

本书为山西省十三五教育规划课题

“在山西省基础教育中开展影视艺术教育的实验研究”（GH-16076）成果

GUANGYING TONGNIAN

光影童年

五十部优秀儿童电影解读

李锐 著

山西出版传媒集团
山西人民出版社

光影童年

五十部优秀儿童电影解读

山西出版传媒集团

山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

光影童年:五十部优秀儿童电影解读 / 李锐著. —太原:
山西人民出版社, 2019.8

ISBN 978-7-203-11027-9

I. ①光… II. ①李… III. ①儿童片—电影评论—世界
IV. ①J973.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第162007号

光影童年：五十部优秀儿童电影解读

著 者：李 锐

责任编辑：魏美荣

复 审：阎卫斌

终 审：姚 军

装帧设计：王佳敏

出 版 者：山西出版传媒集团·山西人民出版社

地 址：太原市建设南路21号

邮 编：030012

发行营销：0351-4922220 4955996 4956039 4922127（传真）

天猫官网：<https://sxrmcbs.tmall.com> 电话：0351-4922159

E-mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址：www.sxskcb.com

经 销 者：山西出版传媒集团·山西人民出版社

承 印 厂：山西荣博印业有限责任公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：15.75

字 数：250千字

印 数：1-700册

版 次：2019年8月 第1版

印 次：2019年8月 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-203-11027-9

定 价：62.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

前 言

——被媒介塑造的童年

尼尔·波茨曼认为,儿童是社会的产物,在屏媒体时代,电子媒介参与了对儿童的塑造。当下,电视、电脑、手机、平板、投影、荧屏等屏媒体对儿童的影响几乎无处不在,许多儿童甚至每天都要观看或接触游戏、动画片、电视剧、电影等媒介产品。游戏与电视剧的接受者正在呈现低龄化趋势,小学生在游戏与电视剧中投入的时间也在增加。在中国,动画片更多是拍给儿童甚至幼儿看的,有着固定而庞大的受众群体,学龄前许多儿童每天都会花半个小时以上的时间观看动画片。在儿童成长过程中,电子媒介发挥了越来越大的陪伴作用,父母尤其是老人更倾向于将儿童交给电子屏幕,这是儿童最便捷的休闲娱乐方式和学习途径。而不论是学校还是家庭,很少有教师与家长有意识地对儿童进行媒介教育。

在一所小学四年级的课堂上,老师播放了《放牛班的春天》这部影片,大多数孩子看得昏昏欲睡,比起国外电影,他们更喜欢看中国影片,因为国外电影要看字幕,并且许多情节似懂非懂。而且,他们更喜欢看电视剧而不是电影,因为电视剧浅显易懂。还有一次,我们带两个四年级的孩子去电影院看印度影片《神秘巨星》,其中一个小朋友看了一会儿便要离场,她无法体会这部影片的趣味。我了解到,孩子们聚在一起也会玩游戏、看电影,他们更喜欢简单而刺激的电影,比如鬼片等。其实,与电视动画、电视

剧比较而言,电影无论在艺术与思想上都更加丰富,但儿童需要更多更好的引导才有能力观赏电影。不可否认,国内动画片日新月异,动画种类与形象日益增多,但其中还是存在一些质量问题,比如内容形式相互复制明显,许多动画片存在价值观偏差,包含了许多暴力倾向及不正确的诱导,对孩子会造成不良影响。我也看到过受到不良动画片影响的孩子,他们会在语言、行为、表情上进行模仿,出现一些不好的习惯。

媒介塑造的儿童会有什么样的特点,这是个很现实的课题,现实中有许多案例与情况值得关注。从正面来看,媒介带给儿童极大的信息量,促进儿童学习或认识社会;从反面来看,也会给儿童带来现实与虚拟的误判,甚至催化儿童早熟,比如小学生尤其是女孩在电视剧中受到消费主义价值观的影响比较明显。这些存在价值观偏差的影视作品,对于处于习惯养成、行为模仿、语言习得阶段的儿童来说有害而无益,除了媒介监管之外,家长与教师应该有意识引导孩子接触优秀的影视作品,远离不良的媒介内容。

