

红色电影中文化自信与审美教育的合一

■文/高成

不真切感。近年来涌现的优秀红色电影则更加注重对人物内心的表现,真实地再现人物性格的复杂性和多面行,不避讳他们身上所拥有的平凡人的弱点。

以都市白领和学生为主的青年群体是当前电影消费市场的主力军,红色电影已走出老套陈腐的创作模式,以全新的面貌满足青年受众的观影需求,重新焕发出勃勃生机。

二、红色文化的新时代表达

经典的红色电影如《新儿女英雄传》《青春之歌》《铁道游击队》等大多属于革命历史题材,讲述共产党人和中国人民在恶劣的历史环境中波澜壮阔的奋斗史,表现党和人民英勇无畏的斗争精神和大公无私的牺牲精神,充满了爱国主义情怀和革命浪漫主义气息。近些年的红色电影也继承了这一传统,但与此同时,以《红海行动》《战狼2》《湄公河行动》等影片为代表的新时代红色电影正在建构一个前所未有的新的国家形象。影片中,中国已经从一个艰苦奋斗的追赶者、苦难者的形象,成长为一个充满自信、敢于担当的大国。

在《湄公河行动》中,中国军警利剑出鞘,身赴境外打击毒贩集团,为被残忍杀害和栽赃陷害的13名中国船员讨回公道,彰显了中国政府保护境外中国公民不受侵害的决心和能力。

林超贤执导的《红海行动》中,中国海军因中东某国发生内乱前往撤侨,在抵达该国后遭到恐怖分子的猛烈攻击。中国海军果断“亮剑”,以先进的装备和出色的战斗素养粉碎了恐怖分子的阻击,使军威扬于海外。中国军队和中国政府不惜一切代价解救每一位公民的举动展现了国家对人民生命财产安全的重视。在营救本国公民的同时,中国特遣队不惜冒着生命危险解救当地百姓,并以牺牲数名战士为代价挫败了恐怖分子更大的阴谋,展现出一个大国在维护世界和平和公平正义时的勇气和决心,充满了人道主义精神。如果说上述两部影片是借助警察和军人来展现中国人的血性的话,那么《中国机长》则是以一位特定行业的工作者来体现中国形象的理想性。这部影片根据真实故事改编,讲述了一个英雄机长在飞机遇险时临危不乱,克服种种困难,将机上乘客全部安全带回地面的故事。电影在现代化的设备、专业性的技术操作和沉着冷静的职业精神中表现出了一种沉稳、

理性的现代化强国气质。

三、崇高美学的价值彰显

在消费文化的刺激下,当前的电影市场存在着一定程度的过度娱乐化弊病。部分商业电影过度追求利益,甚至为此无底线迎合大众的低级趣味,精神格调不高,内容毫无营养,精美的美学风格突出。长期沉浸在消费文化提供的廉价快感中容易消解人的实践意志,使人漂浮于其构筑的虚幻世界中忘却了现实,遗忘了对于人生和社会的理想信念。而大多数艺术片虽然对此表现出一种抗拒的姿态,有一定的反思的深度,但大多笼罩于一种后现代主义的虚无情绪中,冷静而又迷乱地表现着现代人的生存困境,过早地放弃了寻求现实出路的意愿,充满了荒诞的色彩和怀疑主义的气质,用另一种方式消解着人作为一种社会存在的生存价值和意义。

在这一背景下,红色电影对崇高美学风格的坚守显得尤为可贵。崇高是一种通过人生实践和审美活动,在真善美与假恶丑的对立冲突中重建起来的具有肯定性价值内涵的审美形态。近些年的红色电影既兼顾了电影娱乐大众的特性,而且精神实质上仍然坚持对经典红色电影的爱国主义、革命英雄主义和集体主义的精神传承,表现了中国共产党的中国人民英勇不屈的奋斗历程。红色电影格调昂扬,催人奋进,充满了理想主义的光辉,鼓舞着每一位中国人在现实中创造世界的意志,鼓励着每一位个体将个人奋斗与家国理想相结合,成长为一个不负于时代、无愧于人民的奋斗者。

新时代中国红色电影已经进入了一个新的发展阶段,在更加年轻化的同时,其对于革命精神的弘扬以及思想人格上的教育价值得到了重新确认,并焕发出新的生机。目前,红色电影已经达成了艺术质量和商业影响力的良性互动,多部红色题材的电影正在开拍或已进入筹备阶段,红色电影的强势归来势不可挡。

(高成,徐州工业职业技术学院讲师)【课题项目】:江苏高校哲学社会科学基金项目《美育对高职大学生文化自信促进研究》(编号:2018SJSZ313)、徐州工业职业技术学院教科研项目《以第二课堂成绩单为路径的高职院校美育研究》(编号: XGY2017B002)

