

SPORT

Tiyu Yingxiang
Chuanbo

○江苏省优势学科资助项目

○江苏省教育厅2013年度高校哲学社会科学基金资助项目：

百年中国体育电影中的国家形象变迁（课题编号：2013SJB890013）

体育影像传播

——百年中国体育电影研究

李金宝◎著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

江苏省优势学科资助项目

江苏省高校哲学社会科学基金资助项目：

百年中国体育电影中的国家形象变迁(课题编号:2013SJB890013)

体育影像传播

——百年中国体育电影研究

李金宝 著

东南大学出版社

· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

体育影像传播:百年中国体育电影研究/ 李金宝著.
—南京:东南大学出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-5641-4605-4

I. ①体… II. ①李… III. ①体育片—电影史—研究
—中国—现代 IV. ①J909. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 246072 号

体育影像传播 ——百年中国体育电影研究

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
网 址 <http://www.seupress.com>
电子邮箱 press@seupress.com
社 址 南京市四牌楼 2 号 邮编:210096
电 话 025-83793191(发行) 025-57711295(传真)
经 销 全国各地新华书店
印 刷 南京京新印刷厂
开 本 700mm×1000mm 1/16
印 张 14.75
字 数 297 千字
版 印 次 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-4605-4
定 价 29.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话(传真):025-83791830。

目 录

绪论 影像中的体育变迁·····	1
第一节 体育与电影的历史情缘·····	1
一、体育是电影的重要表现内容·····	3
二、电影是体育传播的有效载体·····	4
三、中国体育电影理论研究任重道远·····	5
第二节 中国体育电影五次高潮的历史分期·····	7
一、中国体育电影的第一次高潮(1927—1934):民族精神的彰显·····	8
二、中国体育电影的第二次高潮(1949—1966):社会主义的时代颂歌·····	9
三、中国体育电影的第三次高潮(1977—1989):政治主题的个性化 表达·····	11
四、中国体育电影第四次高潮(1990—2000):个人主题向政治主题的 渗透·····	13
五、中国体育电影第五次高潮(2001—2012):奥运应时之作与人文 精神彰显·····	15
第一章 运动的叙事:体育电影的类别与功能·····	18
第一节 运动的影像:体育电影的类别·····	18
一、体育纪录电影·····	19
二、体育科教电影·····	26
三、体育故事电影·····	28
第二节 精神的力量:体育电影的功能·····	34
一、体育史料的影像纪录·····	35
二、体育运动的形象普及·····	37
三、体育精神的视听宣扬·····	39
四、体育娱乐的大众狂欢·····	42

五、体育教育功能的视听传播	44
第三节 奇观的缺失:中国体育电影的问题与症结	45
一、体育影视的政治症候	46
二、竞技影像奇观的缺失	47
三、故事情节的模式化	48
四、社会深度挖掘不够	48
第二章 运动之美与影像之流	50
第一节 中国体育电影美学与叙事原则	50
一、体育电影运动美学与身体叙事	51
二、体育电影竞技美学与对抗叙事	52
三、体育电影暴力美学与励志叙事	54
四、体育电影超越美学与神话叙事	56
五、体育电影悲剧美学与人文叙事	58
第二节 中国体育电影的女性母题与性别叙事	62
一、中国体育电影中的女性优先	62
二、体育电影的励志主题及身体叙事	63
三、体育电影的性别叙事	65
四、中国体育电影的女性被看及其他	67
第三章 体育影像与国家形象传播	72
第一节 体育传播与国家形象塑造	72
一、体育形象是国家形象的重要组成部分	72
二、体育传播是塑造国家形象的有效手段	73
三、体育传播符合现代国家形象构建的传播策略	75
第二节 体育电影叙事与国家形象传播	77
一、体育影像传播与国家形象构建	78
二、体育叙事伦理与国家形象塑造	80
第三节 体育电影思想与国家形象变迁	82
一、“救亡图存”思想与“东亚病夫”的国家形象	82
二、“保家卫国”体育思想与“自力更生”的国家形象	83
三、“振兴中华”体育思想与“改革发展”的国家形象	85
四、“超越自我”的体育思想和“和平崛起”的国家形象	86