这是一个视觉文化的时代,也是一个视觉商业的时代,儿童的视觉正在极速得到开发,各种媒介都在吸引人们的眼球,包括儿童的眼球。媒介教育理论认为,艺术已经趋向通俗与高雅的交融,儿童需要接受日常审美训练与教育,在辨别高雅与通俗之外,还需要辨别通俗与低俗的差异。媒介教育就是要帮助儿童提升审美能力,引导儿童形成正确的审美观念,让儿童的审美选择与鉴赏能够在内容与形式之间达到平衡。在视觉媒介产品无处不在的时代,媒介教育要培养儿童形成审美的判断和选择能力,引导儿童形成高雅健康的审美趣味。近年来,在各地兴起的电影课就是媒介教育的具体方式之一。电影课让广大儿童与青少年可以在“读万卷书,行万里路”之外,能有指导性地鉴赏国内外诸多经典影片,以此寓教于乐、扩充视野、感悟人生。

笔者选取优秀儿童影片进行解读,目的就是帮助老师、家长、儿童及青少年筛选片目,领略影片的思想内容与艺术特点。本书选片的标准可以用《论语》中所提出的“思无邪”来概括,即以思想纯正与艺术唯美为筛选影片的标准,在解读中不求面面俱到,而追求表达出有启发性、个性化的思考和理解。让我们一起在电影中跨越时代、民族、文化界限,见证丰富多彩的童年。童年都是一样的,也都是不一样的,一样的童心,不一样的经历,一样的成长,不一样的环境。每个人都要成长,带着童年的记忆,带着潜意识里的回忆,童年时光让人无法割舍也不能割舍,只能在心底慢慢地滋长蔓延,成为助推生命的力量和继续前行的动力。

目 录

前言

——被媒介塑造的童年	1
《爱,回家》:外婆的家和她无言的爱	1
《博物馆之夜》:一次美妙的室内历史大冒险	5
《城南旧事》:童年的离别与离愁	10
《传奇的诞生》:球王贝利的少年成才之路	14
《草房子》:在童年的经历中收获成长	18
《大闹天宫》:动画民族性探索的典范之作	22
《大鱼》:父亲的诗与远方	27
《地球上的星星》:爱的缺失与呼唤	31
《当幸福来敲门》:幸福是奋斗出来的	35
《E.T外星人》:以温情取胜的科幻片	39
《芬妮的旅程》:犹太儿童的生死逃亡	43
《放牛班的春天》:在体验缺憾中感受完美	47
《疯狂约会美丽都》:冰冷而疲惫的孤独感	51

《疯狂动物城》:再造美好乌托邦	55
《功夫梦》:外国小子的中国功夫梦	59
《好奇的乔治》:对世界充满好奇的童心	63
《海蒂和爷爷》:享受自然之爱的滋养	67
《海洋之歌》:用爱医治心灵的伤痛	71
《叫我第一名》:战胜残疾 活出真我	75
《看上去很美》:有点残酷的黑色童话	80
《龙猫》:唤起乡村的神秘记忆	84
《美丽人生》:守护心灵的美丽谎言	88
《男孩与鹈鹕》:少年与动物之间的特殊情感	92
《你的名字。》:时空与身体的穿越	96
《念书的孩子》:小故事蕴涵大情感	99
《帕丁顿熊2》:呆萌的英伦小绅士	104
《皮威的长假》:不老的童心与友谊	108
《奇迹男孩》:善良比颜值更有魅力	113
《千与千寻》:人性与现代性的批判	118
《三毛流浪记》:有趣且动人的儿童艺术形象	123
《杀死一只知更鸟》:电影的话语分析	129
《闪闪的红星》:经典的革命样板戏电影	134
《少年派的奇幻漂流》:人性与文化的精美寓言	140
《神奇队长》:传承、差异和忧虑的教育观	144
《摔跤吧,爸爸》:最大的梦想是为祖国赢得荣誉	149
《我的九月》:时代记忆与集体回忆	153
《我的影子在奔跑》:特殊儿童的精彩十七年	158
《希布》:沙漠中的残忍童年	162

