

体 育 学 重 点 学 科 资 助 项 目

体育电影——亦赛亦人生

[美]布鲁斯·巴宾顿 著

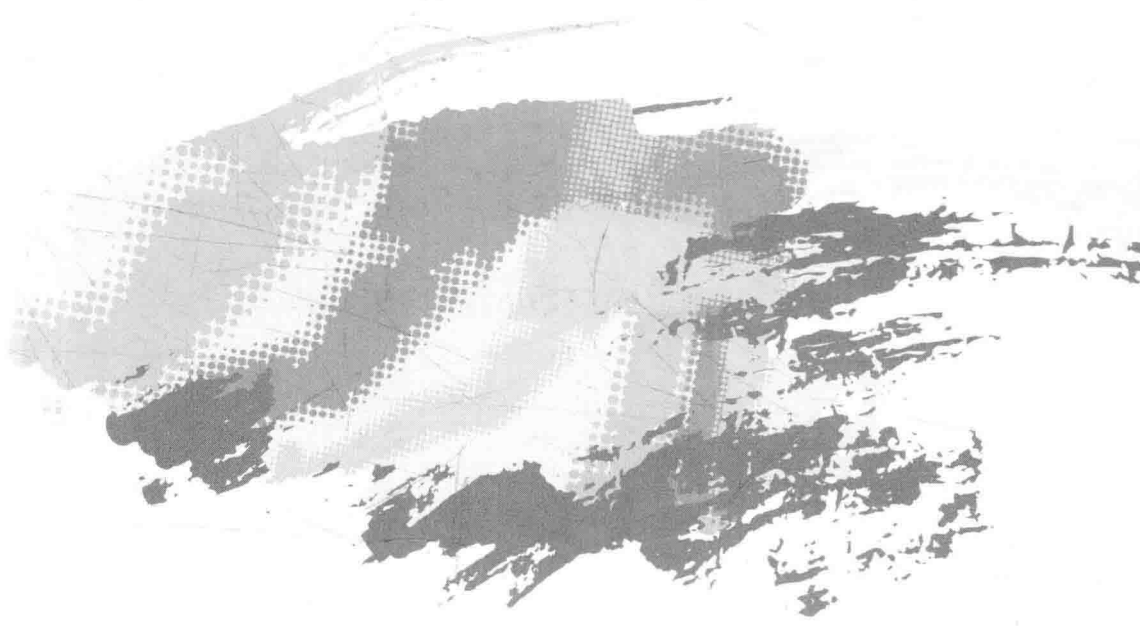
杨 梅 田智会 曾子轩 译

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

武汉体育学院体育学重点学科资助项目

体 育 学 重 点 学 科 资 助 项 目

体育电影——亦赛亦人生

[美]布鲁斯·巴宾顿 著

杨 梅 田智会 曾子轩 译

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

体育电影:亦赛亦人生/(美)布鲁斯·巴宾顿著;杨梅,田智会,曾子轩译. —武汉:武汉大学出版社,2017.1

体育学重点学科资助项目

ISBN 978-7-307-18842-6

I. 体… II. ①布… ②杨… ③田… ④曾… III. 体育片—电影评论—世界—文集 IV. J905.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 274955 号

责任编辑:林莉 责任校对:汪欣怡 版式设计:马佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:湖北睿智印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 7.5 字数: 150 千字 插页: 1

版次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-18842-6 定价: 28.00 元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

此书谨以纪念 F. B. 史密斯、T. B. 伯特、C. C. 伯克、G. F. 克雷斯
韦尔、G. O. 雷博恩、H. B. 凯夫、J. A. 海耶斯、J. R. 里德、F. L. H.
穆尼、B. 萨克利夫、V. J. 斯科特、W. M. 华莱士、W. A. 哈德利、
M. P. 唐纳利、J. 考伊。

