

全国学前教育专业（新课程标准）“十三五”规划教材

经典儿童电影赏析

史壹可 主编 杨娟 副主编

复旦大学出版社

全国学前教育专业（新课程标准）“十三五”规划教材

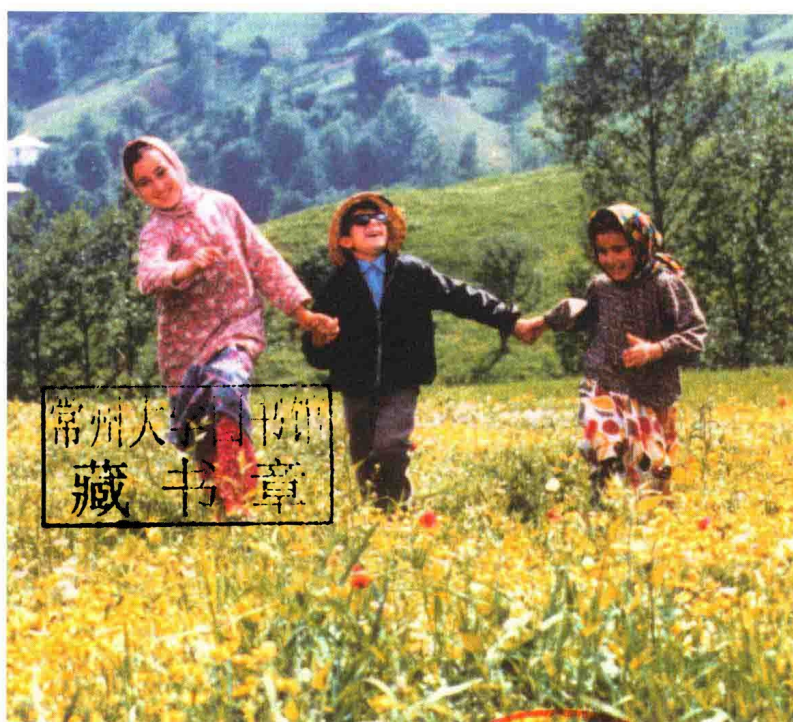
经典儿童电影赏析

主 编 史壹可

副主编 杨 娟

编 者（按姓氏笔画排列）

丁名夫 黄轶斓 胡志远 李桂萍
吕言侠 史壹可 杨 娟 吴 茜

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经典儿童电影赏析/史壹可主编. —上海: 复旦大学出版社, 2017. 9
全国学前教育专业(新课程标准)“十三五”规划教材
ISBN 978-7-309-12890-1

I. 经… II. 史… III. 儿童片-电影评论-世界-高等学校-教材 IV. J973.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 048106 号

经典儿童电影赏析

史壹可 主编
责任编辑/谢少卿

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编: 200433
网址: fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853
外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845
常熟市华顺印刷有限公司

开本 890 × 1240 1/16 印张 14.75 字数 366 千
2017 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12890-1/J · 332
定价: 38.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。
版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书分为上、中、下篇。上篇“光影奇迹”中，汇聚了世界五大洲代表国家、代表电影人的代表作品，从大师的思想层面来剖析电影的灵魂，达到读者与大师和经典深度面对的效果；中篇“镜头会说话”，重点让每一个读者认识 and 了解电影视听语言，有助于更好地解读每一部电影；下篇“亲爱的电影课”，从每一个孩子成长必然要面对和解决与自己的关系，与父母老师，与兄弟姐妹朋友的关系，与大自然的关系等角度串解一部部影片，在潜移默化中拓展青少年的视听阅读空间，提升成长的想象力和创造力。本书适合大中专以及本科院校师生使用。

绪言

谁曾经不是孩子？

这个世界有了光，然后有了影。电影是一种能够将光影结合得最出神入化的现代发明，能准确地“还原”现实世界，有一种让你置身其中的魔力，在幻想中翱翔。电影的这种特性，可以满足人们更广阔、更真实地感受生活的愿望。

电影是独特的视听综合的时空艺术，电影中的美是可以感受的形象，美的欣赏首先是对影片中直观形象的感知，学生通过对美的欣赏获得创造的愉悦。有些概念和体验，儿童完全可以通过非词语手段予以表达；至于电影，就像儿童的思维，能使话语无法全面把握的内容跃然于银幕之上。