第四章 历史之光:旧中国的体育影像·····	89
第一节 苦难中勃兴的旧中国体育电影·····	89
一、20世纪20—30年代中国的体育科教电影·····	90
二、20世纪20—30年代中国的体育新闻纪录电影·····	92
三、20世纪20—30年代中国体育故事电影·····	92
第二节 《体育皇后》:中国早期体育电影的无声奇迹·····	99
一、体育思想的先锋·····	100
二、中国电影女性形象的重塑·····	102
三、美国好莱坞电影模式的借鉴·····	105
四、视听语言的创新·····	108
第五章 政治话语:中国体育电影的历史身份·····	111
第一节 “十七年”新中国体育电影的曙光·····	111
一、“十七年”中国体育纪录电影·····	111
二、“十七年”中国体育科教电影·····	114
三、“十七年”中国体育故事电影·····	115
第二节 家园意识:谢晋的体育电影风格·····	125
一、谢晋体育电影三部曲·····	126
二、谢晋体育电影特点·····	129
三、“谢晋电影模式”讨论·····	135
第六章 家国天下:80年代中国体育电影的历史高潮·····	137
第一节 零的突破:80年代中国纪录、科教电影的兴盛·····	137
一、“80年代”中国体育纪录电影·····	138
二、“80年代”中国体育科教电影·····	141
第二节 主题重塑:80年代的中国体育故事电影·····	143
一、“80年代”中国体育故事电影介绍·····	144
二、“80年代”中国体育故事电影繁荣的社会学考察·····	163
第七章 影视合流:世纪末中国体育电影的历史回落·····	171
第一节 亚运之机:中国体育纪录、科教电影的没落时光·····	171
一、世纪末中国体育纪录电影·····	172
二、世纪末中国体育科教电影·····	173
第二节 文化反思:世纪末中国体育故事电影的沉沦·····	175

一、世纪末中国体育故事电影简介	176
二、世纪末中国体育故事电影的特点	183
第八章 新世纪的中国体育电影	187
第一节 奥运记忆:新世纪体育纪录电影的历史荣光	187
一、北京奥运会的纪录电影	188
二、《缘聚羊城》:第一部亚运官方纪录电影	191
第二节 生命叙事:新世纪中国体育故事电影的共同主题	192
一、新世纪中国体育故事电影简介	192
二、新世纪中国体育故事电影兴盛的表现	216
三、新世纪体育故事电影兴盛的社会学分析	219
参考文献	223
后记	229

绪论

影像中的体育变迁

第一节 体育与电影的历史情缘

自从 1896 年爱迪生持其发明的“放映机”在美国纽约放映一场滑稽的拳击比赛开始,体育影像已经走过了近 120 年的历程。在 1897 年 9 月 5 日上海《游戏报》第 74 号刊载的《观美国影戏记》中,就有“以剑术赌输赢”、“以拳术赌输赢”、“两西人作角抵戏”、“赛走自行车”、“水池浴戏”、“秋千弄拨”等体育活动。从这些简短的体育影像中不难看出,击剑、拳击、摔跤、自行车、游泳等运动项目从电影诞生之初就已经成为电影热衷于表现的内容。电影和体育都是靠运动来完成的,也许就是因为这一点,体育与电影具有天然的近亲性,因此,早在电影诞生之初就出现了以体育为题材的电影,被称为“活动照相”的电影发明的初衷就是为了记录人与事物的运动。在一百多年来的电影发展史上,国内外都出现了许多经典体育电影,这里面既包括像《奥林匹亚》那样经典的体育纪录电影,也包括像《火的战车》等体育故事电影以及普及体育知识的体育科教电影。

相对于奥运刮起的中国旋风,相对于国内体坛的辉煌巨变,我们感到的却是国产体育电影创作的滞后。毋庸置疑,除去形式和内涵都非常中国化的少部分功夫影片,中国体育电影整体上处于低迷的状态。在中国电影百年百部优秀电影的评选中,就只有一部体育题材的电影——《沙鸥》榜上有名。有学者总结中国体育电影低迷的主要表现在两个方面:一是数量匮乏,观众叫得出名的还是《女篮五号》、《沙鸥》、《一盘没有下完的棋》等经典影片,而数量上的匮乏导致的直接后果是电影人对体育电影从理解、拍摄手段到演绎方式上都缺乏应有的文化和技术积累;二是质量不高,虽然拍摄过不少跟体育有关的电影,但是由于的主题比较单一(个人奋斗、永不屈服等)或人物命运把握不足,这些影片没有在观众中产生很大的反响。

