服饰从 13 世纪就沿用至今，这当中当然也有因为要应付潮流的关系而做出的一些变化，但是大致上传统服装的样貌依然是存在的。马来人的服装在花样上虽然做出许多变化，但是“*batik*”的花样图案依然沿用至今，甚至价值不菲。“*Batik*”的样式其实也备受华人的喜爱，在电影中的一些角色例如打架鱼及马麟帆的爸爸都是身穿“*batik*”的外套。

印度人多喜欢赤足，在服饰方面不用特别的剪裁，而是用一块布围在身上。女生的服饰称为“纱丽”，上半身穿一件露肚脐的小单衣，下半身就是用布围成碰到脚趾的长裙。印度人的“纱丽”多是利用各种不同颜色的绳子在布面上绣制图案，如果用的金色线条越多就表示该服饰是比较贵，也是可以显示出其出身地位的不同。在《初恋红豆冰》的早市拍摄也会出现一些穿着“纱丽”的印度妇女。而男生就是传统的“纱龙”，也是一样用布围着下身，上身是白色的不同上衣。

马来西亚华人的传统服饰就是“旗袍”及“唐装”，其实这就是从中国传承过来的。例如电影中每天能坐在咖啡店窗旁的老人身穿白色的上衣，就是华人传统的唐装。但是华人的传统服饰不像印度人及马来人的传统服饰一样是天天都在穿着，或许对于老一辈的长辈来说他们依然会身穿中国式的服装，但是对于年轻的华人的来说传统的服饰只有在重要的日子才会出现，例如新年、婚礼等，这也说明了其实华人的传统服饰在马来西亚并没有很盛传。

以上所说的是各民族的传统服饰，是马来西亚各民族的服饰代表，也是一种本土气息的体现。但是在马来西亚这种夏日国家，并不是每一位族人都是可以穿着自己的传统服饰生活，逐渐取而代之的就是简单的上衣及裤子。但是在马来西亚可以发现，马来女生的穿着依然是长袖型的衣服及长裤，而且还是带着头巾。而华人及印度人就已经是相同的服饰，短袖衣及裤子的搭配。

以上举出的三个特点都是马来西亚的本土特点，不管是在服装、文化、语言等方面都是体现出一种只有马来西亚特有的性质。当然那也是因为华人、马来人及印度人彼此的文化习俗的包容及迁就才可以制造出这种特有的特点，成为名族大融合的国家。

第三章 人物形象塑造

《初恋红豆冰》里的各人物形象的塑造都是完全体现了一种大马人的性格写真，当然这些性格的产生或多或少都与生活的环境有着密切的关系，也就是说大马人的一些性格特征并不是平白无故的产生，而是经岁月累积而形成。《初恋红豆冰》的人物如 botak、打架鱼及白马王子，导演之所以塑造这样的性格关系，其实是有导演安排这部电影的剧情原理，但是笔者认为这三个角色中都有着大马华人想保护自己的潜意识表现。弗洛伊德的潜意识学说认为人类心理从一开始都是由潜意识、前意识及意识构成，而且作为基础的潜意识是非常重要的，因为它决定着人类一切心理活动的基本特征，而且在童年时期就已经确定下来。¹⁴大马华人从南移至今都在担心着有一天被这国家否认，因此一直都在提升及强化自己的战斗力，让着国家不得不承认华人纯在的必要性。而且弗洛伊德也认为潜意识是一种最有力量的表现，一旦被压抑，只会造成它更大的反抗¹⁵。也就是当华人保护自己的潜意识受打压时，就会因此而造成强烈的反抗。所以笔者认为每个人都有周遭环境的影响而产生属于自己的潜意识，与他人的有所不同，是个人性质型。但是导演将个人的潜意识通过《初恋红豆冰》来体现出一种整体性的名族潜意识，也就是说在大马的华人都有着共同的潜意识形态，就是希望保护在这国家的文化地位，不然《初恋红豆冰》也不会以华人生活的空间背景作为整部戏的主要场景，因为这些空间里有着华人传统的许多文

¹⁴ 高宣扬著：《结构主义》，台北市：远流出版公司，1990年，页106。

¹⁵ 高宣扬著：《结构主义》，页50。

化。接下来笔者将以大马人捍卫文化地位为分析电影中人物的切入点，并且将此分成三个不同层次的潜意识形态。

第一节 捍卫“命根”，死而后已在所不惜——Botak

《初恋红豆冰》里的各种人物塑造所呈现出来的性格特征都是具有马来西亚风格。例如剧中的“Botak”其实就是以前的阿牛，文静又带点忧郁，加上对于爱情方面的胆小懦弱，对事业成就方面都是维持一副吊儿郎当的样子，好像对一切的事物都不在乎，就如他完全无法理解父亲对咖啡执着的态度。对于爱情，他暗恋打架鱼多年，却不敢开口，哪怕是一辈子默默的守护在打架鱼身后他都毫无怨言，就这样让机会流失了一次又一次，最终成为遗憾。另一方面，他对任何的事物都以逆来顺受的方式对待，从不反抗也从不提出自己的想法。例如在理发时被马麟帆冷嘲热讽，并且警告他不可以接近打架鱼时，botak 都没有反驳。被欺负了也不会反抗，也不会为自己的感情做出努力，等待告白信再出现的时刻起就已经让 botak 与打架鱼的爱情种子枯萎。

Botak 的爱情是经不起考验的，一次的失败就再也提不起勇气再为爱奋斗一次。虽然 botak 无法提起勇气表达自己的爱，但是打架鱼终究是他重要的人，是她的命根。所以当打架鱼被欺负时，就会激起了他骨子里的男儿本性，奋不顾身的去救打架鱼，那就是他唯一一次体现的男儿气概。原本的逆来顺受及弱懦