在世界各国的电影中，有一大批儿童视角的电影，这些以儿童的眼光和视点去观察并叙述的故事，再现了孩子们的成长。电影从发明之初，就与孩童结下了不解之缘，法国卢米埃尔的短片《水浇园丁》中顽皮的小孩以及《婴儿午餐》中的婴儿都是影像的主角。

经典儿童电影，有它的魅力，有它的影响力。儿童电影，以儿童为本位，不仅仅满足儿童追求快乐的情感需求，还包括以儿童健康成长为本位，将人世间的真、善、美传递给儿童，引导他们快乐健康成长，增强创造美的能力。电影教育能够启迪更多的人，1923年我国教育家蔡元培先生就作了题为“电影与教育”的报告，并于1932年在南京成立中国教育电影协会，亲自督导。

教育部2001年发布幼儿园指导纲要，儿童要全面发展，以及在生活当中学习，在活动当中、操作当中学习，在自然当中学习。我们老师要做一个引导者、观察者、支持者，而不是灌输的人。每个孩子个性是完全不同的，我们要支持每个孩子按照不同的个性发展。

在教育部、国家发改委、财政部、文化部、国家广播电影电视总局《关于进一步开展中小学影视教育的通知》（教基〔2008〕15号）中明确提出，组织中小学生学习观看优秀影视作品是加强爱国主义教育和革命传统教育的客观要求，是培养和造就中小学生健康人格的时代需要，是生动形象引导中小学生健康成长的有效途径，是进一步丰富学校教育的重要措施。加强影视教育工作，有利于引导中小学生树立报效祖国、服务人民的远大志向，培养崇尚先进、追求崇高的美好情怀，形成积极向上、勇于进取的人生态度。

2015年9月，《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作意见》正式发布，影视教育进课纲已经成为新的趋势。

为了积极推进新时代背景下“影教育人”的素养教育观念，加深教师、家长及社会各界与青少年的理解和沟通，锻炼青少年的写作能力，发挥他们的创造力，传递爱、信心和希望，我们着手编写这部《经典儿童电影赏析》。

影像语言，是最容易走入孩子内心的一种表述，是所有教育方式中最受孩子欢迎、最能激发孩子

内驱力、最深入孩子内心的一种方式。

电影课,给孩子们提供舞台,让孩子们发表看法,共同讨论,自己去领悟和判断对错与是非,参与角色饰演的集体游戏是一种重要成长方式,在别人的故事里流自己的眼泪,在出离故事后更能够懂得顾及与体谅别人,懂得如何与同伴合作,了解自己的文化和需求并尊重他人的文化与需求,学会用适当的方式表达自己的感觉。他们应被鼓励去参与和发现无处不在的新鲜事物,从而渐渐地独立起来,独立地生活,独立地做决定。影像中呈现世界各国的历史文化风土人情,全球化社会的生存法则,置身于故事中,与主人公一起体会不一样的人生和价值选择。

实际上,世界上无论哪个国家、哪个民族,孩子们的心理都是相似的,他们崇尚英雄,喜欢探秘、冒险,向往真诚的友谊和充满刺激的课程。小观众对于影片中人物形象成长的认识和欣赏,有助于他们培养勇气,认识正义,坚定战胜困难的决心,训练自己的能力,寄托对未来的希望,培育扬善去恶的伦理观。

电影课,注重培养孩子的艺术创造力,采用多元、智能的教育方式,用形象的视听语言将理论、实践和游戏结合的科学方式训练孩子的视觉空间感、对艺术的敏锐观察力及创造力,激发孩子的创作灵感和审美能力,使孩子体验到专业而多样的艺术形式。

我们旨在把大家的注意力转向那些具有永恒魅力、被业界视为经典的儿童影片上。对于电影的永恒魅力与价值的评判,这已成为一种文化与教育现象。电影应被视为儿童文化传统的重要部分,经典儿童电影应在课程中获得与经典文学作品同等重要的地位。希望更多的人能够加入这个队伍中,把美好的东西留给儿童,把世界的精彩呈现出来,让所有人都能从电影中拣拾起自己遗失的童年。

《经典儿童电影赏析》一书,既有对世界儿童电影的缘起、发展、现状、未来的宏观把握,又有对具体经典作品的视听语言和成长主题分析。世界各国的儿童电影除了故事本身蕴含励志、感动和成长思考等内容,还通过影像明显地传递出世界各国、各民族文化、历史和风土人情。读解这些儿童电影故事的同时,利用启发性的延伸阅读陶冶情操、愉悦身心、丰富知识、开拓视野,书中多数章节读解的儿童电影有故事片、动画片、纪录片。

