

《点点星光》： 共同体美学的 儿童电影实践

■ 文 饶曙光 刘晓希

竞争到合作的关系,二者最终将通过良性互动与契约形成“共同体美学”的思想共鸣。从这个角度来看,由广州广播电视台出品,青年导演谢德炬、黄展昌执导,朱英瑞、赖宣治领衔主演的儿童电影《点点星光》(第33届中国电影金鸡奖最佳儿童影片)就具备了这种不可多得的文化自觉。

这部影片的空间背景是广州市花都区七星小学,这是一所普通的乡镇小学,主要生源是本地的留守儿童还外来务工人员子女学校。而该片的人物原型则是带着该校跳绳队一路过关斩将,夺得世界冠军的体育老师赖宣治,以及一群在他感召下不断超越自我的队员们。在这个真实故事的背景下,《点点星光》的创作者们显然没有被前述“儿童片”的偏见所束缚,而是将“儿童”和“成人”的概念相互贯穿、相互融合,并以此作为预设的普遍审美心理态势,内化为充满丰富个性的电影创作,进而形成一种全新的、宏观意义上的儿童电影的创作格局。

《点点星光》是一部描写“英雄”的电影,这个“英雄”显然是年仅24岁毕业于武汉体育学院的赖宣治。他2010年就来到这个只有一栋残破的教学楼、一个长满草的操场的小学,从而成为这所学校55年历史上的第一位专业的体育老师。影片有一个特别值得称道之处,片中的杜老师是由全国道德模范赖宣治老师自己来扮演的。这种“模范”自己扮演自己的情况,在我国电影史上并不多见,袁隆平院士也只是在电影《袁隆平》中短暂扮演了老年的自己。主演这样一部跌宕起伏的剧情片,对没有任何表演基础的赖老师而言,确实是一个超越其自身过往经验的巨大挑战。也因此,基于共同体美学的共情效应,这种既出乎其外,又入乎其内的真实感,才能够强烈地震撼着银幕前的观众。

同时,影片当中的“英雄”还有那些没有父母陪在身边,没有良好的学习生活环境,却靠着坚持和拼搏创造奇迹的一群少年。这些“小英雄”作为具有不同性格特质的个体,甚至有着明显缺点,但却在充满童趣的互相冲突与摩擦中实现了让观众强烈共情的成长。例如双胞胎兄弟并非逆境中成熟懂事的佼佼者,他们文化课成绩并不突出,但是为了仅仅剩下一个名额展开的公平竞争,不得不让人动容。本片尤其值得称道之处还在于,这群学生虽然背后都有一段“悲伤”的故事,但他们却并不会脸谱化地奋发图强,反而在面对杜老师的“逼训”时选择集体叛逆。这种创作方式是对过往“小英雄”的超越,使得观众心目中本应无条件超越自我的孩子们,回归了你我身边的现实。

片中另一个能让观众强烈共情的人物是支教女老师丰雨昕。这个对支教带有强烈理想主义和浪漫主义想象的女大学生,在七星小学跳绳队身上,实现了从城里人的傲慢到命运共同体的成长。他与杜老师因各执理念争吵过,但对于试图放弃的小河、小海以及方小琴她则倾其全力进行挽留,正是这些老师们共同为这所沉寂已久的乡村小学注入了生机和活力,也让许多学生走出乡村,走向世界,重新找回了自信。可以说《点点星光》不仅塑造了个性迥异的志向少年,更是塑造了助梦成长的老师和社会,从而实践着中国电影对“共同体美学”的追求。