无能却因爱而变成了英雄救美，导演塑造这样的角色也不无道理，其实这就是马来西亚华人的特质，笔者认为这背后有带着一些隐喻，也是其中一种华人的潜意识表现。文化的流传在马来西亚不断地受到打压，这可从政府在六十年至七十年代期间关闭了数间独立中学就可发现。从中国移民过来的华人，国家认同并不是他们最大的困扰，而是处在一个多元化的国家里，华人应该如何为自己定位。¹⁶华人虽然和中国断绝的政治关系，但是他们知道华人的身份是靠文化的传承才可以维持。文化就是族群的根本，没有文化就没有华人。因此当华人的文化受到不公平的待遇或者遭受打压时，哪怕是再懦弱的华人都会反抗，只为了要维护华人的文化。¹⁷但是这种类型的华人是要在被欺负时才会强化自己保护地位，所以是属于被动型的保护自己。要知道文化被打压，感受到不公平待遇的痛时才懂得必须增强自己的战斗能力与对方抵抗。这种现象就与《初恋红豆冰》的情节互相对应，Botak 之所以反抗去救打架鱼，是因为马麟帆踩到了他的底线，他知道那种痛的滋味知道只有反抗才可以保护自己爱的人，所以才奋不顾身的往马麟帆身上扑去。

Botak 逆来顺受态度让观众看起来就觉得他是胆小弱懦。但是当观众将这种性格特色烙印在他身上时，导演却上演了“英雄救美”的情节，让这个胆小懦弱的角色在观众的心理至少也有像男人的时候，体现了一种男人的自尊依然存在的意思。

¹⁶何国忠：《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》，页 89。

¹⁷何国忠：《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》，页 90。

第二节 “畏”君子性格——白马王子

笔者之所以认为白马王子是一位“畏”君子，那是因为在电影中的他并没有因为想达到自己的目的而去努力，对任何的事物都是吊儿郎当的态度。喜欢玛丽冰却没有进一步去争取，喜欢唱歌却没有为了理想而努力奋斗。相反的，Botak 虽然对任何事都逆来顺受，胆小弱懦的性格，但是至少他对生活及事业并没有吊儿郎当，他依然帮助父亲打理咖啡店的生意，依然有勇气向喜欢的人表白。白马王子是一位具有歌唱实力的乡村小子，这可从收音机（botak 的哥哥）帮他录歌并且被唱片公司录取及天天抱着吉他在咖啡店里唱歌就可看出。但是白马王子却迟迟不给回复，一直选择逃避，畏畏缩缩的不敢面对自己的未来。

笔者已经说过一个人的性格产生与处处的环境有着密切的关系，白马王子之所以对未来毫无概念，交了母带又不去面试，其实那就是因为他对这小镇的一种不舍及对城市的恐惧，才会选择一再逃避。小乡镇生活的孩子常常都是一个大团体进行活动，因此会产生非常强烈的集体意识。他们从小就培养出深厚的手足情，虽然会打闹，但感情依然坚固。所以要他们离乡背井到另一个地方去生活，对他们来说其实是一种挣扎的选择。就如白马王子一样，《初恋红豆冰》中安排白马王子是第一个即将拥有事业的人，但他却一拖再拖不去面试，是他对自己没有信心还是不敢面对离开小镇的不舍？笔者认为白马王子是不敢面对分离的悲伤。他不舍得从小一起长大的手足，不舍得他的家以及他是害怕

一个人去面对陌生的环境，害怕自己会被发达的城市淘汰。其实白马王子是有理想，所以他才会去录音。只是他依然对家乡的点滴无法释怀，等到他发现身边的朋友各自往自己的理想发展时，他就会沉淀自己，找出自己的方向，不再像之前四处游荡，最后选择当歌手。

《初恋红豆冰》最后是以各自都到城市生活为结局，那就证明了他们知道小小的乡镇世界无法满足现实社会的发展需求，唯有另寻出路到更大的城市寻找自己的一片天。现实社会就如马来西亚政府，小镇就如华人的文化地位。马来西亚是一个多元宗族的国家，因此“取与让”是族群政治的特色，各族的让步是为了建立更和谐的社会，但是要让到什么程度？切断点在哪里？这才是一个考验。¹⁸马来西亚政府不断地剥夺华人在这片土地保留文化的机会，例如政府以发展为借口将小镇的房屋拆除，想尽办法要将华人的文化街关闭，对于华人来说就面对了“取与让”的抉择，面对政府的不公平政策，为了可以继续在这片土地上生存，华人其实是不得不让。就如《初恋红豆冰》的白马王子一样，小镇的一切已经无法抵抗现实社会的进步，只有选择到大城市去寻找另一片发展地，面对“取与让”的选择，他选择让发达又现实的社会去吞蚀充满华人文化的小镇，以便取得生存的机会。因为如果白马王子没有选择去吉隆坡闯荡的话，那他就会连着小镇一起被社会淘汰。在捍卫华人文化方面，面对政府的强硬态度，部分的华人会选择退让的方式，这种类型就如白马王子一样是“畏君子，但是这种“畏”也是一种明哲保身的态度。这种想法早在殖民时期就

¹⁸何国忠：《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》，页 92。

产生了，当时的华人都会认为殖民地政府总有一天不需要华人，这只是时间的问题，华人最终都得回去中国。¹⁹所以华人都会抱着你不犯我我不犯你的心态，以便可以继续保留在马来西亚的位置。

第三节 逆境中寻活路——“打架鱼”

剧中打架鱼就是李心洁的本性体现，她就是在演绎自己，只不过是把以前的生活以另一种方式体现出来而已。打架鱼在剧中的形象就是一个刺猬的代表，是名副其实的“男人婆”。天天穿着牛仔裤及上衣，说话大声，跟妈妈吵架也不顾形象的嘶吼及拉扯对方头发，走路大摇大摆，伤心就喝酒大喊。小时候玩的游戏不是玻璃弹珠就是打架鱼，长大了就赌钱吸烟，唯有与 botak 两人单纯相处的时候才会平静下来好好聊天吃红豆冰。虽然是“男人婆”，但是还是希望得可以得到爱情的眷顾，慢慢爱上身边为她默默付出的 botak。对于爱情这方面，是打架鱼唯一变的弱懦的一次，乘坐在巴士上的那一刻才知道自己有多爱 botak，但却没有向看着她离开的 botak 说清楚。爱情的来临对她来说太突然，对于一个“男人”性格的女生来说这是无法接受的事，但是感觉不由得打架鱼控制，就如在房间突然吻了 botak 一下。一向大喇喇的女生在爱情面前突然低头，她对父母的敢爱敢恨在这里根本用不上。虽然是“男人婆”，但她还是需