《夺冠》:从女排精神到中国体育精神的书写与张扬

■文/陆永华

从1981年到2019年,中国女排从首夺世界冠军开始几经沉浮,历经沧桑磨难,队员与教练几经变化,却始终是中国全体国民的一面精神旗帜。到如今,中国女排已过山巅,也跌落过谷底,国际排名几经变动,但不管时代如何变迁,“女排精神”与“中国体育精神”却持续沉淀在中国人的内心深处,形成新中国的时代精神与民族风貌。2020年的体育题材影片《夺冠》不仅穿越时间引领观众触摸到了真实的历史,也将中国女排与中国体育的精神延伸到了更远的未来。

一、女排精神的视听语言表达

如同“中国女排”的意义已经远远超出了一个排球运动队本身一样,讲述中国女排几十年发展与精神传承的《夺冠》,意义也远远超出了一部体育电影本身。女排精神是中国女子排球队顽强战斗、勇敢拼搏精神的总概括。其具体表现为:扎扎实实,勤学苦练,无所畏惧,顽强拼搏,同甘共苦,团结战斗,刻苦钻研,勇攀高峰。从八十年代到今天的中国,整整四十年过去,中国女排在多次世界比赛中的优异成绩伴随着女排精神,依然时常在中国引发民众的热情与支持。即使平时并不关心体育赛事的观众,在听说《夺冠》讲述的是中国女排的故事之后,也纷纷走进电影院观赏这部电影。总体上看,《夺冠》采用散点视角进行历史叙述,故事工整,叙事流畅,专业演员与专业球员的互补也使得影片在整体上兼具真实性与观赏性,一些展现竞技体育现场的镜头也生动有力,在艺术质量上交出了令观众满意的答卷。影片从彭昱畅饰演的陪打教练推开漳州女排训练基地大门的那一刻开始,观众通过他的视角开始认识一名名80年代的“老女排”成员。导演陈可辛在表现年轻女运动员聚集的漳州训练基地时,使用了历史电影向来吝惜的高清晰度 and 饱和度画面,配合精致还原的场景与道具,使得这支经历堪称传奇队伍及其训练场景呈现出一种情感过分饱满、乃至超越历史叙事的梦幻质感。事实上,80年代中国女排的训练技术、器材、场地、运动员的营养补给训练条件等方面与西方国家相比都处于极度落后的状态。由于当时条件太过艰苦,女排队员们只能靠自己勤奋地加练。她们在日常训练中把网子加高15公分,只能把一万个扣球加练到五万个,摔倒在地仍然拼命教球,强忍着长期运动造成的伤病坚持训练,因为过于辛苦嚎啕大哭,却在走到门口时又折返回来……坚持着顽强战斗、勇敢拼搏的精神试图弥补物质条件差在运动员水

平上造成的差距;其中最为突出的角色是家喻户晓的郎平,她在这一单元中的形象青涩稚嫩,却有着中国女排形象的典型性。她对教练员说,“我天赋不如别人,身体不如别人,在省运动队就是比别人能吃苦;但到了中国女排,发现连自己最能吃的苦,都不如别人了。”正是靠着“能吃苦”的意志与不服输的拼劲,郎平先是背着队友每天坚持200个深蹲,后来又主动把重量坚持到100公斤……当1981年11月16日,中国女排在日本大阪打满五局战胜日本女排夺得世界杯时,全国观众都在屏住呼吸观看这场扣人心弦的比赛——这一幕也成为许多电影争相再现的场景。

除《夺冠》外,国庆献礼片《我和我的祖国》中也出现了这一经典情形。随着宋世雄的激情解说,千家万户的中国观众挤在电视前,富有冲击力的画面演绎穿插着真实比赛的录制影像,将观众带回那个正需要女排精神振奋和鼓舞的历史现场中。改革开放之初的中国,正值随着国门打开后与世界差距带来的陡然失落,人们对未来感到迷茫,被困在不确定性当中;而五次蝉联世界冠军,为国争光、为人民建功的中国女排,就在此时靠自身的不懈努力与团结奋斗给予了全国人民巨大的鼓舞。从1981年开始,中国女排就不是一项单纯的体育项目或运动员团队,而是指引中华民族在激烈的全球竞争中改革进取的一面旗帜;女排精神给予每一个中国人精神与思想上的底气,在改革开放之初求新求变的历史潮流中将全体国人凝聚成了一个休戚与共的命运共同体。从此后之,不论是哪一代队员,哪一代观众,团结协作、顽强拼搏的女排精神始终代代相传,女排的每一次胜利更作为全中国的胜利振奋着无数中国人的心,极大地激发了中国人的自豪、自尊和自信,为我们在新征程上奋进提供了强大的精神力量。