体育电影的研究是一个庞大的课题,本书将体育电影类型分为体育纪录电影、

体育科教电影和体育故事电影。体育纪录电影通过真实地展现体育事件与体育人物,反映不同国家的体育、社会与文化概况,是体育重要的传播方式之一。体育纪录电影为体育文化和体育精神提供了传播平台,为体育传播注入了人文色彩。纪录片通过对赛场上真实人物和事件的记录,通过对时空的压缩,将运动的悬念之美、阳刚之美、遗憾之美等审美价值突显出来,这种艺术是超越时空的。格林斯潘这样表达体育纪录片和奥运会的关系:“如果有1万人参加奥运会,那么最后会有9000人什么也得不到,奥运会所传达出来的体育精神不是说你一定要获得成功,而是要鼓励人们向成功迈进,我们重视的是他们付出努力的过程,而不是站在领奖台上那一刻。而体育纪录片则很好地融合了两者的相互需求,把体育引人向上的精神表达得淋漓尽致。”^①最早使用 Documentary 来说明电影内涵的是纪录电影大师格里尔逊,1926年格里尔逊评论弗拉哈迪的《梦阿拿》时,指出这部影片对一个波利尼西亚青年的日常时间所做的视觉描述,具有文献的(Documentary)价值,从而引出了“纪录片”(Documentary film)这个概念。但这种对日常事件进行活动视觉描述的行为,却是在电影的发明时期就已出现,电影最初就是以纪录片的形式出现的,在一定程度上可以说纪录片是现代电影艺术的母体,随后电影再分化出故事片、新闻片、科教片、动画片等不同片种。^②在中国,纪录片更多的是用“电视纪录片”来定义的,因为与西方国家的纪录片是在电影的环境下成长壮大的不同,在中国纪录片是嫁接过来的,并在电视业空前发展的时候发展起来的,很多纪录片都是以电视纪录片栏目为平台进行制作和传播的。所以,在中国,“电视纪录片”是学界和业界公认的等同于“纪录片”概念。而在西方,纪录片可以较明确地分为电影纪录片(纪录电影)与电视纪录片,本书所说的纪录片均为电影纪录片(film)。体育科教电影是体育科教片的一种,也是体育电影的重要组成部分,是通过电影这种直观、形象化的视觉传播手段,普及体育科学知识的电影类型。中国最早的体育电影类型就是体育科教电影,上海商务印书馆1920年拍摄的教育电影《女子体育观》被认为是中国第一部体育科教电影。^③

为了研究的方便和深入,本书主要的研究对象是体育故事电影,即是《电影艺术词典》上对体育片的定义:“是反映与体育活动有关的社会生活的故事片”。虽然本书对体育纪录电影和体育科教电影稍有涉及,对在不同时期的体育纪录电影和体育科教电影进行了简单的概述,但更侧重于体育故事电影的研究,希望本人能够在体育电影的后续研究中能够对体育纪录电影(片)进行研究,进一步丰富我国体

① 周晨.人文奥运电影随行——聚焦北京奥运电影.南京体育学院学报,2008,22(6).

② 杜媛.20世纪90年代以来美国体育纪录电影的发展与特点分析.上海体育学院硕士论文,2010:4.

③ 冯伟.新中国体育科教电影的发展历程研究(1949—1995年).苏州大学硕士论文,2009:8.

育电影理论研究。

一、体育是电影的重要表现内容

体育电影,将体育运动与人类生命的密切关系摄制成激动人心的励志影像,负载着人们对生命本体的价值追求和对生命意义的生存探索。在人类所有的行为活动中,体育可能是最适合电影表现的内容或题材之一。而这里所说的体育,绝大多数是指竞技体育比赛。竞技体育比赛是一种竞技性和挑战性很强的运动,极具观赏性和参与性,正如一位好莱坞导演所说:“没有一部奥斯卡大片所制造的悬念能够与一场足球赛相比”。这一方面是由于竞技体育的竞赛性质决定的,竞赛往往在力量与能力相当的个人或群体中展开,是一种对抗。这使得竞技具有强冲击力和感染力,甚至煽动力;二是竞技的胜出者可以极大地满足人们的崇拜需求,竞技获胜者将获得英雄般的礼遇,满足观众的观赏心理;三是体育竞技的对抗本质上又属于“游戏”,比赛过程富于悬念,是更广泛意义上的戏剧仪式,它既可以最大限度的张扬生命的本能和运动员的心理空间,又呈现出一定的游戏状态,这为电影表现人物,制造氛围都提供了可操作性;四是体育运动的行为方式都是量化的,而电影就是一种将时空量化的表现形式——镜头的分切与组合、声画的同步与对位、空间的停滞与连续……这些几乎可以直接对应任何一项体育赛事;五是体育运动中蕴藏着一种“更高、更快、更强”的奥林匹克精神,这种挑战自我、追求卓越的体育精神成为影像的不变主题,人们在观看体育运动或体育影像时不再是单纯地去欣赏体育镜头的快感和体育运动员身体的美感,而是深入挖掘更深层次的体育精神。^①