¹⁹ 何国忠：《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》，页 18。

要爱的呵护，当离开 botak 时还是会痛哭流涕，哪怕出发点是朋友还是暗恋的对象，我想打架鱼已经分不清楚，这也是到最后没有解开的谜底。

另一方面，打架鱼的“男人婆”性格也是因为家庭因素所造成。从小就来自单亲的家庭，因为缺乏了父爱而变得更加的坚强，外表是女生，可是骨子里却是男生的气概，她只为了更加保护自己不受任何的伤害，哪怕是爱了也说不出口。名字的塑造“打架鱼”是一种必须打架才能生存鱼类，哪怕是在残忍的战争，也得分出胜负。这的确是残忍，但是这就是一种生存的方式，它们必须面对，就如打架鱼的生活一样，到处都是三姑六婆的冷嘲热讽，唯有比他们更强才可以与他们抵抗。在剧情里面我们可以看得出打架鱼的坚韧性格是直接表现在荧幕前，但是笔者认为导演要塑造这样打不败的角色必定有他的道理。

前面已经说过，打架鱼的特性是必须对质，那当我们将马来西亚各民族都视为打架鱼时，那我们就可以知道打架鱼的性格其实于马来西亚人的性格是一样的。马来人、华人及印度人都是外来的居留者，在各自寻落脚的地方时，难免会出现争执。最大的例子可以由棘手的种族课题看出。当将两种族群放在同一个环境下时，大家会为了各自的利益而互相残杀，这只是时间的问题，但是要在这两者之间要达致平衡却是一个棘手的问题。所以种族课题在马来西亚是被严禁的。打架鱼这个符号就是一种在恶劣环境中求活的人物表现，映射了当时华人南来到马来西亚时，所面对一个极其艰难的情况，也可说马来西亚的华

人在这片土地上生活是很不容易的。所以打架鱼的形象塑造多方面都是映射着华人苦求生存的情况。她的坚强、敢作敢为、男人婆等的性格都是环境所造成的，犹如大马华人的性格写真一样。所以在马来西亚两个大种族华人及马来人的情况下基本上时出现许多的斗争，犹如打架鱼。但是这个斗争并不是争个你死我活，是在一些待遇方面华人这只打架鱼就输给马来人的打架鱼，例如有所谓的“固打制“的出现。在这种情况下生存不容易，唯有逐渐壮大自己，例如李心洁在打架鱼的水里加硫酸，目的就是为了体现出在逆境中就生存的道理。这种性格就是大马华人的本土性格，这种性格类型的华人就是存在着一种备战的状态，因为知道总有一天会被这国家淘汰，为了保留在自己民族的文化地位，唯有不断的强化自己力量，随时应战。

以上笔者举出了《初恋红豆冰》中三种不同类型的形象特征，但是这三种不一样的形象却带出了相同的潜意识讯息，那就是捍卫自身文化地位。笔者将这三个人物以捍卫文化地位的不同层次进行分析，分别分析出第一种打架鱼类型就是随时做好捍卫文化地位的准备，随时接受马来西亚政策的挑战；第二种 **botak** 类型就是当华人文化地位被威胁时，才知道要壮大自己的战斗能力与对方抗衡；第三种白马王子类型就是当华人文化地位被威胁时，依然没有强化自己，只知道退让才可以明哲保身。这三种类型就是马来西亚华人的本土性格。

第四章 《初恋红豆冰》剧中枢纽

电影《初恋红豆冰》的剧情就想是让观众回顾历史一样，会看自己成长过的地方、回看小时候的朋友、回看当初暗恋的人以及回看年轻时的父母。因此电影让观众有许多的感触。剧情的呈现就如现实生活的写照，而主题思想的传达就是现实生活的挣扎。因此笔者将通过童年的回忆、爱“国母”情操、不认输的勇气这三方面来分析《初恋红豆冰》中的主题思想。

第一节 童年的回忆

《初恋红豆冰》这部电影整个主题围绕的是爱情、友情及亲情，但是这当中所要表现的意义却是我们已经回不去的童年情怀与记忆。大马的华人总是有着这种无法割舍的情怀纠结。回到童年是大部分人心理的一种渴望，这股力量何德何可以牵动大马人的心，让阿牛有这样的一个冲动将回忆的元素与大马的本土性结合于大屏幕前？电影中通过许多的空间记忆来带领华人穿梭时空回到过去，更多的观众表示看了这部都电影头脑浮现了很多曾今的经历，很多的归属感与亲切感，但是这些回忆是如今无法实现的。

电影中每个不同的场景对白都让观众回忆起小时候的记忆，导演以回忆的手法贯穿整部电影当然有它的意义及安排。因为回忆就是重新捕捉以前的记忆，而记

忆是经验在人脑中的一种反应。²⁰其实记忆是比回忆还来得重要，没有记忆的话就不会出现回忆这个环节。在心理学上来说，童年回忆就是一种外显的回忆，是记忆的加工与先前经历的有意识回忆有关，例如有的时候一些往事会自动的浮现在脑海中。²¹就如《初恋红豆冰》中打架鱼回到槟城姓周桥就回想起与爸爸一起在屋前唱歌的情景。在于剧情来说，导演带给观众的是一种外显的回忆，因为电影中的语言空间都带领着观众回忆起小时候的记忆，但是对于广大的华人民族来说，那是一种内隐的回忆，正好与弗洛伊德的潜意识的解说相符。²²因为当观众与电影中的剧情产生共鸣，并且开始回忆起童年记忆的同时其实就是已经不经意的在承认了对这片土地的认同感，一种身份的认知。所以在这部电影导演通过回忆的手法带出了两种不同层次的回忆，而这两种回忆是互相牵制的，因为对环境的外显回忆而产生了对身份认知及故乡认同的内隐回忆。