影片集锦中的其他电影名称

惊悚恐怖片：《从魔王到女巫布莱尔》保罗·威尔斯

明星片：《好莱坞人气角色创作》保罗·麦克唐纳

科幻电影：《从外太空到赛博空间》吉奥夫·金

塔尼亚·可瑞兹温斯凯

早期苏联电影：《创新、意识形态、宣传》大卫·吉莱斯皮

解读好莱坞：《美国电影的空间和意义》黛博拉·托马斯

灾难片：《灾难电影》史蒂芬·基恩

西部片：《从洛兹堡到大威士忌镇》约翰·桑德斯

电影与心理分析：《电影黑暗面》维姬·勒博

电影和服装：《流行电影里的着装规范》萨拉·史翠特

舞台布景：《电影风格和演绎》约翰·吉布斯

新中国电影：《挑战性的表达方式》希拉·科尼利厄斯

伊恩·海登·史密斯

动画：《题材和电影导演》保罗·威尔斯

女性电影：《电影中的竞争》艾丽森·巴特勒

英国社会现实主义：《从纪录片到英国人的毅力》萨曼莎·雷

电影编辑：《表现的艺术》瓦莱丽·欧本

先锋派电影：《形式、主题、激情》迈克尔·欧普雷

制作设计：《屏幕的结构》简·巴恩韦尔

新德国电影：《一代人的影像》朱莉娅·奈特

早期电影：《从工厂大门到梦工厂》西蒙·波普尔

乔·肯博

电影音乐：《配乐和协作》宝琳·雷伊

音乐剧：《题材、风格、情感》约翰·莫瑟

马丁·辛格勒

女权主义电影研究：《将女人写进电影》珍妮特·麦凯布

电影表演：《从成就到欣赏》安德鲁·克莱文

新数字电影：《再现动态影像》霍利·威利斯

情景剧：《种族、性别、表演》苏珊·史密斯

青少年电影：《银屏上的美国青年》蒂莫西·莎莉

黑色电影：《从柏林到罪恶之城》马克·博德

纪录片：《现实的边缘》保罗·沃德

新好莱坞：《从邦妮、克莱德到星球大战》彼得·克莱默

意大利新现实主义：《重建电影之城》马克·希尔

战争电影：《走在前沿的好莱坞》盖·韦斯特韦尔

电影题材：《从肖像学到意识形态》巴里·基思·格兰特

浪漫喜剧：《男孩女孩邂逅类型》他玛·杰弗斯·麦克唐纳

观众研究：《旁观的力量》迈克尔·亚伦

莎士比亚电影：《梦想具备的要素》卡罗琳·杰西库克

犯罪电影：《调查犯罪现场》柯尔斯顿·莫纳·汤普森

法国新浪潮：《新风貌》内奥米·格林

电影和历史：《故事的讲述》迈克·乔普·甘特

德国表现主义电影：《光与影的世界》伊恩·罗伯茨

电影和哲学：《认真对待电影》丹尼尔·肖

当代英国电影：《从传统到恐怖》詹姆斯·雷格

宗教和电影：《电影和世界的再现》S. 布伦特·普拉特

奇幻电影：《屏幕虚构的世界》大卫·巴特勒

电影暴力：《历史、意识形态、类型》詹姆斯·肯德里克

新韩国电影：《打破浪潮》达西·帕克特

电影导演：《导演和其他神话》C. 保罗·赛拉斯

吸血鬼电影：《不朽的电影》杰弗里·温斯托克

传统电影：《国家、流派与表现形式》贝伦·维达尔

酷儿电影：《女学生、吸血鬼、同性恋牛仔》芭芭拉·莫奈尔

动作片：《反击类型的电影》哈维·奥布莱恩

宝莱坞：《神灵、魅力、绯闻》库什·瓦里亚

目 录

致谢.....	1
导言：比赛的开始.....	3
一、《成事在人》简介	5
二、体育电影简史.....	6
三、体育电影的基本定义.....	7
四、体育电影和电影流派	12
五、情节和亮点	16
六、获胜情节的不同	18
七、失败情节的不同	19
八、“第三类”体育电影	20
九、体育和艺术电影	21
第一部分 体育电影的主要表现形式(一)	23
一、体育传记片	25
二、体育历史电影	29
三、体育纪录片	32
四、拳击电影	37
五、一些亚洲拳击电影	41
六、女拳击手	42
七、《富城》	42
第二部分 体育电影的主要表现形式(二)	45
一、体育电影场面刻画	47
二、体育电影动作呈现	48
三、计算机动画及其他技术辅助	51
四、粉丝电影	51
五、儿童即粉丝，粉丝亦儿童	53