麦克卢汉说,体育这种野蛮的游戏使人类挣脱了文明的束缚,让我们有了勃勃生机。体育是我们心灵生活的戏剧模式,给各种具体的紧张情绪提供发泄的机会,传达日常生活的回声。现在人们已经离不开了体育,离开这种大众艺术的人,就像是毫无意义的自动机器。体育本体因素让体育具有观赏性,再加上体育运动的精神和内涵,让体育经久不衰,也正是由于体育的竞技性、观赏性、艺术性等特点使得运动场上的激情与对抗、勇气与力量、成功与失败、泪水与汗水成了银幕孜孜以求的对象,以体育为题材的电影便应运而生,深受欢迎,并且通过不断发展逐步形成了一种独立的电影类型。体育电影作为一种催人奋进的特殊电影类别有着极强的生命力,体育电影通过大银幕的逼真呈现,带给观众无限的激情和感动。它通过对“运动的身体”这一意象的把握和塑造,展现体育竞技中经过持续训练的身体素质,在激烈的身体对抗中表达了人类的不息生命意志,坚韧不拔的拼搏奋斗精神,永不放弃、永不甘败的叙述情结。体育本质是动感的,体育影视片要纪录这种动感,同

^① 申全. 体育影像中体育文化的传播. 电影文学, 2012(2).

时镜头必须是运动;好的体育比赛时刻都有悬念,体育影视要有高潮起伏,充满内在的张力,影视是观众在黑暗中实现自己的一个梦想,欣赏体育、参与体育的过程也要使人们体会人生、感悟生活。《奥林匹亚》^①中对跳水运动的诗意展示,不仅使人们领略到此项运动的美感,而且一定程度上将这种运动本身留在人们心中,具备了传播的势能。^②

二、电影是体育传播的有效载体

体育电影所讲的故事通俗易懂,贴近百姓生活,所以很容易让大众接受和青睐,通过观看体育电影,大众可以更深入地了解且热爱体育运动,体育电影也潜移默化地引导和培养年轻人的团队意识与坚韧不拔的意志,敢于直面挫折与失败。体育比赛因为瞬间的表现力使观众产生崇拜,很多时候也因为瞬间的表现力而使观众遗憾它的转瞬即逝。电影可以通过记录的本性、镜头的推拉摇移、时空的变换以及各种其他的视听手段,原原本本地呈现体育的瞬间美感,令观众尽情观赏,反复回味。体育与电影在表现形式上的契合、竞技优胜者与全民明星的塑造、广泛的群众基础,文化艺术范畴内的体育与电影的结合使得体育电影成为一种重要的电影类型。

“任何一项体育运动如果符合人的某种需要,它也就具备了传播的‘势能’”。大众媒体便是启动这一势能并加以引导直至扩散的特有因素。纵观众多体育内容,无不渗透媒体作用的痕迹。在电影诞生之前,体育运动和思想是靠绘画、雕塑或口口相传等形式来传播的,但电影或者体育电影的出现既提供了绘画与雕塑艺术所不具备的速度和动感这两种运动形式,也提供了口口相传所缺乏的饱满和张力。如果说在大众传媒中,电影是最有效率、最富美感、最具表现力地实现了空间和事件在表述上的叠合的话,体育电影则是“声画结合”的“第七艺术”和张扬人类力、美、健的体育运动的“天作之合”,这使得体育电影成为电影作品中的一朵为广大观众喜闻乐见的艺术奇葩,也成为体育文化传播的重要载体。电影的本质和魅力就在于它的动,电影(cinema)的词根是“cine”或者说“cinesis”(来自希腊文),原意是动力、活动和运动的意思,而电影的运动——“推、拉、摇、移”和镜头内人物的活动,成就了电影比绘画和雕塑更胜一筹的感染力,因此也适合留住体育运动中稍纵即逝的动感美,更能将惊心动魄的运动过程保留并得以回放,使体育比赛和电影都获得最佳的观赏性。于是,体育以光影的方式呈现在人们面前,电影借体育的魅

① 该影片是1936年为柏林奥运会拍摄的奥运官方电影,由德国知名女导演莱芬施塔尔拍摄,被认为是拍摄得最为成功的奥运官方电影之一。

② 王丽娜.建构与呈现——新中国体育电影文化阐释.山东师范大学硕士论文,2010:13.