导演利用自己的生长地作为背景，例如电影中会出现的咖啡厅、长着许多青苔的建筑物、理发店等，这些都是导演精心安排的。为了是要让大马华人记得这就是马来西亚特有的内含。哪怕电影中的角色个个都各奔东西，往理想的城市吉隆坡去发展，但是依然记得那时候一起长大的朋友，生长过的小镇的所有记忆。人虽然会随着年龄不断地长大成熟，但是内心深处依然有一位小时候的自己以及童年的梦，这是必然的。但是这种怀乡的形成是经过多年的累积，而逐渐变成大马华人的本土特征。华人南来时，并没有想过有一天会变成马来西亚人，以那时候受过教育的华

²⁰ 杨治良、王沛编：《记忆心理学》，上海：华东师范大学出版社，1996年，页D。

²¹ 杨治良、王沛编：《记忆心理学》，页18。

²² 杨治良、王沛编：《记忆心理学》，页18。

人来说，关心中国是情所必至，理所当然的，书写中国也是天经地义，因为最终还是得回到中国去。但是南来的华人在南洋住了一段日子后，难免会日久生情。²³面对这样的一种心态变化，南来的华人显得有些不知所措，因为一半马来亚，一半是中国，应该做出怎样的选择，这是非常纠结的问题。因此在调和马来亚和中国之间的矛盾时，经常应用了这样的一句话“我们虽然是马来亚的文化工作者，可是可不能忘记我们的祖国”²⁴这种双重认同的背后，却遮掩不了一种怀旧、乡土和权威性的大中原心态。²⁵所以电影主题表达的回忆过去就是一种怀旧怀乡的情怀，这种情怀的造成就是南移过来的华人就给后代子孙的性格特征。老一辈的怀乡情节是对中国，但是到了 80 年代以后的孩子，因为是土生土长的马来西亚人，因此慢慢演变成对生长家乡的怀念。也就是说年轻一辈对家乡的怀念与老一辈对中国的怀念是同等效果的，这种情怀是一种遗传。

《初恋红豆冰》所要带出的一个重要主题信息是回到过去，找回童年时的记忆，唤起马来西亚华人的集体记忆从而达到对身份的认知及对故乡的认同。以上所叙述的是这种情节的形成以及与本土的关系。这也是南移后而逐渐形成的情怀，演变至今的就是想回到过去，对回忆的渴望。但是过去的种种已经无法重来，唯有依靠记忆不断回味。

²³何国忠：《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》，页 25。

²⁴转引自何国忠：《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》，页 29。

²⁵何国忠：《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》，页 29。

第二节 爱“国母”情操

每个人都渴望着享受很多的爱，不管是爱情、友情、亲情等，都会希望可以都拥有。但是爱事实上就如金钱一样，懂的赚钱，更要懂得守钱，那才是成为富人的条件。同样的在爱方面，一旦得到了它也要懂得珍惜，那才是有资格享受爱的人。

所以笔者在这里所要谈论的是一种亲情之间的爱。《初恋红豆冰》中亲情的纠葛主要体现在打架鱼与父母之间的感情。打架鱼从小就痛恨母亲让他没有爸爸，痛恨母亲不了解她的需求，也不知道最爱她的是母亲。母亲为了抚养她身兼多职，忍受他人的冷嘲热讽都忍声吞气。但是在打架鱼眼里视乎都不住挂齿，毫不动情更不想原谅母亲。不管是母亲对打架鱼付出的爱明显与否，打架鱼都不会珍惜母爱，反而渴望失去已久的父爱。打架鱼之所以这样，也是因为这对母女对彼此的爱都不会用正确的方式表达，打架鱼在母亲这边感受不到爱，就希望有另一个爱的索取地——父亲。谈到这里这样的情况正好可以比喻成马来西亚不重用人才的表现一样。马来西亚的人才众多，但是一直面对一个人才外流的问题，就如打架鱼在母亲身上的不到爱就改方向到父亲的身上一样。马来西亚的人才也是如此，在马来西亚不被重用及珍惜，因此将索爱的方向转向国外，为其他国家卖力。

这对母女间的谈话语气总是非常高昂，谁都不让。但是从观众的角度而言妈妈是很疼爱打架鱼，也一直都知道打架鱼要找回自己的爸爸，但是因为害怕孩子有天

会有他一样的下场而不愿带孩子回到爸爸身边，让他变成没孩子的爸爸，而对母亲有许多的怨恨。事实上，最痛苦的并不是打架鱼而是月凤，因为她得不到丈夫的爱也得不到孩子的谅解。打架鱼实现了他从小要寻父的愿望，但是在他与父亲相见的那一刹那，打架鱼对父亲的美好形象就渐渐的瓦解，对母亲的忏悔慢慢产生。打架鱼明白母亲对她所付出的一切之后，非常敬佩母亲的伟大，就如剧中他说的“我妈才是那只打不败的打架鱼”，最后回到母亲的身边。看见父亲的不文雅举动，让打架鱼渴望已久的父爱梦想破灭，对父爱的破灭让她与母亲的误会随之消失。这就让打架鱼更加明白了母亲对她的付出及爱戴是父亲无法达到的，也不再去渴望或则奢望父亲可爱给她多少的爱，只知道眼前这位她的母亲才是全心全意为她付出，愿意打开心结选择原谅母亲、孝顺母亲。