六、体育喜剧片	55
七、女性体育电影	59
八、种族主题体育电影	62
九、《澳大利亚规则》	64
十、《客场比赛》	65
 第三部分 四部主要的体育电影	69
一、《烈火战车》(休·赫德森, 1981 年)	71
二、《梦幻成真》(菲尔·奥尔登·罗宾森, 1989 年)	78
三、《印度往事》(阿舒托什·葛瓦利克, 2001 年)	83
四、《挑战星期天》(奥利弗·斯通, 1999 年)	90
 本书所选影片片目	98
 参考文献	104
 索引	107

致 谢

感谢老朋友和同事彼得·埃文斯、罗恩·瓜里恩托和约翰·桑德斯多年来的真知灼见，也要感谢诺埃尔·布朗和查尔斯·巴尔为早期手稿提出宝贵的建议。感谢金浩京就本书韩国电影问题提供的帮助，感谢迈克·门罗为避免丢失早期手稿所做的努力。感谢新西兰电影档案馆授权我使用《宿怨》的副本。感谢哥伦比亚大学出版社的尤伦·阿隆出版发行此书。最后要感谢我的父亲，从他那里我继承了对体育的热爱；感谢我的母亲，和她一起，我观看了人生中最初的一些电影。

导言：

比赛的开始

一、《成事在人》简介

《成事在人》是了解体育电影最好的切入点,该电影由美国当代著名导演克林特·伊斯特伍德 2010 年执导,属近年高水平电影作品。其中的两名演员荣获金像奖提名,他们是饰演纳尔逊·曼德拉的摩根·弗里曼和饰演南非橄榄球队队长弗朗索瓦·皮耶那的卡特·达蒙。《成事在人》表明,大量制作的体育电影名声不断上涨,风格更加国际化。电影《呼唤自由》(理查德·阿滕伯勒,1987 年)、《哭泣的大地》(达雷尔·鲁德,1995 年)、《情系我心》(约翰·G·艾维尔森,1992 年)、《血染的季节》(尤占·帕尔西,1989 年)和《再见,巴法纳》(比利·奥古斯特,2007 年)都折射出电影对南非种族隔离制度及其衰败的强烈关注。纳尔逊·曼德拉被视为当今时代的政治英雄。该时期可能也有其他题材的电影,但好莱坞的电影很少以 1995 年橄榄球世界杯赛为背景,因为英式橄榄球在美国是下层阶级的运动(大多数人早已忘记,英式橄榄球是美式橄榄球的“祖先”)。同时期的好莱坞电影真实地反映出美国对其他国家的体育运动所持的偏见。

与许多令人印象深刻的体育电影一样,《成事在人》不仅对体育事件进行刻画,还舍弃了其他许多电影采用的含蓄手法,使用更加大胆的直叙手法去揭露一些更为深层次的问题。因此,《成事在人》成为该类电影作品的典型代表。电影中,南非是 1995 年橄榄球世界杯赛的东道主,曼德拉担任后种族隔离时期的南非新总统后(1994 年)实施各种新政,试图将南非建成“彩虹之国”,其中一大目标就是在南非国家橄榄球队中开创黑人白人和解与团结的新时代。这是一项不太可能完成的任务,因为在整个世纪中,“跳羚”橄榄球队一直都是南非白人统治者心中无可替代的偶像。鉴于此因,被隔离的非白人群体原本在测试赛中大力反对其他国家的橄榄球队,如今却公开支持他国球队,反对本国国家队。曼德拉在追求这一不可完成的使命时,意外获得弗朗索瓦·皮耶那的支持,又在弗朗索瓦·皮耶那的帮助下,逐渐赢得许多白人队员的支持;球队还增加了一名黑人球员切斯特·沃森。由南非国民大会公民和种族隔离时期的白人组成的总统安保人员之间的合作、皮耶那保守的父母和黑人女佣之间的沟通,都能反映出人数不多但经济实力雄厚的白人和人数上占绝对优势的黑人(美式橄榄球而非英式橄榄球的支持者)之间的态度变化。简言之,《成事在人》是众