首先是参赛队员与其原生家庭的共同体意识。这群以留守儿童和外来务工人员子女为主体的孩子们,不同程度地

遇到因家庭条件所限而不得不面对的现实困境。队长方小琴父母重男轻女,希望她早点辍学;任宇翔的母亲离家打工,父亲是酒鬼,对儿子漠不关心;大海、小河的父母在外打工,爷爷卧病在床。电影多次使用低饱和度的灯光聚焦昏暗环境下不断尝试新式跳绳的孩子们,并将镜头扫描过那些和跳绳事件相关的校长、乡镇企业以及淳朴乡风里的每家每户。影片临近结尾,“光速少年”任宇翔和队长方小琴穿着整洁的队服站在迪拜的赛场上,而夜晚古树下乡村院落里,屏幕前正同时蹲坐着他们的父亲,此时,他们的命运被相互关联,他们的情感正在同一瞬间激荡,他们同时感受到这根不过一米的跳绳,能够改变孩子的人生,能够成就孩子的未来。这一场戏里,导演通过不断的正反打镜头,模糊了电影叙事和现实故事,沟通了银幕里电视机上的少年们眼神的坚定、树下父亲震惊、感动和喜悦的泪光,以及从中得到欣慰的电影观众。

其次是真实故事与电影叙事的共同体意识。《点点星光》的创作者们大胆采用非职业演员担任主角或重要角色,正是由于他们的表演能还原生活本色,给观众带来强烈的“真实感”。我们看到,影片里,赖老师用自行车的刹车线和螺丝刀手柄做跳绳、创造半弯腰式的跳绳方法等,都是花都区七星小学的体育教育实践中摸索出来的经验;而动不动就蹦几百个台阶,每天五点钟就举起手电出来练习的纪录片式拍摄场景,也正是这群创造奇迹的少年的生活日常。在《点点星光》被正式搬上大银幕之前,关于花都区七星小学跳绳队的故事已经多次被录制成新闻或短视频,而导演谢德炬、黄展昌更是长久以来对花都区七星小学跳绳队持续关注的记者。在拍摄这部电影之前,他已经多次深入师生当中,并和他们建立了深厚的感情。大电影《点点星光》正是借助这些创作者们的沉浸式体验和非职业演员的本色出演,精准保留了新闻纪录片的真实感,并借助这份“真实感”来打动更多有着相似命运的时代中人。

此外,电影“共同体美学”的要义还包括电影的“实践性”这一品格,也就是说,电影要回望过去和历史,更面向世界与未来,要同步追踪拍摄实践的新发展、新可能,包括社会环境、文化语境的发展变化对电影的影响。事实上,电影《点点星光》将社会新闻和儿童视角相结合的叙事策略,就是具有高度“实践性”的中国电影“共同体美学”的脚注,也值得更多的儿童电影借鉴。例如,现实中的七星小学跳绳队确实存在着“一对一”的“师徒”模式,也就是老队员负责迅速提升新队员的基本技能。在影片中,哥哥师从队长方小琴,一招一式都合乎规矩;弟弟则投靠江湖奇才任宇翔,传授更多的是类似“心无旁骛”的神秘大法。哥哥和弟弟为争夺唯一的参赛资格,表面上二人都不在乎,但实际上却在暗中发力。这是一种典型的暗自较真的儿童视角,也是电影叙事惯用的矛盾包袱,但由于非职业演员的纪实属性,这种智慧穿插也因之具备了更多的动人因子,并为后来者进行此类创作提供了实践依据。

最后,电影的“共同体美学”还要求电影的叙事具备中国担当、与时代同行,并着力于构建中国经验。作为贯穿全片的主旨,“乡村振兴”一直是《点点星光》的叙事背景。电影的长镜头在对孩子们的的同时,也缓缓推向小河上的铁索桥、天空中的飞机和村落里的大树,孩子们在家乡景观面前讲述心事,既吻合了孩子的心境,又诗意地呈现出乡村的自然。但是,当孩子的梦想被大山阻碍时,当孩子的梦想被暴雨淋湿时,当孩子的梦想被贫困隔绝时,以丰雨昕为代表的“闯入者”又为他们带来了“走出去”的希望。比赛的最终胜利的振奋,也与“乡村振兴”在情感层面实现了同构。