剧中所要表现出的主题就是珍惜眼前的幸福，要懂得惜福。父母就是孩子的恩人，因为他们带孩子来到这个世界上，让他们有机会看见的世界的人事物，要懂得感恩及感谢他们的照顾，不要渴望可以从他们身上得到多少的爱，而是要让他们可以享受你为他们所付出的爱，不要等到失去了才来后悔，这就是导演所要表达给观众的主题讯息。电影的剧情是打架鱼回到母亲的身边，但是在现实中的马来西亚人才来说，是否也想回到马来西亚这母亲的身边？笔者认为导演在这里要传达另一个信息就是，希望已离家的孩子回到“母亲”的身边，因为终究是生养你的地方，哪怕是在恶劣的环境及政策下始终有解决的方案。外国既是谋生活的地方，但是只有在自己国家才能感受到生命的归属。由此表达了应好好的珍惜及爱护自己的国家。

第三节 打不死的蟑螂——不认输的勇气

《初恋红豆冰》剧中以爱情作为主轴，但是形成爱情主轴的前提是友情的诞生。一群生活在小镇里的孩子互相打闹玩耍，直到对对方产生爱意，这种微妙的关系我们常称为青梅竹马，但是又有几个真的可以开花结果。在小镇里的孩子从小就一起成长，小时候的记忆都是共同拥有及创造的。所以建立了非常坚定的友情，对六十至七十年代的朋友来说，乡镇里的老朋友朋友就如生命的一部分，是一辈子的死党，因为大家经历了一样的人生，有着一样的乡镇记忆。在《初恋红豆冰》中这一帮朋友有分为几个小团体，大家会依据配合得来的团体参与，当然这也是在马来西亚的乡镇的常见的情况，有困难大家互相帮助，要捣蛋大家一起想主意这种生活就是童年的记忆。在一段友情中，经营久了难免会摩擦出爱的火花，所以《初恋红豆冰》里的剧情安排出现了几段错中复杂的爱情火花。但是这一些爱情故事都是以暗恋、单恋为主。

笔者认为，所谓的暗恋是没有告白的意思，只是纯粹埋藏在心里对某人的爱意，对方永远不会发现。就如 botak 暗恋打架鱼一样，但这是在前期的暗恋，从小任何事情 botak 都是作为打架鱼的头号粉丝，任何事情都支持着她保护着她，默默地在打架鱼背后守护着。这一份对打架鱼的暗恋情怀等到长大了才决定踏出第一步向她表白，但是事情并没有他想的那么简单，剧终打架鱼始终没有知道 botak 的心意，也弄不清楚 botak 爱的是自己还是玛丽冰。这两位主角都有暗

恋对方又不敢说的共同点，就如 **botak** 哥哥在剧中告诉打架鱼有些事情“想就简单，要做就很难”，雷同于暗恋一个人简单，但是要让他知道却很难。平时坚强的打架鱼在面对爱情的时候显得比较懦弱，敢吻但是不敢说，而 **botak** 这角色一向弱懦胆小，因为一次的失败而选择永远沉默，两人的暗恋始终无法升温成为初恋。

但是笔者认为这与台湾的本土电影《那些年我们一起追过的女孩》一些情节相符，例如剧中的经典对白：“也许在另一个平行时空我们是在一起的”。在现实生活中 **botak** 与打架鱼的爱情也许不是初恋，但是在另一个时间与空间里却是他们两人的初恋。哪怕他们都没开口向对方说明白，但是在各自的内心深处也就是另一个平时时空里都曾经爱过对方，只不过在现实与实践行走的地方他们是分开的，就如各自行走在吉隆坡的大城市一样。剧中导演所谓的初恋并不是展开一系列的爱情追逐，而只是单纯的默默爱着一个人，就如主题曲“纯文艺之恋”的歌词一样。

但是人还是要回到现实的生活，《初恋红豆冰》与《那些年我们一起追过的女孩》一样，都是不敢向对方表达自己的感情，所以错失了一段缘分，到最后只能将这份爱埋藏在内心深处。其实哪怕得到的答案并不是想要的，但是至少这个疑问获得解答，更可以坦然面对彼此，是要存在爱情还是友情的界限。《初恋红豆冰》中 **botak** 及打架鱼都是爱上了但不勇于承认及表达，让这一段或许可

以发展的恋情就这样消失，也让彼此失去了一次幸福的机会。所以笔者认为，这部电影另一个所要体现的主题思想就是坦白面对自己的爱情，勇于表达自己的情感，让对方知道你对他的这份感情，就如剧中肥妹对 botak 说的话：“爱情是需要有勇气的”。每个人都有选择自己爱情的权利，但是又有多少人勇敢为自己的爱情做出努力。笔者认为这两位主角除了是没勇气去面对自己的感情之外，这种也是表现了另一种要“输不起”的心态。换句话说，输不起的心态就是“霸心”的萌发，要达到的就是“赢”的结果²⁶，也就是在告白了过后对方接受，而自己又可以保存面子。就如马来西亚华人的处境一样，已经是外来居住者身份，在很多方面都遭到许多不公平的待遇，例如国立大学入取的学生人数总是马来人占居多等的问题。所以华人就会开始自觉，因为国家不公平待遇而认输的话，那只会让华人的地位逐渐被边缘化，因此慢慢就产生了一种“输不起”的心态，任何不公平的事情华人都必须力争到底，争取“赢”得他人认可的局面。例如经过多年的争取，政府已经认可独中统考文凭可以借贷政府贷学金（PTPTN）。所以不管是生活还是电影，导演要传达的信息是华人只要勇于争取自己的权益，才不会让华人的地位动摇。

²⁶ 孙和声：《华人文化述评，兼论东西文化、宗教与人生》，吉隆坡：燧人氏出版社，2007年，页168、174。

第五章 电影中本土化

每一个国家都有自己独特的本土化特征，但是马来西亚是比较特别的一个，那是因为马来西亚是一个集合了外来民族的各种特色，从而发展出自己的本土化。

《初恋红豆冰》以空间唤醒大家对本土的记忆，以时间带领我们回到过去，以语言让我们重新找回对这片土地的归属感。导演以华人生长的大背景空间划分出语言、游戏等的区域让观众可以清晰的感受到马来西亚本土化的色彩。因为记忆是依赖于周遭环境而编码、联结及确立的²⁷，这也就是导演以华人生活的小镇作为背景的原因。华人来到这片土地并没有意识到有朝一日也会对马来西亚这片土地有所依恋，但是华人还是没有忘记要传播自己的文化，并且守护自己的文化。所以 1886 年邹代钧发表了这样的看法：“华人居此者.....其衣冠语言、礼仪风俗、尚守华节.....”²⁸可见华人到这片土地生活久了虽然日久生情，但还不至于忘本忘祖。²⁹所以华人南移过来后都在自己的小乡镇里生活，就如《初恋红豆冰》里的背景一样，有渔村、槟城等地这些为大多数华人集中的地方。华人在这些地方发展出属于自己的本地文化，这当然与在中国时的不同，因为在马来西亚必须融合其他种族的文化，那才可以友好的相处。所以马来西亚的本土化其实就是以民族大融合的文化作为马来西亚的文化特色，是一种身份认同的表现。