多体育电影中的优秀代表,电影采用了观众熟知的拍摄技巧,比如通过个人和小群体再现恢弘的电影场景,风格较为保守,拍摄方式十分经典。

与许多体育电影一样,《成事在人》的高潮部分在于南非跳羚橄榄球队与以实力边锋乔纳·卢姆为代表的新西兰全黑人球队之间的激烈角逐。最终南非跳羚队险胜新西兰全黑人球队,迎来举国欢庆。电影中的许多镜头聚焦人物形象,着重展现胜利的喜悦之情。比如,收听球赛广播时,白人警察一开始很不乐意与黑人男孩一起听,但最后两人却一同激动地庆祝比赛的胜利。新西兰全黑人球队食物中毒,有人声称这是蓄意行为。但由于该桥段会让情节更加复杂,同时又缺乏表现力和代表性,因此电影叙述中并未提到该点。

1995年的南非发生了许多重大事件,当时的南非正绞尽脑汁地处理各种棘手的社会、政治、经济和种族问题,15年后该电影上映。有人指责这部电影妄图用一场体育比赛的胜利带来的短暂愉悦掩盖国家存在的种种问题。与许多体育电影一样,这部电影讲述了励志的故事,重点刻画了民众由国家体育赛事的胜利引起的不完全理性的情感。该电影的过人之处在于,它庆祝的是象征着团结的重要时刻,但这一时刻既难以维系,又难以达成,直到如今,仍未改变。如果要基于该电影和观众的反响评价《体育电影——亦赛亦人生》这本书的教育意义的话,那么我们应该同观看其他类型的流行电影一样,用相同的智慧去揣摩体育电影的过人之处。

[2]

二、体育电影简史

如今,电影技术和有组织的体育运动已得到人们的广泛认可。作为19世纪晚期的发展成果和此后人们生活中最为主要的生活特征,二者之间一直存在着密切的联系。体育电影早期多以“纪实”或简短小说的形式,出现在美国、英国、法国、澳大利亚和新西兰。澳大利亚和新西兰的体育电影深受以体育为导向的英国殖民文化的影响,体育电影的流行表明了19世纪晚期观赏性比赛的兴起。例如,《里奥纳多与库欣对决》(美国,1894年爱迪生电影工作室出品)、《牛津剑桥划船赛》(美国,1895年伯特·阿克罗斯和罗伯特·W. 保罗出品)、《1896年德比之战》(英国,1896年保罗出品)、《墨尔本赛马》(澳大利亚,1896年)、《足球》(法国,1897年卢米埃兄弟出品)、《球赛》(美国,1898年爱迪生电影工作室出品)、《奥克兰杯》(新西兰,1898年)、《浦那竞赛》(印度,1898年)、《布莱克本对战西布罗姆维奇》(英国,1898年)、《格雷斯的欢快前行》(英国,1899年)、《强棒凯西》(美国,1899年)、《趣味拳击比赛》(英国,1900年)、《男孩

们的板球比赛》(英国, 1900 年)、《拳击练习》(法国, 约 1901—1903 年卢米埃兄弟出品)、《乒乓》(英国, 1902 年)、《新西兰足球运动员: 奥克兰欢迎全黑人球队的到来》(新西兰, 1906 年)、《英格兰和南非在新西兰板球比赛的对决片段》(南非, 1906 年)。这些电影中, 90 分钟长的《科比特—菲茨西蒙斯拳击比赛》(美国, 1897 年伊诺克·J. 雷克托出品)最为著名, 该片被认为是有史以来的第一部长篇剧情片(以上电影及其他一些电影在 1996 年麦克南所写的文章中有所论述)。尽管这些电影的题材在当时看起来很新颖, 但实际上都是对历史进行的视觉再现, 其中包含许多经典的希腊运动员形象。例如, 跑步者、投掷者(瑞芬斯塔耳导演的纪录片《奥林匹亚》的开篇就拍摄了米伦创作的“掷铁饼者”雕像)、拳击手、摔跤运动员和赛马选手。古希腊瓶画家和科尔马画家创作的运动图片表现了标枪投掷动作的顺序, 这些在 19 世纪英国绘画作品也可以看到。除此之外, 许多关于体育的文字记载出现在公元前 5 世纪品达为各种泛希腊奥运会获奖者抒写的颂歌中。19 世纪英国文学作品, 如哈兹里特的《搏击》和《印度杂技演员》以及托马斯·休斯的《汤姆·布朗的学生时代》, 也有关于体育的描写。