力吸引了更多的注意。^①

美国学者毕克伟在论述《体育皇后》时说,体育电影让我在其中听到了人的声音;而《极度狂热》的导演彼得·法雷利解释体育电影长盛不衰的原因:符合人们登上领奖台的梦想。它无论是表达人性还是符合人们获胜的心理,都无疑是通过体育本质的呈现,而发挥了体育励志、救赎、宗教信仰、政治宣传以及对公民社会的滋养等社会功能。^② 体育影视文化是在绵延数千年的体育文化和诞生才 100 多年的影视文化之间跨越时空的对接,而体育影视文化产生的这 100 多年,正是一个充满艺术和生命激情的时代,也是充满商业和明星的时代,影视和体育表现的是如此相似。体育活动的观看和电影的观赏都呈现给大众以视觉效果——运动的身体,所以在所有的艺术表现形式中,电影往往被认为是呈现体育运动最为真实且内涵丰富的媒体也就理所当然。在一百多年的体育电影发展过程中,体育电影类型在电影中的影响也逐渐被放大,人们开始意识到体育运动在电影中的作用,从开始的体育赛事新闻到里芬施塔尔的《奥林匹亚》,从对体育运动和人物的客观纪录到主体审美意识的逐步渗透,再到意识形态化的自觉,体育电影随着体育在世界舞台角色的转换而不断变化。

三、中国体育电影理论研究任重道远

虽然体育与电影有着天然的联系,中国体育电影素材浩瀚无垠,却无法开创全新的体育电影格局。尽管在中国电影史上也产生过《体育皇后》、《女篮 5 号》、《沙鸥》等经典体育电影,但相比于全球化过程中好莱坞建立的影像霸权,中国电影在生产体制、明星打造、产品营销、电影科技等诸多方面都与之存在差距,深入研究、借鉴电影工业发达国家的发展经验和影像内容,成为中国电影工业崛起的必由之路。与欧美国家拍摄的体育电影相比,主要属于励志片的体育题材影片在我国大多数沿袭着“运动员经受挫折,经过顽强拼搏并最终战胜困难”的老套路,影片往往忽略了对主题和人物性格命运的深度开拓。^③ 国产体育电影的拍摄陷入了一种模式化:一开始运动员经受挫折,然后经过反思自己,努力奋进,顽强拼搏并最终战胜困难取得胜利,可谓是冠军电影。其影片主题(如祖国荣誉、团队精神、拼搏意识等)先行、公式化严重、说教痕迹浓厚的现象普遍存在,而往往忽略对影片主题和人物性格命运的深入挖掘,总是停留在最终的竞技成绩的范围之内,甚至比较受欢迎的《女篮 5 号》的拍摄也缘起“领导上决定”要出一部体育题材的电影剧本,主题是“体

① 王丽娜. 建构与呈现——新中国体育电影文化阐释. 山东师范大学硕士论文, 2010:8-9.

② 李磊. 体育电影对体育本质的表达及其社会功能的靶点. 华东师范大学硕士论文, 2011:2.

③ 杨洁琼. 论新中国体育电影的发展. 北京体育大学硕士论文, 2006:2.

育事业在新旧社会的对比”,国产体育电影拍摄上大都“唯上不顾下”,这种命题式的拍摄要求使得体育电影较难照顾到观众的观片心理,很难受到电影观众的欢迎。不可否认,由于时代的发展、体育文化的作用,我国确实出现过几部有代表性的体育电影,近年来我国的体育题材影片也尝试挖掘主人公所表现的体育精神、探寻其中的人生意义,但是高质量体育电影的整体缺失是一个不争的事实。特别是进入新世纪以来,反映体育的电影却未能和中国体育的发展同步,其中,主题发掘的深度不够被认为是当今中国体育电影不景气的主要原因,体育电影的这种现状或许也是造成目前体育电影理论研究不够深入的一个重要原因。不再局限于集体主义范式的人们如何在现实和影像幻境中找到自我、实现自我,成为新时期体育电影所追求的价值所在,也是体育电影文化进一步繁荣发展的动力所在。

相比于并不尽如人意的体育电影创作实践来说,中国体育电影理论研究更加任重道远,国内还没有有关体育电影方面的专著,甚至对体育电影的定义还处在一个争论的阶段。尽管上世纪80年代,在中国体育电影异常繁茂的时候,有一些专家学者对中国体育电影做过一些研究,但内容多为对中国上世纪60、70年代几部体育电影的介绍、对中国体育电影的缺点分析和国外体育电影的介绍,并未对体育电影的性质、功能等做理论分析。而在中国体育电影文化的研究中,大部分是由电影界的学者对体育电影的创作和表现手法进行评价,重点在电影艺术的本身,体育电影作为体育的一种文化形式,其功能、美学特点、叙事结构等内容,体育界学者对此的研究相对缺乏。^①因为成功的体育电影并不多,造成了电影专业的学者不屑研究体育电影,体育专业的学者也认为研究体育电影有些不务正业,甚至有人认为体育电影理论研究远远不如研究体育赛事有价值,所以国内的“姥姥不亲,舅舅不爱”的体育电影理论研究就很难深入。^②