《小兵张嘎》:中国儿童电影经典之作	167
《小孩》:喜剧大师卓别林演绎父子深情	173
《小男孩》:芥籽大小的信念可以移山	177
《小鬼当家》:做家庭的小主人	182
《小树的故事》:印第安切罗基人的生命教育	186
《小鞋子》:窥探儿童的心灵世界	190
《寻梦环游记》:用爱守护逝者的灵魂	195
《阳光小美女》:尊重并捍卫失败者的尊严	199
《一个都不能少》:一部现实主义儿童电影力作	203
《音乐之声》:带你领略音乐电影的魅力	207
《雨果》:写给电影艺术及先驱者的情书	211
《追风筝的人》:人性视角下的阿富汗童年	218
附录:	
电影教育在基础教育中的地位与实现途径分析	222
中国儿童电影的文化理念	230
中国儿童电影如何面向世界讲故事	235

《爱,回家》:外婆的家和她无言的爱

韩国电影《爱,回家》,又译作《外婆的家》《有你真好》。影片讲述了生活在汉城的相宇妈妈离婚后,为了方便找工作,暂时将7岁的儿子相宇送回在乡下的外婆家住,相宇从开始嫌弃又丑又哑的外婆,到被外婆无私伟大的爱所感动,逐渐与外婆产生深厚感情的亲情故事。

细节与情感

这部影片风格平实纯朴,却蕴藏着深沉感人的力量。在影片所塑造的外婆形象中,我们能够看到千百万朴实平凡、铅华落尽、静默伟大的老人,她们拄着拐杖,腰身已经佝偻,过着最简单又最真实的生活。任何人都会在她们面前放下浮华与傲慢,变得笃实而坚强。外婆这种孤独、简单的生活方式,传达着一种传统的朴素的生活态度。傍晚,外婆会坐在门口望着自己生活了将近一辈子的大山,这时,相宇也过来看,但是他不懂外婆在看些什么。屋子里跑进来一只昆虫,相宇受惊害怕,吵着让外婆打死它,外婆捉住虫子后,却开窗将虫子扔出去放生,而窗外是一片虫鸣。

影片以富有生活气息的细节取胜,具有强烈的现实感。祖孙两人的情感交流、发展贯穿影片始终。影片运用人物关系变化来形成戏剧性冲突,从生活细节中发掘情感的力量。外婆从壁柜里掏出珍藏的糖果递给外孙,此时相宇吃着巧克力,根本没有放在眼里;绍义送水果给外婆吃,这一细节表现出外婆一个人生活不易,多亏有绍义和其他村民的照顾;外婆玩相宇的积木,左试右试,怎么也放不进去,表现出外婆的童心;外婆在昏暗的灯光下缝补那双穿了又穿,已经破旧的鞋子,展现出外婆生活的节俭;相宇在墙上画出讽刺外婆的图画,表露他对外婆的不满;外婆踩到相宇的卡片粘在脚上,受到相宇嫌弃;外婆把掉在地上的米粒捡起来吃掉,说明她俭省的生活态度;相宇怕丢脸,把箩筐扔到地下,转身去找荷妍,显示出他的虚荣心;外婆带着相宇吃炸酱面,她却只喝水看着相宇吃,是为了省钱;外婆将卖剩下的干菜给小卖部婆婆,买回巧克力派,她为了孙子却舍得花钱,等等。一老一少,一个乡村生活方式,一个城市的生活习惯,他们之间必然有许多的冲突,这些冲突就是一个个真实生动的小摩擦、小故事,其中表现出爱的细腻,以及打动人的情感。

对比与变化

影片将城市与乡村的生活方式进行了对比,将农村的童年与城市的童年进行了比较。农村儿童生活清贫却保持着纯朴自然的品性,而城市童年被玩具、电子游戏及电视等填满,相宇所代表的一些城市儿童被现代城市生活宠坏了,显得无礼自私,完全不理解别人的感受。开始,相宇很嫌弃这些又土又脏的乡下人。外婆想要牵相宇的手,相宇躲开了,原来他是嫌外婆脏不让她碰自己。相宇一有时间就玩游戏机,他还吵着要看电视,可是外婆家的电视太旧了,开关都掉了下来。相宇的种种恶作剧,表明他不能