本书汇聚了世界五大洲代表国家、代表电影人的代表作品,精英和经典,面对面。上篇“光影奇迹”中,我们首先与大师面对面,人是电影的灵魂,从大师的思想层面来剖析电影的灵魂,直击大师、影星对电影事业的思考、对影片内涵的理解、对自我定位的认识,从而真正进入大师的个性化思维空间,达到深度面对的效果。中篇“镜头会说话”,重点让每一个读者认识 and 了解电影视听语言,有助于我们更好地读解每一部电影。

下篇“亲爱的电影课”,从每一个孩子成长必然要面对和解决与自己的关系,与父母老师、与兄弟姐妹朋友的关系,与大自然的关系等角度串解一部部熟悉或陌生的影片,在潜移默化中拓展青少年的视听阅读空间,提升成长的想象力和创造力。

儿童电影应该是成人和儿童的对话,本书每个章节的设计力图促进更多的人懂得结合教育心理学赏析儿童影片,并能在将来的教育工作中恰当地运用。

在此,感谢所有为孩子们拍摄纯真电影的电影人,定格最美好的童年回忆,那是最快乐愉悦的成长时光,光影的陪伴,让我们的人生产生了蒙太奇效应!

参加本书编写的老师有:杨娟、李桂萍、吴茜、黄轶斓、丁名夫、胡志远和吕言侠,他们的全力以赴和才华为本书增加了无限光彩。

目录
Contents

绪 言..... 1

上篇 光影奇迹

第一章 欧洲经典儿童电影..... 4

第一节 法国经典儿童电影..... 4

第二节 英国经典儿童电影..... 12

第三节 德国经典儿童电影..... 17

第四节 意大利经典儿童电影..... 20

第五节 俄罗斯经典儿童电影..... 23

第六节 北欧地区经典儿童电影..... 28

第二章 亚洲经典儿童电影..... 29

第一节 中国经典儿童电影..... 29

第二节 韩国经典儿童电影..... 39

第三节 日本经典儿童电影..... 44

第四节 伊朗经典儿童电影..... 49

第五节 印度经典儿童电影..... 57

第六节 土耳其及其他亚洲国家的经典儿童电影..... 62

第三章 美洲经典儿童电影..... 65

第一节 美国经典儿童电影..... 65

第二节 加拿大经典儿童电影..... 70

第三节 巴西经典儿童电影..... 73

第四章 澳洲经典儿童电影..... 77

第五章 非洲经典儿童电影..... 86

中篇 镜头会说话

第一章 影像的效果..... 93

第一节 光..... 93

第二节 运动..... 97

第三节 景别..... 99

第四节 色彩..... 101

第五节 场景..... 103

第六节 角度与视点..... 104

第二章 声音的魅力..... 106

第一节 音乐..... 106

第二节 人声..... 107

第三节 音响..... 108

目录

Contents

第四节	声画关系	109
第三章	剪辑与蒙太奇	110
第一节	蒙太奇的含义	110
第二节	蒙太奇的作用	110
第四节	长镜头	112
第四章	电影佳作赏析	114
第一节	故事片赏析——《红气球》	114
第二节	纪录片赏析——《微观世界》	117
第三节	动画片赏析——《昼与夜》	120

下篇 亲爱的电影课

第一章	表现兄弟姐妹关系的经典儿童电影	127
第一节	姐妹关系:《雷蒙娜和姐姐》	128
第二节	兄弟关系:《你好,哥哥》	133
第三节	兄妹关系:《小鞋子》	138
第二章	表现亲子关系的经典儿童电影	146
第一节	母子关系:《麦兜我和我妈妈》	147
第二节	父子关系:《波普先生的企鹅》	152
第三节	祖孙关系:《爱·回家》	156
第三章	表现朋友关系的经典儿童电影	161
第一节	男孩与大叔:《完美的世界》	162
第二节	女孩与老人:《蝴蝶》	165
第三节	与想象的小伙伴:《野兽家园》	169
第四章	表现师生关系的经典儿童电影	173
第一节	美术老师:《地球上的星星》	174
第二节	班主任老师:《我的鬼马金老师》	180
第三节	幼儿园老师:《是和有》	183
第五章	表现认识自我的经典儿童电影	188
第一节	天才少年:《想飞的钢琴少年》	189
第二节	残障儿童:《天堂的颜色》	194
第三节	病患少年:《写给上帝的信》	200
第四节	流浪孤儿:《旅行者》	204
第六章	表现人与自然关系的经典儿童电影	210
第一节	人与动物:《狐狸与孩子》	211
第二节	人与植物:《植物王国》	217
第三节	人与宇宙:《旅行到宇宙边缘》	223