虽然体育一词最早出现在1760年的法国报刊上,并于1901年由留日学生首先引进中国,但体育的本体及其文化在中国却早已形成和发展。最初,体育是人类的自然生存法则,人们为了生存而“竞争”;后来,体育上升了一个层次,体育运动员为了个人的尊严而“拼搏”;再到后来,体育运动员有了国家的属性,他们为了国家荣誉而“挑战”。这些体育精神的一脉相承正是体育运动能够经久不衰的法则。从关注体育到参与其中,国人在体育参与中获得一种快乐和体验,在体育欣赏中获得一种消遣和满足。体育活动,强健大众的身体、释放大众的激情、娱乐大众的生活,体育是人类生活的重要组成部分,与电影一样受到许多人的喜爱,二者结合便成了必然。体育与电影的结合,让体育与电影互惠互利、相得益彰。影像通过体育元素

① 屈雯喆. 中国体育电影的演进与发展. 河南大学硕士论文, 2011: 1.

② 李磊. 体育电影对体育本质的表达及其社会功能的靶点. 华东师范大学硕士论文, 2011: 2.

的加入,大大增强影像的观赏性;体育通过影像争取更多的观众和体育爱好者,观众通过体育影像欣赏到动感十足的画面。由于我国体育电影理论研究还处于起步阶段,体育电影理论研究的匮乏或许是造成目前中国体育电影创作贫瘠、对体育精神内涵理解断裂的一个重要原因。但从另外一个角度来说,体育电影理论研究的薄弱也使得我们在体育题材的电影理论研究上有了更大的开掘空间,我们在体育电影的创作意识、政治语境下的叙事风格、影片观众的接受心理以及体育电影对社会经济、文化的影响等方面,都可以开拓出新的研究领域。本书对中国体育电影进行了聚向性研究,也算是对薄弱的中国体育电影理论进行一点有益的尝试。

第二节 中国体育电影五次高潮的历史分期

中国电影自 1905 年诞生以来,在百年风云起伏与人世沧桑变换中,经历了艰难曲折的发展历程,走过了一百多年的发展历程。一百多年来,中国电影一方面以影像的方式纪录下百年中国的政治史、文化史和艺术史;另一方面,中国电影本身也成为一百年来中国社会的政治、文化和艺术等领域重要的组成部分。彭吉象教授认为百年中国电影发展史上有三次辉煌的时期:第一个辉煌时期是 20 世纪 30、40 年代;第二个辉煌时期是 20 世纪 50、60 年代,即 1949 年新中国成立以后到 1966 年文化大革命爆发之前,因此又被成为“十七年”中国电影;第三个辉煌时期是 20 世纪 80 年代,即“新时期”中国电影。^① 中国体育电影作为中国电影一种独特的类型,开始于中国电影早期、贯穿了整个电影史的历程,特别是进入新时期以来,随着中国体育竞技水平的提高、各种运动项目的普及以及各种综合性运动会的举办,体育题材的影片不仅在产量上呈现勃发态势,而且其内容涉及到了多种体育样式,其艺术表现更加丰富多彩,呈现多样影像形态,特别是借助北京承办 2008 年奥运会的天时地利人和,中国体育题材故事片在 21 世纪初以华丽篇章,标志着其发展的最新高度。虽然中国体育电影的高潮与中国电影的辉煌时期有很多的重叠,但也有自己的特点。从中国电影和中国体育发展两个维度,聚焦近百年中国体育电影 100 余部体育故事题材影片,便不难发现近百年中国体育电影发展的历史断面,出现五次体育电影高潮。体育电影从无到有、从无声到有声、从纪录到故事、从单纯娱乐到认知教化再到娱乐游戏,经过了近一个世纪的轮回,这期间无论是表现对象还是表现形式都发生了深刻变化。

① 彭吉象. 百年中国电影期盼第四个辉煌时期. 电影艺术, 2005(5).