体谅外婆的感受。游戏机没电池了,他向外婆要钱买电池,外婆没钱给他买电池,他便将便盆踢下去摔碎、将外婆的鞋扔掉、拔掉外婆的发簪,而外婆却不生他的气。她不与相宇计较,没有鞋她便光脚去挑水,没有发簪就用一把旧勺子代替。相宇把外婆的簪子偷偷拿去商店换东西,商店老板拿着发簪敲了相宇的头,教训他竟然偷大人东西。相宇与绍义相处时,他故意吓唬对方,并因此使绍义摔倒,划破了脸,而绍义却不计前嫌,在相宇遇到疯牛时救了他。当他向绍义道歉时,绍义还说:“你已经道过歉了。”乡村儿童的宽容真诚与来自汉城的相宇的自私无礼形成了对比。在这样的乡村生活环境中,相宇当然会发生很大的改变,他在城市养成的坏习惯,在这里开始慢慢收敛,也开始懂得了付出的可贵,懂得关注他人的需求。

镜头与场景

影片摄影风格为静止镜头多,单镜头较长,节奏舒缓。以此,体现人物内心情感,营造场景的生活化氛围。镜头常将祖孙俩并置,纵向的景深镜头表现动作差异、拓展景深空间,横向构图展现人物交流、表现人物关系的微妙变化。纵向构图,比如相宇玩游戏、洗衣服等场景;横向构图,如祖孙一起吃饭、外婆让相宇帮忙穿针线、相宇拉屎时让外婆陪在身边等场景。影片恰当地运用光影表达生活情感,如昏暗的灯光把外婆的影子映在了墙面上;相宇入神地玩着游戏机的影子;相宇半夜起来吃鸡肉,用映照在墙上的影子来表现;相宇临走前一天晚上,给外婆画画,边画边不时地擦着眼泪,这一情景也是通过映照在窗户上的影子来表现。影片还注重通过前后场景、人物动作对比表现人物心理的变化,比如相宇曾在墙上画画侮辱外婆,到后来,他将墙上的画都涂抹掉,再后来,他在卡片上画画留给外婆。故事中,相宇帮助外婆穿针引线出现了几次,前后人物心理已经在变化,从

最开始的不情愿,到穿好线后用剪子剪断,到最后,相宇主动为外婆穿线并整齐地插在线团上供外婆使用。

一些场景和情节酝酿着深沉的情感,推动了情感的变化及升华,蕴藏着影片叙事的内在动力。如相宇刚到外婆家时只吃零食,还要吃汉堡、肯德基,外婆为了给他买鸡,不知道走了多远的山路,一直淋着雨回到家里。相宇发现外婆做的不是炸鸡时,就把碗打翻了,哭闹着要吃炸鸡,但半夜却饿得受不了,又偷偷吃掉鸡肉。第二天,外婆感冒了没起床,相宇此时懂得照顾外婆了,他帮外婆盖好被子,还把簪子还了回去。再如,他与外婆去城里赶集,外婆带他吃面,付钱时拿出的是一把零钞和硬币,相宇看在眼里。当经过电池专卖店,他也不去买电池了,此时,他已经懂得外婆挣钱多么不容易。又如,相宇坐上回村里的汽车后,外婆并没有上车,她让相宇拿上包袱,相宇拒绝了。这时,他的心思全在女孩荷妍身上,而他后来才发现,外婆没有钱买车票,是一步一步走回来的,她身上沾满灰尘显得更加苍老。相宇在站牌处,看到外婆回来,便接过包袱,将一块本来要留到第二天吃的巧克力派悄悄放进包袱中。还有,外婆用纸包住游戏机,将买电池的钱与游戏机包在一起,相宇打开包装纸,看到钱后,受到了感动。相宇离开前,把自己画的画留给外婆,那是他为外婆准备好的邮寄卡片,一张写着:“我想你”,一张写着:“我病了”,都写好了地址和收信人。相宇上车后,便跑到车的后窗对着外婆一遍又一遍做在胸前画圈的手势,那是外婆喜欢做的一个动作,包含着让对方谅解、放心、慈爱等含义。正是外婆坚忍的生活态度和毫无怨言的举动,让相宇懂得了她的爱和付出。