二、中国体育精神:历史新征程上的力量之源

团结协作、顽强拼搏的女排精神始终代代相传,极大地激发了中国人的自豪、自尊和自信,为我们在新征程上奋进提供了强大的精神力量。时光流转,世事沧桑,《夺冠》的故事也伴随着中国女排的起伏伏多次转折。在对历史与体育题材的经典处理方式中,故事往往以热血沸腾的青年运动员与运动精神打动观众,观众会为主角团队最后夺取胜利而雀跃不已。然而,《夺冠》没有真正的故事高潮,它采用非线性叙事的手法,将郎平从青年运动员到中年教练员变化的三个生活片

段截取出来,让观众穿越领奖台上的鲜花与掌声,直抵一位成熟运动员的内心,感受她肩上扛着的中国体育未来之重担。比起最终结局的胜利荣光,充满悬念的激烈对抗,影片更加注重表现中国女排从80年代至今的执着与进取,以及中年郎平在面对家庭、老友、过去的集体、国家使命的多重选择。在退役后,郎平力邀多年好友陈忠和指导中国女排,自己则怀揣无国界的体育精神远赴美国执教。秉承着公平、公正、公开的原则,郎平无私地将在中国女排的锻炼中得到的体育理想与体育信念,以及相关的专业知识、体育道德向大洋彼岸传播。与此同时,作为中国运动员的郎平与排球运动员之间的距离、中年时期与青年时期的距离,过去的集体与现在的集体的距离,都令中年郎平的身上凝聚了极为复杂的情感与力量,她秉承职业教练的道德帮助美国女排取胜,却在美国女排将胜的情况下将荣誉还给了美国队本身。尽管许多中国球迷对此不甚理解,但郎平依然以良好的精神风貌和体育道德风尚推动着世界排球运动的进步。

体育精神超越了国界的阻隔,承载了友谊与团结、和平与公平、关爱与尊重等精神内涵;中国体育精神则标志着中国运动员与教练员集体良好的精神风貌和体育道德风尚。一位老女排老成员临终前对郎平说“我相信,你一定会给中国女排带来新东西。”在她的遗体送别仪式后,郎平回国重新执教中国女排。她不仅继续本着无国界的体育精神积极向中国排球队管理层与媒体介绍美国的先进经验,还阐明利害,以强大的能力与对体育的责任心排除千难万险促成了中国体育队伍管理的改革。导演在展示改革与谈判的场景中运用了虚实结合的加速蒙太奇手法,将郎平对未来的设想与现实中国体育与中国社会的进步直接联系在一起,在短短几个镜头的剪辑间突出了中国的转变与富强。在郎平改革女排时,她对队员们表示:“现在是大国家的时代,在我的队伍里,人人都是主攻手。”这是一种灵活的排球战术,也对应着中国在几十年间从发展中国家到负责任大国的转变。如果说1981年的夺冠给贫穷的中国人民带来了集体认同感,“女排精神”鼓励每个人都奋勇拼搏,在国家与集体的团结中各尽本分,为中国出一份力;那么在当前的历史新征程中,更为开明果敢的指导使得人人都可以在胜负之外享受体育本身,以追求和平与友谊的中国体育精神在国际社会上展开友好的平等交往,为创造现代社会文明的新奇迹各尽其能。

(作者单位:云南师范大学体育学院)

好莱坞影片《阿凡达》中的精神生态女性主义思想

■文/张兴华

《阿凡达》以白人男性在异托邦般的外星球冒险的故事唤起了无数观众的向往,自然资源与天然景观未经开发、原住民与自然生态和谐相处的美丽星球潘多拉也成为观众的梦想之地。在电影技术的进步创造出的视觉盛宴之后,支撑着电影叙事逻辑的却是诞生于人类与地球现实问题的生态女性主义思想。作为妇女解放运动和生态运动相结合的思想产物,生态女性主义将女权主义研究与生态哲学相结合的权力模式,将人类的道德关怀从社会延伸到自然环境,同时批判男性权力模式与人对自然统治。

一、潘多拉星球上的生态系统与生命观

卡梅隆以全球领先的计算机图形技术创造了潘多拉星球近乎完美的生态环境,以种种怪异而美丽的动植物和绚丽多彩的画面呈现出一派欣欣向荣的自然图景。真实逼真的虚构叙事空间并没有淹没影片本身的饱满故事结构,反而在种种造型与动作极其特殊的动植物进行构建的过程中突出了潘多拉星球原始自然的和谐有伴。观众以男主角杰克·萨利的视角进入潘多拉星球,不仅看到了这里生机盎然的原始生命力,也成为地球生命对自身存在的一种探索:《阿凡

达》中的外星生物都是由导演亲自设计并呈现,漂浮的树精与蜥蜴型来源于卡梅隆深海潜水时所见的海洋生物,巨大的植物与健壮而富有攻击性的动物融合了地球现有生物与已灭绝的远古生物的特点。