欧洲经典儿童电影

上 篇

光影奇迹

我不是主要为孩子们制作电影，而是为了我们所有人中的童真制作电影，不管他是6岁还是60岁。

——迪士尼创始人沃尔特·迪士尼

所有的大人都曾经是个孩子，可惜，只有很少的一些大人记得这一点了。

——《小王子》的作者安东尼·德·圣-埃克苏佩里

我们无法教一朵花如何生长，我们只能给予它成长所需的肥料、阳光……

——伊朗导演穆森·马克马巴夫

我们决不能低估孩子，以为孩子什么都不懂。孩子们说不定还能比大人看到更多的东西呢。

——中国导演张元

只要我们执着地去寻找那些能让生活充满意义的瞬间，并保持着一个儿童的眼睛去看待这个世界，总能看到那些独特的以及鼓舞人心的小细节。

——编导方刚亮

欧洲经典儿童电影

电影就是“时间的绘画”，浪漫、细腻的格调和充满想象力的画面……对于富有创造精神的欧洲人来说，电影艺术就是个“新鲜派”，欧洲人是一个天生就会拍电影的民族。

欧洲各国儿童电影不约而同都透着欧洲人的浪漫、散淡的天性，拍儿童电影、玩动画的人尤其更甚，有钱有闲，还要有童心。儿童电影的一个重要方面是身份问题，无论主角是儿童、动物、机器人还是儿童模样的成人，成长的主题，在影片中是超越电影语言的核心表达。

有儿童做主角的不一定是儿童片，没有儿童做主角的不一定不是儿童片，儿童片的题材在各国导演的表达中越来越广阔。在欧洲当人们讨论孩子应该读什么文学作品时，他们希望从他们应该看什么电影开始讨论，希望孩子通过电影理解这个世界，这跟其他艺术形式是相通的。

孩子们中对影像的最初认识大部分是从动画片开始的。

动画产生在电影之前。

20世纪初，欧洲动画开始引起世人的注意，这得益于法国先锋动画家艾米尔·科尔的一家独秀，他被誉为法国动画之父。欧洲实验动画导演大多是画家出身，抱着一种使绘画运动起来的激情投身于动画这个新兴的艺术门类，绝大多数人酷爱音乐，他们热衷于“音乐视觉化”的抽象创作。他们敏锐地意识到电影艺术得天独厚的科学性和现代性；意识到电影比其他艺术门类对于时间、空间、运动的表现力更完美，对于艺术家的思想、幻觉的体现也是最直观的一种新兴艺术形式。

欧洲的第一部动画长片，是德国女导演洛特·雷妮格在1926年拍摄的剪纸动画片《阿基米德王子历险记》，被公认为剪纸动画片领域中的经典之作。德国动画片从诞生之日起就显得有点深奥、神秘，给人一种不食人间烟火的晦涩感。德国艺术强调作品的直觉感受和主观创造，不求复制现实，对理性不感兴趣。他们崇尚原始艺术的非实在的、装饰性的美，并以浓重的色彩、强烈的明暗对比创造出一种极端的纯精神世界，影片充满幽默、智慧，多取材于民间传说，不仅叙事清楚，并且具有教育意义。

20世纪60年代，英国逐渐成为欧洲动画中心。20世纪八九十年代是英国动画成熟期，无论是作品的商业价值还是影片的艺术品位，无论是国际知名度还是在本国的影响，都展现出欧洲动画特有的气质。20世纪90年代，法国仍然是欧洲动画制作的中心。

选择孩童成长作为影片主题是很多导演开启其电影生涯的一个非常好的选择，这种源于内心的真实情感、真实感受总是能在影片中出人意料地激发出动人的情怀。

欧洲的儿童电影发展卓越，代表国家：法国、英国、德国、意大利、俄罗斯、北欧及其他国家。本章将用六节来介绍欧洲各国经典儿童电影。

第一节 法国经典儿童电影

电影在法国的社会和文化生活中扮演着非常重要的角色,也是法国在世界上推崇文化多样性的一面旗帜。法国电影业及电影市场之所以能够保持旺盛的生命力,除了归功于法国政府和文化界人士推出的支持电影发展的种种有力政策外,还在于政府和全社会致力于电影教育“从娃娃抓起”,在青少年中营造浓厚的电影文化氛围,不断培养热爱电影的忠实观众、培育未来电影艺术家生长的土壤。