一、中国体育电影的第一次高潮(1927—1934):民族精神的彰显

中国体育电影起源于体育纪录电影。1918年商务印书馆开始拍摄了《东方六大学运动会》、《第五次远东运动》和《女子体育观》三部体育纪录片,这成了中国体育影片的开山之作。直到1927年后,我国才陆续开始拍摄了四部体育题材的故事片,分别是《一脚踢出去》、《二对一》、《体育皇后》和《健美运动》,其中,体育《一脚踢出去》和《二对一》都是由张石川导演拍摄,1927年拍摄的《一脚踢出去》是我国最早的体育故事片,是当时较为成功的商业片,影片是以当时上海远东足球队与居住在上海的外国侨民足球队所进行的一场足球比赛为故事题材编写而成,张石川将这场足球比赛置于爱情与民族尊严的主题之中,球赛的主要矛盾为“打假球”。1933年张石川又导演了另一部体育电影《二对一》,这是中国第一部有声体育电影。影片讲述的是华光足球队的主力结识了交际花,靠体育比赛发财的周洁夫试图利用交际花操作比赛结果,以便外国足球队取胜,最终交际花良心发现,揭发了事实真相,队员们大为震惊,下半场奋起直追,比赛以2:1中国队获胜。影片展现了一些运动员日常的生活和关于体育比赛的规则等。^①1934年,孙瑜编导了最具现实主义的影片《体育皇后》,比之前者,《体育皇后》是一部在形式上更加完备的体育片,成为中国体育电影一部具有标志性意义的电影,有关它的研究也比较丰富,拍于1934年的《健美运动》的影响不大,有关它的记载和研究几乎是空白。

中国电影史上的第一次商业浪潮发生在上世纪20年代。在相对没有任何意识形态的强压下,电影以自身的规律和市场调节自觉地发展。在这一次商业化的浪潮中完成了古装片、武侠片的类型发育。虽然说早期中国电影相对纯粹的商业语境并未给体育故事电影足够的创作空间,尤其是20世纪20、30年代好莱坞电影在世界影坛确立了霸主地位,中国早期占据主流地位的电影在题材、风格、叙事及影像策略上受其影响深刻,以致促成“歌舞”、“喜剧”、“爱情”等类型电影在早期中国影坛的繁荣,而对体育故事电影的创作和关注则如同凤毛麟角。^②但从这四部纯粹商业化的体育电影来看,已经形成了体育类型片的雏形,如《一脚踢出去》和《体育皇后》二者在情节叙事上几乎一致:《一脚踢出去》片中的大学生张诚、《体育皇后》中的林瓔,都是来自农村,都遭遇有钱人的欣赏或追求,在获得帮助后事业飞黄腾达,扑面而来的荣誉差点让他们迷失了方向,千钧一发之际,在体育比赛中重拾自我或幡然悔悟。

在这个时期,中华民族正处于内忧外患、危机重重的局面,中国民众掀起了抗

① 屈雯喆. 中国体育电影的演进与发展. 河南大学硕士论文, 2011:13.

② 刘洋. 新时期以来中国体育故事片研究. 南京师范大学硕士论文, 2010:1.

日救亡的爱国热潮,内忧外患的民族战争、风起云涌的抗战热情,成了时代的主流。批判黑暗政治、讴歌民主自由、鼓舞人民大众救亡等内容,很自然地成为这个时期中国电影的政治母题。于是,左翼电影运动、抗战电影以及战后现实主义电影高峰等相继在这个时期出现,并取得了令人瞩目的辉煌成就。中国体育电影在这样的一个环境下形成第一个高峰,也在情理之中。当时,国民党政府教育部、内政部署下的电影检查委员会在舆论的压力下,于1931年开始禁摄武侠神怪片,1931年电影文化协会成立,左翼工作者与电影人合作,给当时面临危机的电影业带来了曙光,新的文艺思潮也带进了电影界。1932年,“一·二八”事变后,民族战争的影响使得全民族的意识形态发生了改变,国民党严格的检查制度也使得某些显在的意识形态口号不得不隐藏在故事表层之下,反而激起了艺术的创新。此外,20世纪三四十年代的中国电影已经开始形成自己独具的民族风格和民族特色,这个时期的中国电影先驱者们已经开始自觉地借鉴中国传统美学思想。由于其丰富的社会内涵、浓郁的时代气息、真实的生活场景、典型的人物形象,为世界电影艺术贡献出了一批杰出作品,当时许多影片至今被人们所喜爱和赞赏,显示出长久的艺术生命力和深远的影响。