[3]

朱克和巴比奇的《体育电影完整档案》(1987 年)介绍了约 2000 部长篇剧情片和早期短故事片。20 世纪 60 年代起, 体育电影的数量急剧增多。过去几十年中, 各国尤其是美国诞生了许多以体育为题材的电影。该类电影对体育、日常生活中关于体育的对话、体育明星作为时代最热门的“消费英雄”的地位(“消费英雄”是出自里奥·洛文塔尔的文章《流行杂志传记》中的短语)进行了大量刻画。显然, 没有一本书能够完全覆盖范围如此之广、数量不断增多的体育电影。因此, 本书的重点不在于展示体育电影的广泛性和多元化, 而在于重点分析影片集锦中约 170 部精挑细选的电影, 深度解析这些电影的模式和主题、变化和发展。

三、体育电影的基本定义

有人认为体育电影是一大流派, 也有人认为体育电影可以归为多类电影流派或次流派之列, 是“一种特殊的叙事手法”(加里·惠内尔, 2008: 81)。当代体育电影的持久繁荣, 颠覆了好莱坞对其发展所持的怀疑态度。针对人们对体育电影缺乏典型舞台布景、独特风格和作为作者的导演等特征提出的质疑, 本书进行了一一解答。在体育电影中, 典型的舞台布景为体育场或比赛场地——“梦想之地”。体育电影的情节多围绕体育有关的话题展开, 单凭是否有著名导演执导来定义某一流派, 将是荒诞之举。事实

[4]

上,参与过体育电影拍摄工作的著名电影制作人数量非常之多,包括林赛·安德森、罗伯特·阿尔德里奇、安东尼·阿斯奎斯、雷妮·里芬斯塔、罗伯特·罗森、马丁·斯科塞斯、奥利弗·斯通、罗伯特·汤和澳大利亚电影编剧戴维·威廉森。戴维·威廉森的作品包括《四分钟一英里》(导演吉姆·戈达德,1988年)和《俱乐部》(导演布鲁斯·贝尔斯福德,1980年)。有人认为,体育电影缺乏完整一致的主题、意象和比喻,这种观点显然是不正确的。惠内尔对上述观点持反对意见,并将自己的观点,即得到和失去“尊重”或“认可”与体育电影的主题紧密联系起来。此外,还有人认为,其他类型的电影比体育电影更有特色(固定时期除外),这一点颇有争议。《体育电影——亦赛亦人生》将体育电影视为一种流派,作者认为,即使有读者不认可,书中的分析也是站得住脚的。该书还指出,体育电影种类繁多,惠内尔认为他们没有采用“连贯的类型”。然而,但令人惊讶的是,惠内尔具有前瞻性的研究成果却显示,体育电影是具有连贯性的,而非其所说的不连贯性(参见惠内尔,2008:80-82)。

好莱坞电影在电影中占据着历史性的主导地位,这意味着体育电影不仅仅由美国电影主导,而且由讲述美国体育运动的美国电影主导。此外,研究体育电影的大多也是美国人,这就意味着研究体育电影等同于研究美国体育运动和美国电影。相比之下,《体育电影——亦赛亦人生》虽然承认好莱坞在体育电影中的中心地位,但也介绍了英国(英格兰、苏格兰、威尔士)、印度、澳大利亚、新西兰、加拿大、伊朗、日本、韩国、泰国、法国、德国、丹麦和其他国家的体育电影。因此,本书做到了以下几点:(1)对好莱坞体育电影的过度认可发起挑战;(2)介绍了在美国电影中未被提及的体育运动;(3)说明不同文化中不同体育运动的意义可以通过电影表现出来;(4)由于非好莱坞电影呈现出其他类型的电影特征,本书的相关介绍大大扩充了我们对体育电影的认识。