²⁷杨治良、王沛编：《记忆心理学》，页 506。

²⁸转引邹代钧：《西征纪程》，《小方壶斋典地丛钞》：台北：广文书局，1964 年，第 15 册，页 9535。

²⁹何国忠《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》页 15。

第一节 “还原”记忆

笔者认为让记忆“还原”的最佳方法就是透过空间背景的力量，空间背景就像空间回溯机器一样，让人可以重新想起过去的一切。刺激的物理存在比心理含义更能影响记忆，因此人们一般偏向于依赖物理刺激而非内部策略来组织记忆。³⁰而促进恢复记忆过程的做好方法就是复原初始环境。³¹环境记忆是对所看所闻所听或接触事物的知觉记忆以及我们赋予这些知觉的意义的混合体。³²所以人们会将初始场合的各种事物的认知情况去复原对当事后的记忆，而这记忆的多寡是要依据个体对过去经验来决定。《初恋红豆冰》是一部本土电影，所以当导演要在电影中表现出本土化的特色时，最好的管道就是通过还原那时候华人的环境与空间的记忆来让马来西亚本土化更为出色，就如以上所说的空间是组织记忆的最佳策略。

《初恋红豆冰》电影的开始会出现马来西亚人熟悉的虫鸣声。在乡镇生活的小孩都会有类似这样的体验，天还没亮之前会听到鸡啼声、渔船回港湾的声音或者是天亮了鸽子的叫声等，这就是《初恋红豆冰》一开幕的背景音乐，立刻将观众带到后来要出现的乡镇空间。《初恋红豆冰》的主要小镇场景是槟城的老街，墙上的青苔随着岁月不断的蔓延，意味着童年已离我们很远。然而这种小镇的物理轮廓常常体现于曲折的河流、破败的城墙、一条商业街等等。还常常表现出小镇居民的精神

³⁰杨治良、王沛编：《记忆心理学》，页 507。

³¹杨治良、王沛编：《记忆心理学》，页 507。

³²杨治良、王沛编：《记忆心理学》，页 508。

状态与文化做法，并由此传递出“一种心态，一套习俗和传统，一套有序的态度和情感，它们内在与习俗中，通过传统而传承。”³³所以在电影中我们可以很真挚的感觉得到导演所要带出的那种存在于这乡镇的本土化。当观众的所有思维成功被导演引入电影的空间时，导演就已经达到他拍这部电影的目地了。因为空间的记忆是最容易唤起存在人类脑海但无法被挖掘的对乡土的怀念。观众走进电影的世界，也就是槟城的来接，就如回到过去生活的地方一样，所有的一切是多么的熟悉，多么的真实。

导演对《初恋红豆冰》里的小镇进行了回忆似的描绘。首先看到的是南洋咖啡厅，是由当时南移过来马来西亚生活的华人经营的咖啡厅，保留至今是因为南移过来的中国人都抱着以上所说的通过传统而传承。所以到如今只要到比较古老的小镇街道上都会看到这样的南洋咖啡厅。电影中的咖啡厅里的所有场景及布置都是非常的生活化，包括咖啡店里的顾客将咖啡倒在小盘上以便容易散热，这就是为什么在南洋咖啡厅喝的咖啡一定有小盘作为杯垫的原因。另外也可发现导演精心安排的对白及位置。在电影的开始至结束，在咖啡店的窗边一定会有一位老人坐在那里享受咖啡，看着窗外的人来人往，想着回中国找老伴的心愿，这就是一种本土化，因为只有离开故乡的人才会想到老了再回到那里，就如李励文说过：“我们中国人终究

³³张英进：《中国现代文学与电影中的城市：空间、时间与性别构形》，江苏：江苏人民出版社，1996年，页34。

是要回中国去的，死在自己的国家里，也要睡的安定多哪！”³⁴这与老伯的想法完全相符，因为南移的华人终究是中国人，这就是本土化的特征。

《初恋红豆冰》的咖啡厅除了布置方面让人感觉本土地道之外，店里的顾客对白及活动也是非常的经典熟悉。早晨会有许多的家庭主妇到咖啡店聊天喝咖啡然后再到市场买菜。妇女们坐下的话题就是“写字”，意思为写万字，然后聊些没有内容的话题，聊他人的是非等等。“万字”体现出本土化是因为这是华人的传统文化，有华人的地方一定有赌博，这已是根深蒂固的文化。例如在姓周桥，打架鱼的父亲也是开赌档过生活，印证了有华人的地方就会赌博的这句话。导演安排电影中的妇女都非常的空闲，空闲得可以说他人的是非，取笑他人，挑破他人的感情，例如万字婆。其实这是因为那时候的思想还是非常的传统，男人出外去工作，女人留在家照顾打点。所以在电影中的妇女都不用工作，有多余的时间说三道四，这也说明了男主外女主内的传统本土思想。这是属于咖啡店的空间记忆。

接下来探讨的是“姓周桥”给观众带来的空间回忆。姓周桥的场景看到的是船、小桥、河水、木板屋等。打架鱼与 botak 踏入“姓周桥”就听见熟悉的“闪啊”，过后就会看到一排排的木板屋，这不只是给观众带来回忆，也让打架鱼回忆了他的小时候长与爸爸躺在板屋前唱歌的情景。所以导演以咖啡店、槟城小镇等地方作为背景，让观众可以随着他的拍摄机器“还原”着对小时候的记忆。