法国文化部和教育部负责指导中小学校开展艺术教育,而影像教育是艺术教育的一个重要内容。根据少年儿童不同年龄段的需要,文化部和教育部联合制定了从小学、初中到高中的影像教育课程。此外,为更好地普及电影教育,隶属于文化部的国家电影中心还开展了“学校与电影”项目,鼓励和支持电影院放映学生专场,作为艺术教育的辅助和补充。

古老又充满活力和浪漫气息的法国以视觉艺术闻名于世,是世界上第一位动画大师埃米尔·雷诺和第一部动画诞生地,另一位动画家埃米尔·科尔于1906年末,首次运用摄影停格技术拍摄动画系列片《幻影集》,充分反映了法国科学家和艺术家的世界动画的产生和发展所作的贡献。

最好的动画片是丰富多彩的、古灵精怪的,就像是现实中最不可能开始的旅程。很多动画师在创作过程中,更多地把孩子想象成同伴而不是观众。为了满足儿童生动的想象,更多的童心导演在光影中开启动画之旅,充满了对世界的幻想,大胆地尝试各种可能性与不可能性,动画中可以充满各式动物,充满神奇的想法、纯粹的乐趣。

法国儿童电影源起于个人才能的充分发挥,在电影制作上,强调创作意识的自由发挥,原创色彩浓郁,个性化大师辈出,这是法国儿童电影独傲世界峰林的秘密所在。

人的一生最纯真的年代当属童年,无忧无虑,天真、纯粹,看到的一切都是新鲜与美好的,神话的、怪诞的、感人肺腑的、滑稽可笑的……各种各样的神奇出现在大银幕上,大师就在我们身边,教会我们变魔术。

电影如何造梦,实在应该从“科幻片之父”梅里爱说起。

一、电影史上有记载的第一位艺术大师——科幻片之父乔治·梅里爱

乔治·梅里爱 说

如果你不清楚梦从哪里来,那么就看看周遭,这里就是梦工厂。

一切事物都有使命,就连机器也一样。钟要报时,火车要带你去往目的地,它们都在做着本职工作。……也许人也是一样的,如果你的生活毫无目的,就好像你坏掉了一样。

乔治·梅里爱 (Georges Méliès, 1861—1938)

出生地：法国巴黎

职业：导演、摄影师、演员

代表作品：

《灰姑娘》(第一部童话片)1899年

《小红帽》《蓝胡子》1901年

《月球旅行记》《鲁滨逊漂流记》《格列佛游记》1902年

《太空旅行记》1904年

《海底两万里》《英吉利海峡下的隧道》1907年

《祖母的故事与儿童的梦》《醉女神》《钟神》《蜻蜓仙子》《活木偶》1908年

《北极征服记》1912年

乔治·梅里爱是在电影史上被称为“电影魔术师”的第一人。他原本是法国著名的魔术师和木偶艺术家，在一次偶然的机会看到电影发明人卢米埃尔兄弟拍摄的作品之后，他开始尝试去创作电影。他先后创造了“停机拍摄”、慢动作、快动作、倒拍、多次曝光、叠化等一系列特技手法，并在蒙特勒伊建立了一个照相车间，这就是世界上最早的摄影棚。

《月球旅行记》一片影响巨大，他开创了科幻电影，让科幻的种子在电影中开始萌芽，渐渐成为一个重要的电影类型。他把电影技艺变成了电影艺术，他引进了戏剧因素，创造了戏剧电影。他修建了世界上最早的玻璃摄影棚，在里面拍出了几百部想象力丰富的电影。他自编自导自演，是最早的全能电影人。他把自己的梦境或者白日梦一样的幻想，也是我们许许多多人的梦境或者儿时以及成人后的幻想，活生生地展现在我们面前。