就这样,妈妈带着相宇再次消失在外婆的世界里,而外婆依然在这个小山村里孤独坚强地生活着。

《博物馆之夜》：一次美妙的室内历史大冒险

影片《博物馆之夜》讲述了保安赖瑞在博物馆工作的三个夜晚中，所经历的惊心动魄的冒险故事。赖瑞想尽办法控制局面，最终他成功做到了，并成为智斗小偷、恢复博物馆秩序、保护博物馆文物的英雄。

故事与主题

在这部影片中，本·斯蒂勒饰演的赖瑞是一个时运不济的梦想家，他相信总有一天能成就一番惊人的事业。当然，这一切还只是一个梦想，摆在眼前的是他必须在圣诞节之前找到工作，否则，他的儿子就将判给前妻。很快，他得到了一份工作——去纽约自然历史博物馆做夜间警卫。自然历史博物馆有丰富的藏品：狰狞的史前生物、凶猛的古代战士、早已消失的族裔、非洲丛林的动物、历史上的传奇人物，还有埃及法老的石棺，等等。在博物馆，这些都被定格在一个时刻，无论时间怎样流转，它们都不再改变。工作的第一个晚上，他拿着一个超大手电筒和一本详尽的指示手册，被孤单地留在安静的博物馆里。博物馆的老警卫们即将退休，他们告诉赖瑞，

他的工作职责就是“确保在晚上没有任何东西能进出博物馆”。赖瑞并没有意识到,他即将在博物馆度过第一个疯狂、难忘的夜晚。夜深人静,博物馆中竟然有了动静,让人难以置信的是,恐龙骨架活了过来。不过,赖瑞最终发现了怎么去控制它,原来,它只是需要一根骨头,本来很可怕的史前动物也有了可爱的一面。可是接下来,出现了更糟糕的状况:所有的那些史前生物和只有故事书里才活蹦乱跳的人物,竟然一个一个都活起来了。他们在博物馆中肆意行动,所到之处尽是混乱:暴龙和匈奴人把博物馆的大理石墙面捣坏了;狮子和猴子四处觅食;3寸高的西部牛仔绑架了赖瑞,把他放在模型铁轨上;印第安勇士朝赖瑞投出小如细针的长矛,等等。赖瑞完全蒙住了,不知所措,他根本无法掌控眼前的混乱局面。每天晚上,这些活过来的模型都要把赖瑞折磨得痛不欲生。而白天,没人相信赖瑞描述的事情,认为他精神有问题。为了不让儿子失望,赖瑞决心打赢这一仗来保住博物馆,希望可以成为儿子眼中的骄傲,他要抓住这次成为英雄的机会。终于,在同样活过来的纪念蜡像——美国前总统罗斯福帮助下,赖瑞用历史知识与勇气面对这一切挑战……

影片主人公赖瑞是个一事无成的倒霉蛋,他需要一份工作来争取对儿子的抚养权。他似乎是个不合格的父亲,婚姻失败、情感空档、失去工作,他没有机会用任何事情来证明自己是个让人崇敬的父亲。但他是个善良的人,不会违背自己善良的本性和做人的原则。在工作岗位上他尽职尽责,不但要管理好博物馆,努力恢复博物馆的秩序,做好一个保安的工作,还要与犯罪分子斗智斗勇,为博物馆夺回丢失的文物,承担起英雄的角色。在这个过程中,他向儿子证明了自己是个有担当的父亲、有智慧与勇气的英雄,并得到了异性的眷顾,收获了爱情。生活中,孩子对于父亲总会投以崇拜的眼光,父亲即使不能成为孩子的偶像,也要成为他们做人做