³⁴何国忠《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》，页 28。

第二节 语言混合

语言就是一种达到民族融合，从而体现出本土化重要的一个环节。马来西亚是一个多元种族的国家，集合了马来人、华人、印度人及少量的土著。所以要制作一部适合大马人观赏的电影并不是一件容易的事情，更何况是带有本土化特色的电影。语言是一项探讨本土化的重要条件，因为不管在何时何地语言就是沟通的最佳桥梁，也是最能体现出当地的本土风情。语言的传播必须以教育为前提，也就是说教育是传播语言的必经之路。所以身为马来西亚的人民但大多数都会华文、国文及英文这三中媒介语，更何况现在提倡的是一个大马计划，所有的人民更必须懂的掌握这三种语言。制作电影当然也不外乎必须集合这三种条件。《初恋红豆冰》这部电影集合了华巫印三种语言，另外在加上一些生活上常用的词语、华人的方言、小孩玩耍会说的语言等来体现本土化。

《初恋红豆冰》是一部马来西亚华人电影，当然是以华语为主要的媒介语。但是马来西亚是一个多元种族的国家，所以导演在制片是必须顾及到其他的大马族人，因此在剧中有许多本土语言作为穿插，以便制造出更浓厚的本土讯息。

《初恋红豆冰》剧中的所有对白让观众看了都有非常熟悉的感觉，特别有归属感，那是因为导演说引用的都是小时候我们日常生活中常说的话。另一方面可以发现在剧中的所有人物虽然有自己的名字，但是大家对他的称呼却是绰号，例如：打架鱼、botak、白马王子、肥妹等，都是以他们的身上特征作为绰

号的来源，这样的角色称呼让观众看了更有亲切感，就如回到自己的乡村一样也有每个人不同的绰号，而且这些绰号虽然会跟着我们长大离开乡镇后消失，但是这绰号依然留在我们的心理，甚至乡镇里的朋友永远都不晓得朋友的真实名字。这也就是马来西亚在乡镇生活的一种非常明显的本土现象。

除了名字的称呼体现出乡土的现象，电影中的亲切自然的对白也是其中一种特有的文化语言。例如会在对白中发现有许多不同种类的语言作为对白来完成句子。在咖啡厅里的顾客不会说“咖啡一杯”，而是说“kopio 一杯”的方言（福建话）。其实“kopio”是马来人的用语，但是在一起生活久了，各种族间也不只觉得被同化了。这也就是在电影中让观众最有回忆的地方，电影里使用了许多福建方言语，也就是现在已经逐渐被遗忘的语言，所以当导演以这种方法呈现的时候马来西亚的华人观众也会觉得特别有安全感及荣耀，因为以这种 21 世纪的社会来说，要找出会说自己家乡方言的华人已经是寥寥无几了。所以这部电影会以回到过去作为主体，也是在提醒华人我们的文化并没有被遗忘。也表现出了华人的身份认同。又如，马麟帆教训打架鱼时说“你跟我玩嘢啊！”，其实这是一句广东话，也是方言的一种。如：botak，是马来语的光头的意思，但是华人就会把他当成是一种特征的称呼，而不是说光头。剧中有为小孩摸着阿牛的头说：“botak,botak,geli”，“geli”其实是马来文的用语，是刺刺痒痒的意思，但是在马来西亚的人就不会说摸起来刺刺痒痒，反而以马来文说的“geli”来取代。在这里就很明显可以找出华人因为在这片土地居住久

了，被这里的一些文化影响，但是依然不会忘记字的母语，还是会以华语为媒介语。形成了一种只是马来西亚华人有的文化，这就与中国人的纯文化有出入。也就是说华人在马来西亚居住久了就创造出属于自己的马来西亚华人的文化。

第三节 “BAKULI、打架鱼”——大自然游戏

观看过《初恋红豆冰》的大马观众基本上在剧中找到了莫名的亲切感及归属感的情怀，但是除了以上的语言及空间让观众产生这些情感之外，另一个让观众有同感的就是小时候玩的游戏。在马来西亚小镇的孩子们除了早上是上学的时间之外，放学后的时间都是在外面乱跑，就像野孩子一样。也是因为在七十至九十年代期间的电视节目并不是那么多，所以小镇的孩子基本上都不会窝在家里，反而是约朋友到处寻找好玩的游戏。小镇里的孩子从不喜欢独乐乐，他们都喜欢众乐乐，总是一大群的孩子相约到河边游泳、到早场去放风筝或者玩自制的武器来补射小鸟等等，都是在大自然生活中寻找乐趣。

《初恋红豆冰》里的几种游戏也是在马来西亚小乡镇里常见的。例如玛丽冰跟肥妹玩的家家酒，在小镇里并没有所谓的洋娃娃厨房用具等等的玩意儿，所以小朋友玩的都是以当时情况有的东西作为玩具，例如用沙就变成假的食物，用树枝就变成汤匙，将废报纸当成钱等等，就这样的小游戏就可以玩上一整天的时间，在小镇这

种游戏成为“masak”，时间一到大家就会提着篮子将装好的玩具带到集合的地点，就开始煮炒，这种游戏大多数是小女孩在玩。另一种出现在《初恋红豆冰》的是玻璃弹珠，这是在小镇里这是最普遍的游戏。另一种就是打架鱼，大家会为了找到更好的打架鱼四处奔破，谁的打架鱼厉害就跟谁比较要好。这就是小镇里小孩的休闲生活。从这里可以发现在乡镇的小孩一般上的游戏都是属于一种比较自然性的，就是以平时生活都可看到的器具作为游戏的道具，那是因为刚南移过来的华人生活上并不是很富裕，加上是外来的民族，因此要从事一些商业活动也比较困难，在这些种种情况下就让他们了解到要赚钱是不简单的事情，加上在中国的生活困苦，因此更珍惜赚来的钱，所以不会将钱花费在孩子玩具的身上。然而小孩的童年就是要以玩具来维持，因为唯有自己在大自然中寻找游戏，自创玩具。这也就是马来西亚本土游戏产生的原因。