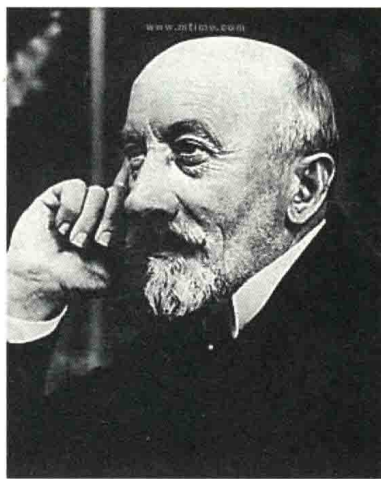

图 1-1-1 乔治·梅里爱

片名：《雨果》

导演：马丁·斯科塞斯

编剧：约翰·洛根、布赖恩·塞尔兹尼克

类型：剧情、儿童、传记、奇幻

片长：127分钟

上映时间：2011年

国家/地区：美国

儿童电影《雨果》不是科幻电影，但它是一部关于“科幻片之父”的电影。

《雨果》是一部关于电影的电影，也是一部属于电影人的电影，影片中的电影人就是法国电影大师乔治·梅里爱，他是电影史上第一个正式被称为“电影导演”的人，在他眼中，电影就是一种能够将想象中的画面和故事最直接呈现的魔术。他开始热衷于拍摄欧洲神话主题的电影，后来则转向科幻题材影片的制作，后来由于蒙太奇的兴起和战争的原因，让固执的乔治·梅

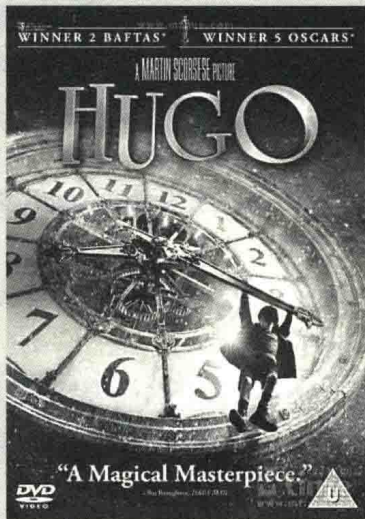

图 1-1-2 《雨果》

里爱开始走下坡路，晚年在火车站附近的玩具店度过余生，《雨果》的故事就是从这里切入的。

从片中两个孩子的角度来看，乔治·梅里爱就是一个神奇的造梦魔术师，影片以自动机器人将主人公小男孩雨果和乔治·梅里爱联系在一起，而男孩雨果和女孩伊莎贝尔在图书馆里听管理员讲乔治·梅里爱电影的时候，才是导演斯科塞斯最想表达的，这段深情回忆让本来的怀旧梦幻色彩有了虔诚的气氛。

向梦想致敬，向电影致敬。

导演马丁·斯科塞斯拍摄这样一部意义非凡的电影，不仅是献给早期的电影大师乔治·梅里爱，对这样一位电影巨匠表示致敬，而且更是表达自己对电影的那份真挚情感和那一份真诚的热爱，作为一名影迷，用电影的表达形式致信电影史，是将梦想寻回，将美好的童梦献给所有人。

二、3D是我的大玩具——动画片导演米歇尔·欧斯洛

米歇尔·欧斯洛 说

童话让我有直指人心的魔力。

我从来不去分析市场，我所做的是我感兴趣的、我想做的、感动过我的，并且尽量把它们做好、做美，就像一个手工艺者，要把手里的活儿干漂亮。

很多3D影像显得不轻松、没有魅力，方向也是错的，如果只是为了追求逼真的形象和动作，那就去做真人电影，即便是怪物，看起来也像真的一样。这很荒谬。动画和电脑其实给我们极大的自由去创造新的、不同的东西。

米歇尔·欧斯洛 (Michel · Ocelot, 1943—)

出生地：法国

职业：导演、编剧、演员、动画设计员

代表作品：

《三个发明家》1980年

《可怜驼背人的传奇》1982年

《叽哩咕和女巫》1994年

《叽哩咕历险记》1998年

《王子与公主》2002年

《叽哩咕与野兽》2005年

《阿叙尔和阿思玛尔》2006年

《夜的神话》2012年

图1-1-3 米歇尔·欧斯洛

法国人米歇尔·欧斯洛有几个不同的身份：著名作家，角色设计家，分镜头脚本艺术家，动画电影、电视节目导演，国际动画片协会（ASIFA）前任主席，但所有头衔都掩饰不了他的天真童趣。这个银发老头有着与生俱来的法式幽默感，好奇的眼睛里藏着不少故事。

米歇尔·欧斯洛出生于法国蔚蓝海岸，童年曾与父母在西非的几内亚生活，在巴黎取得艺术学位后，就致力于动画电影与个人创作，全数作品皆源自其亲笔撰写的剧本以及绘制的图像。

他从小就爱做手工和画画，后来专习美术。早期获奖的短片《三个发明家》《可怜驼背人的传奇》都是他一个人手工制作，用普通白纸、糕点衬纸一点一点拼接剪裁出每一个动画形象，色彩很素，动作、对白都很简单，甚至像是幻灯片。