《体育电影——亦赛亦人生》将体育运动定义为个人或团队之间有组织、有肢体接触、遵守规则的竞赛(甚至是自我竞赛)。尽管电影史上有许多杰出的斗牛电影和其他人兽竞赛相关的电影,但由于不具备上述体育运动的特点,以血腥竞技运动为题材的电影就被排除在外,这就意味着《体育电影——亦赛亦人生》中剔除了竞技表演类的电影。较受欢迎的赛马题材电影,属于体育电影,因为赛马是动物与人类合作才能完成的比赛。一些读者可能认为,拳击这项最原始的体育运动也不能包含在内。然而,由于拳击是体育电影表现的核心主题,因此无法被排除在外。此外,体育电影不包括全凭运气或智力技巧的比赛、完全戏剧化的模仿竞赛,如现代职业摔跤(尽管摔跤运动拥有众多追随者和仰慕者,如罗兰·巴特《神话》中

的“摔跤世界”、美国职业摔跤的电视观众等)、男女都参与的健身运动。尽管《举重Ⅱ》(乔治·巴特勒, 1985年)是批评家们解析不同性别范式的良好样本, 但该电影里面没有提到上文所说的体育竞赛和技能, 因此也被排除在外。最后, 奇怪的情节, 如比吃饭速度或比饭量, 也被排除在外, 尽管赫伊津哈在《游戏的人》中提到了经典的希腊酒量比赛(赫伊津哈, 1970: 73)。

[5]

此处, 体育电影被定义为围绕体育运动展开的详细叙述, 而不只是将运动员的事迹视作一个国家体育文化的重要组成部分。在创作带有戏剧色彩的故事, 吸引非专业的观众以及引用现代体育中最常见的话题的过程中, 其他电影类型(喜剧、情节剧、传记等)也对与体育相关的情节进行了大量描写。其中包括人们心中的英雄及励志故事、英雄的崛起(或没落)、体育应当遵守的规则和欲望或责任之间的冲突、可能阻碍运动员发展的社会偏见、体育对兄弟情谊的促进作用, 还有当代电影中女性、父子、母子、父女、母女的关系。其他重要的因素有: 尊重和认可的增加或减少(惠内尔的主要观点), 名利的诱惑, 体育中的腐败现象(巴基斯坦板球运动员因赌博坐牢, 环法赛车手兰斯·阿姆斯特朗吸毒事件的报道等都能成为电影的主题), 运动员身体素质的好坏, 运动作为阶级、种族、性、性别、地区或国家身份的工具, 个人和群体之间的冲突, 体育运动在国家层面的意义。当今社会, 体育是生活商品化的重要体现, 也是寄托乌托邦式情感的重要领域, 大卫·福斯特·华莱士将这种情感称为“运动之美”。“运动之美”是身体的协调和平衡, 可以通过亲身体验实现, 也可以通过观看来实现(华莱士, 2006)。华莱士用“运动之美”来形容过网球选手费德勒。威廉·赫兹里特描述伟大的手球运动员卡瓦纳的话语, 仿佛是在书写一则关于自制力和成功的寓言故事: “他眼神坚定, 心智成熟, 一出手就能让对手致命。他可以做任何他想做的事, 他总是知道自己该做什么。”(赫兹里特, 1982: 131)

由于体育在日常生活中扮演着重要的角色, 所以体育承载了诸多乌托邦和反乌托邦的意义。很多不能被称为体育电影的电影不再只是讲故事, 而会采用更先进的方式逐渐引出与体育相关的话题。例如, 激动人心的澳大利亚蒙太奇新闻影片《新闻线上》(菲利普·诺伊斯, 1978年)通过以下体育项目的片段拉开序幕: 轻驾车赛(二轮马车赛)、板球、游泳、网球、体操。由于体育在澳大利亚人的生活 and 记忆中十分重要, 同时也与世界政治和国家密切相连, 因此制片人将 1956 年墨尔本奥林匹克运动会上匈牙利队和苏联队在水球比赛中的对峙(由苏联入侵匈牙利引发)作为电影的高潮, 以传达重要意义。《新闻线上》是新闻电影制片人的创新之作, 证明了

[6]