二、中国体育电影的第二次高潮(1949—1966):社会主义的时代颂歌

20世纪50、60年代开创了中国电影第二次高峰。新中国的成立,使得历史发生了一次整体性的巨变,也赋予了人们认识现实、构想未来的新视角,有着广泛影响的电影必须承担新功能来迎合新的政权,新的国家制度奠定并规范着体育电影的社会主义方向和框架。这个时期文艺批评和创作的基本原则就是强调书写与社会政治运动密切相关的题材,必须保证“政治正确”的优先性;强调表现工农兵伟大的革命实践活动,任何个人的行动和命运必须放在革命的大潮之中;强调文艺直接对光明面的歌颂;强调文艺反映的生活要比现实生活更高、更美、更典型、更理想,英雄主义、崇高化是这一时期典范性的美学风格。^① 尽管从1949年新中国成立到1966年文化大革命爆发前的“十七年”,中国电影经历了“四起四落”的曲折发展过程,这个时期的中国电影犹如社会的温度计和时代的晴雨表,直接反应出社会的风风雨雨和复杂多变的政治气候。“十七年”中国电影最主要的特点就是鲜明的现实性与强烈的时代感,追求“崇高壮美”的美学风格,歌颂叱咤风云的英雄理想和浓郁鲜明的时代激情。总体上说,“十七年”电影是在曲折中艰难前进,其中数量最多、

① 杨清琼.论新中国体育电影的发展.北京体育大学硕士论文,2006:16.

成就最大、占主导地位的是革命的抒情正剧。^①这个时期,关于体育题材的影片有十部:《两个小足球队员》、《球场风波》、《女篮5号》、《冰上姐妹》、《水上春秋》、《大李、小李和老李》、《碧空银花》、《球迷》、《女跳水队员》、《小足球队》等,其中不乏具有代表性的优秀作品,如《女篮5号》、《冰上姐妹》、《大李、小李和老李》。它们以宏大的叙事特征,深刻表现了新中国建立以后,人民的生活和思想情感所产生的巨大变化。从表现内容来看,十七年的体育电影确实“紧密地联系着广阔的社会生活,银幕投射着变革中的时代光影……为巩固新生的社会主义经济基础和政治制度……发挥了强大的作用。”^②这是十七年体育电影作为一种文化存在的合理性。在宏大叙事(新旧社会的对比)的背景下,观众通过对运动员拼搏向上精神的认可继而潜移默化的接受影片对新社会的歌颂和对旧社会的控诉,这是在那个时代电影的表达方式和生存方式,也是体育电影存在和发展的必然趋势。新中国第一部彩色体育故事片《女篮5号》真正将“运动员”这一形象展现出来,这是中国人前所未有的形象,这一形象是新时代的代表,是时代精神的直观化,是新中国最直接的表象符号。^③

从具体的电影发展历程来看,“十七年”电影还可以分为1949年至1955年、1956年至1965年两个阶段。第一个阶段是新中国电影体制形成时期,这个阶段受整个国家的政治、经济、文化发展的影响,整个电影界产量普遍不高,体育电影更是处于一片空白。当时,新政权刚刚建立势必会带来新政策的制定,作为一种教化、传播的工具,中国电影正处于一种特殊而紧张的状态。应该说,从新中国一开始,新中国电影就伴随着中国政治的命运拉开了帷幕。在这时期,“工农兵电影”和“写重大题材”电影是新中国电影的旗帜。在新中国的银幕上,工农兵的觉醒、反抗、斗争直至胜利几乎是惟一的世界图景。而“题材决定论”在后来新中国电影的发展过程中一直是一条重要的政治标准,这条标准不仅使许多非“重大题材”电影受到排斥,甚至成为批判的理由,同时也是许多影片包括后来所谓的“主旋律”电影获得政治合法性的重要原因。体育的政治地位不高,体育电影也当然没有得到应有的重视。^④1956年至1965年诞生了一批经典社会主义电影,创造了新中国电影的两个小高潮,期间产生了一批带有浓厚政治色彩的体育电影,开创了新中国体育电影的发展历程。1956年,毛泽东同志提出了“百花齐放,百家争鸣”的文艺方针。这意味着中国终于从战争、战争恢复的特殊状态转入了“和平建设”时期,所以从

① 彭吉象. 百年中国电影期盼第四个辉煌时期. 电影艺术, 2005(5).

② 李道新. 中国电影文化史. 北京大学出版社, 2005: 228.

③ 王丽娜. 建构与呈现——新中国体育电影文化阐释. 山东师范大学硕士论文, 2010: 19.

④ 杨清琼. 论新中国体育电影的发展. 北京体育大学硕士毕业论文, 2006: 16.