欧斯洛喜欢在作品里融入各种文化元素，从他拍摄的短片中，可以看到他对俄罗斯动画片的致敬，《王子与公主》中他关注中国剪纸和皮影戏。欧斯洛从老故事里汲取灵感，但他总会在老故事里加入一些新柔情，表达原版里没有表达的一些重要的情感。

在61届柏林电影节参赛影片《夜的故事》中，欧斯洛首次尝试3D动画，3D电影中最为重视的纵深效果，在这部动画片中却成了平面卷轴，每一个图层都具有剪纸一样的平板效果，让画面充满诗意。

现在，他使用电脑特效，拥有更大的制作团队，有了更多的投资，尽管如此，他还是要求特效师按照最初的手工原作进行设计。

欧斯洛不喜欢迪士尼动画，那些逼真的、完美的成品在他眼里像汉堡包一样，“不用观众动脑子，让人觉得单调。”他反而喜欢中国传统水墨画，可以从画中看到笔触，看到毛笔扫过的痕迹，看到花鸟鱼虫是怎样被制作出来的。

他使用黑白剪影等相对节制的方式，故意让观众看出来这不是真的，只是一部童话，但情感是真实的，观众应该在那些点线面的变化中加入自己的想象。“这是共同创造的过程，我讲故事，你和我一起玩要，这样才能让彼此信服。”

米歇尔的动画不仅有机灵精巧的叙事风格，更蕴含令人惊艳的印象美学。叽哩咕系列，画面呈现日本绘画风格，《王子与公主》采用的是中国剪影的表现手法，由六个充满诗意和幽默的寓言组成。欧斯洛往返于非洲、欧洲的童年记忆，广泛的阅读让他对异国的文化格外开放，从全世界的童话故事中寻找素材，日本人物、中国剪影、伊斯兰细密画等元素在他的作品中不断出现，富人和穷人、男人和女人、不同种族不同信仰的人们不断地和解。人与人的差异是他成长的土壤，也是他希望通过作品来“消灭”的东西，他电影中的英雄都是敢于抵抗的普通人，他在影片里喜欢用简单的方式讲真话。

三、见证生命的奇迹者——纪录片大师雅克·贝汉

雅克·贝汉 说

作为纪录片导演，你所能做的一切就是准备好，期待你所能梦想的镜头光临，去捕捉美好的瞬间。而你如果真正喜欢一件事，你每天、每时、每刻、每秒都期待这件美好的事情出现，当它在你的等待中终于出现的时候，你的感觉是无法用言语来形容的。如果你最终捕捉到那精彩的瞬间，你会感觉无比的畅快。

对于我来说,重要的既不是拍摄角度的美丽,也不是拍摄手法的新颖,而是情感,这是唯一重要的事情。在你的一生当中,你会经历很多事情,但是当这件事情涉及到情感的时候,你就会有回忆。我所做的就是试图给人们留下回忆。

影片所要传达的信息是让观众自己去思考,在人与自然,人与其他生物的关系中,如何做出正确的选择。

雅克·贝汉 (Jacques Perrin, 1941—)

出生地: 法国巴黎

职业: 演员、制片、导演、编剧

代表作品:

《微观世界》1995年

《喜马拉雅》1998年

《迁徙的鸟》2001年

《海洋》2011年

《四季》2016年

雅克·贝汉6岁即在荧幕上崭露头角,25岁因主演《男人的一半》而斩获威尼斯电影节最佳男主角奖。在影片《天堂电影院》中饰演成年托托一角,他还曾在《放牛班的春天》中扮演过成年皮埃尔·莫安奇。

图 1-1-4 雅克·贝汉

从1988年开始雅克·贝汉的目光开始转向自然界,并从演员开始转向导演和制片人的角色。雅克·贝汉奉献给我们的“天·地·人”三部曲:讲述鸟儿飞行梦想的纪录片《迁徙的鸟》,展现虫子们幸福生活的电影《微观世界》,以及赞美人类与自然血脉相连的故事片《喜马拉雅》。这三部电影从三个不同的音阶轻声合唱,当它们交汇在一起,就构成了一曲穿透灵魂的旋律,在我们的脑海中回响着一首天籁般的歌谣——生命的奇迹。