整体上看,《点点星光》作为一部儿童电影,缓和了“儿童”和“成人”视角的疏离关系,而其又具备如下明显的特质:既保持了儿童电影关注儿童的艺术情怀,又获得了市场上大多数人的认同;既不失社会新闻事件的真实性,又成功借鉴了儿童电影的趣味策略。换言之,电影《点点星光》自觉在实践过程中实现了“共同体美学”的多重塑造。这个美学的精神体现不仅是儿童电影历史上业已成熟的英雄的成长模式,还有当下现实生活中无处不在的现实主义美学观照;这个美学的主题凝练不仅是简单的青春励志,更是面临着艰难选择的成年人生;这个美学的风格呈现,既有乡村自然环境的唯美展示,还有训练场景的纪实捕捉;这个美学的活语贯穿,既是难改的乡音乡情,更是碰撞交融出的共同体。

(作者饶曙光系中国电影评论学会会长,中国文联电影艺术研究中心研究员;刘晓希系广州大学粤港澳大湾区影视艺术研究院研究员)

北京电影学院国家电影智库举行“学龄儿童观影体验研讨会”

本报讯 为探讨研究我国儿童电影发展现状,科学测评学龄儿童的观影偏好,为构建儿童电影健康良好的生态体系建言献策,6月1日,北京电影学院国家电影智库在线举行“关心下一代,关心儿童电影——学龄儿童观影体验研讨会”。

全国政协委员、北京电影学院国家电影智库秘书长侯光明,中国电影家协会儿童电影工作委员会会长郑虎,中华爱子影视教育促进会会长、北京电影学院国家电影智库副秘书长、北京电影学院科研处处长刘军,中国文联电影艺术研究中心电影理论处处长、中国电影家协会儿童电影工作委员会秘书长王纯,中国电影发行放映协会副秘书长张小红,中影集团儿童电影制片厂副厂长周杰,中影集团儿童电影制片厂项目研发策划刘浩月,电影导演陈静、夏勇,中科院心理所和香港中文大学认知神经科学博士林恩恩,中影集团动画产业有限公司副总经理、北京电影学院博士研究生贺文进等20多名嘉宾参加了此次会议。北京电影学院国家电影智库副秘书长兼办公室主任刘正山主持会议。

会议首先由贺文进介绍《学龄儿童观影体验测评项目》课题组的概况,该课题是一项基于电影

学、心理学、教育学、认知科学及脑神经科学的跨学科项目,致力于通过实证研究分析儿童的电影观影体验和偏好,为构建儿童电影健康良好的生态体系建言献策,6月1日,北京电影学院国家电影智库在线举行“关心下一代,关心儿童电影——学龄儿童观影体验研讨会”。

全国政协委员、北京电影学院国家电影智库秘书长侯光明,中国电影家协会儿童电影工作委员会会长郑虎,中华爱子影视教育促进会会长、北京电影学院国家电影智库副秘书长、北京电影学院科研处处长刘军,中国文联电影艺术研究中心电影理论处处长、中国电影家协会儿童电影工作委员会秘书长王纯,中国电影发行放映协会副秘书长张小红,中影集团儿童电影制片厂副厂长周杰,中影集团儿童电影制片厂项目研发策划刘浩月,电影导演陈静、夏勇,中科院心理所和香港中文大学认知神经科学博士林恩恩,中影集团动画产业有限公司副总经理、北京电影学院博士研究生贺文进等20多名嘉宾参加了此次会议。北京电影学院国家电影智库副秘书长兼办公室主任刘正山主持会议。

《熊出没·重返地球》登陆英国207座城市347家影院

本报讯 近日,2022年春节档动画电影《熊出没·重返地球》在英国进行全球首映,在包括 ODEON、CINEWORLD、VUE、SHOWCASE、EMPIRE、REEL CINEMA、THE LIGHT、MERLIN CINEMAS 八大英国院线品牌,207座城市347家电影院热映。

据 BFI 数据,《熊出没·重返地球》刷新了《功夫》2005年278家英国电影院上映的纪录,成为在英国上映场次最多的中国电影,也是得到英国院线广泛认可的中国 IP。