在与潘多拉星球相对的地球或者说现实生活中,已经很难再见到这样健康而平衡的生态体系。资本主义崛起后数百年间对地球原生生态环境的破坏、消费主义培养出的千篇一律的文化兴趣令人、植物与动物都被规约在单一的生存状态中。动物与植物或者成为工业制品进入资本主义充满资源浪费的物质循环,或者保持着“活标本”的状态从原本的生态环境中剥离,进入人类社会秩序下的植物园、动物园中;而人类则被在场缺席的自然麻木地包裹着。上世纪70年代,生态女性主义注意到了这一现状,法国女性主义者弗朗西丝娃·德·奥波妮在《女性主义·毁灭》一文中率先呼吁女性在生态女性主义的旗帜下参与拯救地球的工作,并在人与自然、男性与女性之间建立一种新型的、多元的、复杂的生态文化。《阿凡达》构

造出的丰富生态系统在表达对人类生存方式的思索时,也以万物有灵、万物平等的独特生命观贯穿始终。潘多拉星球上“人类”与自然和谐相处的情景,正好提供了生态女性主义思想下生态系统与生命观的视觉样本。

二、两种人与自然关系带来的思考

《阿凡达》中的人类形象大体上可以分为两类,不同的人群有着不同的自然观念与自然关系。在叙事过程中,导演通过对两类人群与自然的关系,委婉地提出对当前资本主义内部主流生态观的一种对比否定,并提出了对未来人类生存方式新理念的思考。首先是来自地球的外星殖民者,他们在潘多拉星球上也被称为天空人。贪婪的地球人为了解决与日俱增的能源危机,来到潘多拉星球掠夺与当地精神相连的一种能量矿石,却给这个星球带来了一场毁灭性的灾难。赛科夫公司与美军军方合作,体现出地球人的特征:他们在严苛的压力下对美丽的风景熟视无睹,几乎全部板着脸面孔千人一面,掠夺资源时如机器般

高效、冷酷又无情。他们对潘多拉星球进行的开采在本质上是一种类似于殖民资源掠夺的暴力形式,在公司经理和军方代表上校迈克尔·迈斯逐渐丧失耐心后,立刻决定以武力强硬驱赶纳美人,最终被纳美人与潘多拉星球上的神秘力量打败,被遣送回地球——这也是好莱坞电影中极其少见的、可以说具有颠覆性的人类一败涂地的结局。

第二种是潘多拉星球上的原住民纳美人,他们以打猎等方式适当从自然中获取自身生存所需的必备资源,与自然保持和谐相处的态度。纳美人与潘多拉星球的共生共荣与地球殖民者对潘多拉星球的肆意破坏形成鲜明对比,传达出强烈的环保与忧患意识。纳美人代表了生态女性主义对人与自然关系的重新理解,并在与地球人下场的对比中凸显出深刻反思人类当前生存模式的必要性。他们与自然息息相通的存在方式与生态女性主义一样,以人与自然的和谐共处挑战了人类社会对自然与文化二元分化的理论,并引出了生态女性主义按照女性主义原则和生态学原则重建人类社会的张。对照之下,《阿凡达》可以被看

作对全球环境危机的女性主义回应,也提供了科技的发达和人类的进步不能以牺牲生态和谐发展为代价,以及殖民与武力逻辑也无法解决环境问题的启示。

三、自然与性别议题中的精神生态女性主义

《阿凡达》中,潘多拉星球之所以活灵活现、万事万物充满自然的和谐之美,只具有采集农业与狩猎文明的纳美人之所以能击败手持高科技武器的地球侵略者,普通的龙都难以征服的萨利之所以能轻松得到最强的红龙的青睐,都源于詹姆斯·卡梅隆为电影设置的独特世界观:在潘多拉星球上,存在着整个生态系统中的无形主宰——爱娃。在纳美人的传说中,爱娃是潘多拉星球的灵魂和创建者,她以神树为神经与星球上的各种生物进行精神上的交流,引领着纳美人遵循自然规律,凝聚潘多拉星球所有生物和谐共处、相互尊重。男主角与女主角之间以精神连接感受到“我感受到你了”,正是爱娃教导纳美人在精神层面上比语言更深刻的理解

(张兴华,郑州大学美术学院副教授)【基金项目】:2019年度郑州大学青年骨干教师培养计划《新媒体语境中原文化的传承发展研究》项目编号2019ZDGGJS026

《声屏世界》征稿启事

《声屏世界》是由江西广播电视台主管主办,被列入原国家新闻出版广电总局认定的学术期刊名单,是全国广播影视十佳学术期刊,荣获“全国中文核心期刊(1992年)”称号。《声屏世界》1988年创刊,全国公开发行人。

国内统一刊号:CN36-1149/G2
国际标准刊号:ISSN1006-3366
投稿邮箱:jxspsj@163.com jxspsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904