“我们能从它们身上学到什么?我想,生命中的奋斗,对于飞翔不舍地追求。当我们做某些事情遭遇困难的时候,我们就应该想一想鸟儿。我们遇到苦难的时候往往会抱怨,我们花很多时间去说,而不是做。但是鸟儿从来不说什么,它们没有这样的哲理,但是它们坚持去飞,在每一个时刻你似乎都能感受到这种精神的感召力。”鸟的迁徙是一个关于承诺的故事,迁徙是候鸟关于回归的承诺,而它们却要用生命来实践。

《微观世界》《喜马拉雅》和《迁徙的鸟》被并称为“天·地·人”三部曲,与最新纪录片《海洋》《四季》一起,都堪称纪录片电影史上的经典之作。

时间以不同的方式流逝。一小时就像过了一天,一天像过了一季,一季像过了一生。在最新的纪录片《四季》里,导演呈现了四季轮替,万物竞存。人类在最为荒凉冷漠的大自然中依然寻觅着美好的情怀,这的确是令我们骄傲的高贵人性。对于人类来说,我们的梦想也许就是一段充满挑战与希望的人生旅程。

想要探究这个世界,我们须先保持静默,倾听和观赏这奇迹。

如果你爱自然,请学会与它共存。

片名:《海洋》

导演: 雅克·贝汉、雅克·克鲁奥德

类型: 纪录片

片长: 104分钟

上映时间: 2011年

国家/地区: 法国、瑞士、西班牙、美国、阿联酋

海洋是什么? 这部电影会告诉你答案。本片聚焦于覆盖着地球表面的四分之三的“蓝色领土”。导演深入探索这个幽深而富饶的神秘世界、完整地呈现海洋的壮美辽阔。真实的动物世界的冒险远比动画片中的故事来的精彩, 接下来银幕展开——巨大的水母群、露脊鲸、大白鲨、企鹅等, 毫不吝啬地在镜头前展示他们旺盛的生命力……

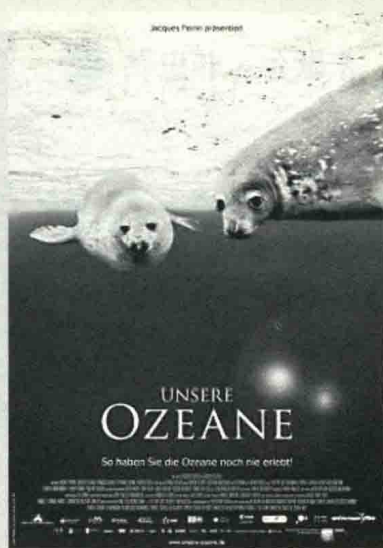

图 1-1-5 《海洋》

《海洋》是法国纪录片大师雅克·贝汉率领400人的团队, 历时5年, 花费7 500万美元拍摄完成的纪录片, 堪称史上最烧钱纪录片, 导演为了充分展示海洋生物的多样性, 动用12个摄制组、70艘船只, 在全世界54个拍摄点进行蹲点拍摄, 被拍摄到的物种超过100多种。导演雅克·贝汉与雅克·克鲁奥德为了向观众展示最真实最美丽的海洋, 在拍摄过程中邀请科学家加盟, 并动用了尖端的科学技术和装备, 如微型直升摄影机、半潜水半陆地摄影机等。影片的镜头潜入原始的海洋深处和暴风雨中心, 去发现鲜为人知或未知的海洋生物。它们的生存环境、觅食活动、厮杀场面, 它们的惬意、慌张甚至是惊恐都被镜头捕捉在内。

影片带给我们的震撼, 不仅是海洋的美, 还有人类和海洋的紧张关系。影片的后半部分讲述了人类的活动对海洋环境和生物的生存带来的巨大影响, 与前半部分海洋生物的悠然自得形成了强烈的对比。

电影不仅需要艺术功底的支持, 更需要对影视技术进行探索。在整个拍摄过程中, 他们一直在研究如何运用拍摄器材和技术通过海洋生物的视角来展现海的世界。让更多的观众体验自然之美, 从而思考人与自然的关系。

影片与《动物世界》完全不同, 他们记录着海洋生物那些鲜为人知又带有强烈情感的生动画面, 分享大自然的美。用电影手法呈现故事, 展现壮观的海洋世界。

导演说: 我不把自己的电影定义为纪录片, 我拍的是电影, 不是故事片, 也不是纪录片。未来的电影就是没有界限的。我拍摄的这些自然纪录片, 它没有说教, 也没有对白, 只是通过展现自然之美, 让观众自己感受到教育。

当我们赖以生存的地球最终只剩下人类这唯一的高级生物时, 地球还将继续只为人类而转动下去吗?