此番《熊出没·重返地球》也有幸代表中国优秀影视文化作品,入选2022英国第四届中国旅游文化周。中国驻英国使馆文化

处、中国驻伦敦旅游办、英国著名汉学家、作家吴芳思及众多媒体嘉宾参加了影片英国首映典礼,中国驻伦敦旅游办主任薛伶表示非常支持《熊出没·重返地球》登陆英国院线,适合英国家庭和孩子们假期一同欣赏。英国日报点赞导演林汇达天马行空的风格和创意展现别样的东方魅力,有机会成为引领风潮的流行趋势。

作为“国民动画 IP”,《熊出没》走向国际取得了不俗的成绩。截至目前,《熊出没》系列动画作品已发行至全球130多个国家和地区,累计出口超20万分钟,被译制成英语、俄语、印度语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、法语等多个语种,

全面覆盖院线、DVD、电视台、新媒体等渠道。(花花)

第六届平遥电影展“平遥创投”等项目开启征集

本报讯 近日,2022第六届平遥国际电影展产业版块的“平遥创投”及“发展中电影计划”两大单元项目征集正式开启。其中,针对电影剧本项目的“平遥创投”单元征集时间从即日起至2022年7月20日;针对发展制作中华语电影长片项目的“发展中电影计划”单元征集截止时间为2022年8月19日。

“平遥创投”单元针对具有影院或线上流媒体平台上映潜质的华语长片电影剧本项目(含动画剧情片)设立,致力于为这些剧本项目和华语新锐创作者提供产业沟通、资源互动和融资平台,为优秀作品提供孵化机会。

第六届平遥国际电影展“平遥创投”项目采取电子邮件方式报名,报名截止日期为2022年7月20日。2022年10月前处于剧本开发阶段的原创华语长片剧本,或

项目方持有改编版权的改编剧本均可报名,未参与过华语地区其他同类平台的项目将给予优先考虑。报名项目如进入复选环节,须保证于2022年7月31日前完成全剧本。

经由平遥国际电影展平台,多个在“平遥创投”单元崭露头角的剧本作品已与影业公司广泛展开合作,顺利完成拍摄或即将进入拍摄阶段。如2019年入围项目、由刘江江导演、朱一龙领衔主演的《人生大事》即将全国上映,备受关注;2019年获奖项目《温柔壳》于2020年完成拍摄,影片由王沐导演,王子文、尹昉主演;2021年入围项目《月光武士》由作家虹影导演,已于去年底杀青。

“平遥创投”由中国领先的开放式社交平台 MOMO 陌陌赞助冠名。怀着“一切从陌生开始”的使

命愿景, MOMO 陌陌今年继续在平遥支持热爱电影的年轻人相聚互连,通向更广阔的电影世界,发现人生更多的可能性。最终入围“平遥创投”的项目团队将获得面向产业和媒体陈述推介、与专业评委及产业人士进行一对一洽谈的机会,更将有机会角逐“平遥创投”单元设置的多项荣誉,其中包括全场最高奖项“陌陌青云剧本奖”。

“发展中电影计划”单元面向已通过立项备案、仍处于发展制作中且已完成至少30分钟初剪的华语电影长片项目设立。作为平遥影展最早设立的产业单元,“发展中电影计划”旨在给电影创作者与产业人士、节展策划人搭建沟通平台,为优秀电影项目提供后期发展的支持和帮助。(花花)

《阿里巴巴与神灯》发全新海报

本报讯 6月6日,合家欢动画电影《阿里巴巴与神灯》正在全国热映中,片方发布了热映版海报,为电影助阵。

海报的主角是呆萌可爱的小芝麻和神灯精灵。作为阿里巴巴的好朋友,小芝麻是冒险大陆最厉害的封印大师。神灯精灵是阿拉丁最忠实的伙伴,它看起来玲珑可爱,其实拥有无尽神通,能在阿拉

丁对战时变化成各种神兵利器,帮助他化险为夷。海报背景是一片灿烂的夜空,夜空下是一座城市的剪影,微光从城市背后亮起,就像初升的太阳即将跃上地平线一样。小芝麻和神灯精灵手牵手,开心地向大家打招呼,邀请大家去神秘的冒险大陆跟他们一起开启冒险旅程。(影子)