《初恋红豆冰》中出现了三种儿时的游戏，其中两种就是赌的方式。这也就证明了其实在华人的地方都会有赌的情况出现，这是华人还没南移过来时就培养的习惯，只是到了马来西亚华人将赌的方式扩大，成为只有马来西亚有的游戏方法。例如用打架鱼来赌钱，玩玻璃弹珠也是一种赌博的方式。导演在电影的开始就播出了一系列的小乡镇孩子儿时的玩意儿，这就已经凸显了马来西亚的游戏特色，推出的游戏都是马来西亚人的记忆财产，只有马来西亚人可以明白这其中的乐趣。所以当在电影中发现这些游戏片段的时，就马上可以引起马来西亚华人的共鸣，发现原来住在小乡镇的孩子玩的游戏都是一样的。所以导演以相同的游戏不断的挖掘埋藏在

马来西亚华人心里的童年记忆。以上所提出的几种游戏，之所以可以马上引起观众的共鸣是因为这些玻璃弹珠游戏、“masak”、打架鱼等的游戏是马来西亚的一种本土化现象，而这种游戏是另一种体现本土化的方式，因此也是一种身份的认同的体现。

第六章 结语

《初恋红豆冰》是大马一部最具有浓厚本土化的电影，剧情的安排完全就是反映了现实的生活，每一个片段都不断唤起我们的记忆。这与鲁迅的故乡小说有几个相同之处。这里借用王德威的话来说，鲁迅的故乡小说“所彰显的一组主题和意象，在后来的 70 年代中，被作家们反复陈说：时间的流逝，旧价值与新价值的冲突，对失落的天真或童年的向往；（重新）遭遇奇特、落后的乡村人物、观察习俗；对即将到来的变化忧虑；即思乡，这些既痛苦有甜蜜的体验，被总称为怀旧”³⁵所以导演曾经说过人会随着年龄不断地成长，但是在每一个人的内心深处都曾经有着一段无法磨灭的童年记忆，心里都会有一个小孩，想回到生长的地方。导演都过时间、空间、历史等的讯息不断的把大马人沉睡已久的儿时唤起，让我们还想回到过去体验初恋的滋味，哪怕是苦涩或者甜蜜，那都是一种成长。而且笔者认为导演所谓的初恋并不只是单纯的指恋情，当中也有大马人对于乡土的一种初恋的甜蜜滋味。因为当我们出生及生长的地方那就是我们的第一个故乡，也是令我们印象深刻充满回忆的地方，就如初恋一样是恋爱的开始，也是充满回忆及印象的滋味。所以《初恋红豆冰》并不只是带出一种初恋的感觉，也带出了对乡土的一种情怀犹如初恋般。

³⁵张英进：《中国现代文学与电影中的城市：空间、时间与性别构形》，页 43。

本土化在剧中体现得淋漓尽致，导演利用回忆的手法让本土化体现得更特出，不管是电影中的对白、人的个性及动作等，只要是乍看之下就知道是马来西亚本土化的特征。当然本土化特征的形成是有一个复杂的过程，也就是说导演塑造出这样一部电影情节也不是没有道理。《初恋红豆冰》这部电影的背景都是以华人居住地方为空间，所体现的多数生活在马来西亚的华人本土化特征，马来西亚的华人一向都被视为外来的民族，事实上也没有错误，我们的确是带着中国文化血统。所以马来西亚华人是处在一个非常尴尬的地位，生在马来西亚却对中国依然眷念，例如天天坐在咖啡店窗口旁的老伯希望可以再回到中国，这就是马来西亚华人的本土化特征。因此处于中国是原乡，而马来西亚却是故乡的状况下，因此对老一辈的人来说总无法脱离对原乡的眷顾，然而对新生代来说我成长的地方就是我的故乡，而不再是中国。所以电影是唤起当时南移过来中国人对中国的眷恋与记忆，这是导演的第一目的阶段，接下来就是唤起来这里开枝散叶后的中国人的后代子孙对马来西亚故乡的眷恋与记忆，这是导演第二目的。《初恋红豆冰》并没有使用很多的艺术方法来拍摄，也不是大动作片，只是一部地道的马来西亚本土电影，因为所谓的本土电影并不是艺术的体现，而是现实生活的映射，笔者认为导演阿牛拍摄得非常好，完全体现了本土化，也让观众找回遗失已久的童年记忆。

参考文献

一、专书

1. 高宣扬著：《结构主义》，台北市：远流出版公司，1990年。
2. 何国忠：《马来西亚华人：身份认同、文化与族群政治》，吉隆坡：华社研究中心，2002年。
3. 孙和声：《华人文化述评，兼论东西文化、宗教与人生》，吉隆坡：燧人氏出版社，2007年。
4. 杨治良、王沛编：《记忆心理学》，上海：华东师范大学出版社，1996年。
5. 张英进：《中国现代文学与电影中的城市：空间、时间与性别构形》，江苏：江苏人民出版社，1996年。

二、期刊论文

1. 黄燕华：《论马来西亚华人的社会与文化》，《今日南国》第127期，2009年。
2. 邵培仁：《论文化本土性的危机、特点、表达与重塑》，清华大学国际传播研究中心：《传播学论坛》，2010年。
3. 邹代钧：《西征纪程》，《小方壶斋典地丛钞》：台北：广文书局，第15册，1964年。

三、网页

1. 大哈: <可惜不是你>，

<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。

2. 挥着翅膀的小兵: <一切似曾相识>，

<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。

3. 陆公子: <阿牛的初恋，我的乡愁>，

<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。

4. 鲁斯特: <怪怪的>，

<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。

5. 兔巴奇: <久违的感动>，

<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。

6. 云云: <初恋有多少可以圆满>，

<http://movie.douban.com/subject/3745292/reviews?sort=time&start=0>。