事的榜样,并且,父亲为人处世以身作则,能给予孩子巨大的勇气去面对生活中的一切。在当下家庭中,父亲的地位在社会的功利化竞争与攀比中受到了挑战,有时常会处于劣势,妻子及孩子不再以崇敬的眼光去看待自己的丈夫和父亲,而是常常质疑这个男人怎么不是个百万富翁呢?自己的丈夫或父亲怎么会那么没用、那么不靠谱?这部电影宣扬的英雄主义,在现实生活中发生的几率的确太小了,所以,它似乎代表了一种普通男性的中年危机,这种危机感来自父子之间的信任危机,也来自夫妻之间的情感危机。

冒险题材的影片具有很强的感官体验,同时,多包含社会改革的观念。博物馆代表知识与历史,在其中可以看到人类的历史变迁,在历史的映照下,当下便显得更加清楚,因此,能够穿越历史的人无疑是智者。影片中,赖瑞要成功脱险必须具备足够多的历史知识,知识就是力量,善于学习才能摆脱危机,就像影片中的台词:“温习一下历史知识,我刚来的时候就是这样的,大有益处”“他非常热爱历史,他认为对历史了解的越多就能更好地适应未来。”同样的地点、同样的人物、同样的主人公采取了不同的策略,就出现了前后不同的效果,对历史知识进行恶补之后,赖瑞已经由一脸茫然而变得越来越胸有成竹,他终于由一只菜鸟变成了能够把控局面的英雄,从被人暗算的弱者变为主动出击的强者。影片中的角色也具有一定的现实意义,拥有博士学位的博物馆馆长却显得那么傲慢无知,馆长似乎代表纸上谈兵、不接地气的某些高级知识分子。三个老警卫外表看起来是一群善良的老人,其实是几个贪得无厌的坏人,中国有句古语:“老之时戒之在得”,这三位老人神秘而诡异,其中暗示了对于贪恋金钱的社会风气的批评。

题材与场景

在现代社会中,博物馆总是静默的、深沉的,充满历史沧桑感以及难以描述的神秘气息,游客常常怀着敬畏之心在其中游览参观。而这部影片充满想象力地将博物馆复活了,每个模型、骸骨都有了生命,博物馆不再是模型与标本的仓库,而是历史与文化的冒险乐园。这部影片激发起观众对博物馆的每个事物的兴趣,设想一下,当我们在博物馆参观,去想象这些历史中的人与动物在怎样思考、说话、生活。影片将科教知识、历史故事以及冒险融合进来,其中所出现的任何动物及故事都有历史及科学的依据,含有丰富的博物知识,值得观众细细推敲。

影片中的历史人物、动物形象设计都有历史依据,新鲜而不背离传统。博物馆大厅中的那尊骑马挥剑的人物蜡像,是美国历史上赫赫有名的人物,即第26任美国总统西奥多·罗斯福。作为历史学家,罗斯福学识渊博、成就辉煌,他的著作《1812年战争中的海战》成为两代人的教科书,还有《征服西部》等具有重要影响的著作,还曾当选为美国历史学会主席。西奥多·罗斯福是一个自律、严谨而又充满领袖魅力的人,具有相信什么事都可以做到的积极态度。在影片中,他鼓舞赖瑞:“你可以做到,假如你可以让这里回归秩序,从此就再没有什么能难倒你”,并给了赖瑞许多古老但永远有效的建议。肖尼河的印第安妇女萨卡加维亚,被誉为“鸟般的妇人”的美国历史上西部拓荒时期的传奇式女性,是重要的“路易与克拉克路线”发现者。其头像被印在新款的一元美金纪念金币上。影片中萨卡加维亚聪明又有才华,对于找东西很有一套,她帮助赖瑞让失控的博物馆重新物归原处。沉睡千年的埃及王年青而富有活力,他想要拥有一段属于自己的冒险。中南美卷尾猴是个麻烦家伙,别看它体型迷你、憨态可掬,捣起蛋来可