

用纪实和艺术交融的激情为体育精神“画像”

□ 王黎燕 尹冠琳

【摘要】《体育的力量》是一部兼有纪实性和艺术性的人文纪录片。其纪实性主要体现在对主要人物的筛选和塑造上,在选择人物时故事性和讲述价值成为核心的衡量条件,通过“纪实追踪”的手段在一个较长的时间跨度内去发现细节、寻找变化、捕捉真实,其艺术性主要表现在对电影化叙事方式的借用,用隐喻、故事化叙事、注重画面感和视听元素的艺术化综合运用等多种方式为纪实性增加艺术感染力。

【关键词】《体育的力量》;纪实性;人物选择;艺术性;电影化叙事

《体育的力量》是中央电视台体育频道继体育纪录片三部曲(《我们的奥林匹克》《中国冰雪记忆》《亚运在中国》)之后推出的又一力作,从中可以清晰地看出,这是一次创作者们在创作理念上的大胆突破和对宏大题材驾驭能力的快速提高。尽管总导演张朝夕反复强调,在2008年北京奥运会拉开帷幕之际播出的《我们的奥林匹克》不是一部有关中国与奥运关系的纪年史,于2009年温哥华冬奥会召开前几个月播出的《中国冰雪记忆》也不是为中国的冰雪运动树碑立传,但在题材的选择上这两部作品都是以史为线、叙事为主,人物的选择和塑造都要以史为标、以事为尺,并最终为之服务。总之,两部纪录片都是人物围绕史、事,事件的意义超出人物的意义。2010年于广州亚运会开幕之前播出的《亚运在中国》依然延续了这种创作理念。当以纪录片的形式为中国的体育事业完成宏大的历史叙事时,当中国已经开始由体育大国、金牌大户向体育强国、和谐之国迈进时,这些纪录片工作者毅然把目光和镜头转移到了难以言说却又无处不在的“奥运精神”和“体育精神”之上。由记录历史

和事件,到为精神“画像”,是题材选择上的一次重大突破,但也面临着创作理念上的挑战。创作者们选择了用激情去融合严谨忠实的纪实手法和激动人心的艺术表现,完成了中国人对奥运、对运动、对人生、对梦想的精神层面的抒写和刻画。

精神是抽象的,如何把这种存在用视听语言塑造出来,不仅要可闻可见,还要超脱感官之限,使之抽象灵动、打动人心?这恐怕是创作者在塑造中国人的体育精神时首先要考虑的难题。奥运精神,实为人的精神在体育运动中的总结升华,因此选择“有故事的人”成为创作思路的切入点。《体育的力量》的创作者同样延续了以往三部作品中采用的“纪实追踪”手法,即利用时间的跨度发现细节、寻找变化以营造现实生活的真实感。^①不同的是,这里的人物不再是历史长河、宏大事件中的注脚和说明,而成为真正的主角,他们鲜明而优美地浮出历史地表,作为一个又一个鲜活的个体,以各不相同的运动经历、奥运故事,以及伴随其中的人生起伏、精神追求和梦想之旅来汇集和诠释着中国人的奥运精神和人生追求。

开篇之作《从北京到伦敦》首先就在人物的选择和塑造上惊艳四座。单纯从题目上看,似乎想要表达的是从北京奥运会到伦敦奥运会这四年的时间里与奥运会有直接关系的选题,但作品选择的却是奥运精神在这样一个短暂的时间尺度内对中国普通人产生的深刻而永恒的影响力。首先是由曲丽(大连自由撰稿人、都市白领)、林群(湖北江汉油田家庭破碎、健康恶化的单身母亲)、田玉桥(进京闯荡,曾在生存的边缘线上挣扎和迷茫的下岗职工)三人组成的民间马拉松爱好者群像,他们受到北京奥运会的影响,开始用奔跑的姿态甩开人生的阴郁,用奔跑改变自己、改变命运,也激励和改变他人,在奔跑中感受运动的力量和生命的灿烂。而另一个群像则是在1999年起航的清华赛艇队,这个曾经怀着美好梦想,希望能与北大赛艇队“百年对抗”、发扬奥运精神的团队,却在仅仅维持了十年就夭折的对抗赛中彻底领悟到真正的奥运精神。中国人曾经根深蒂固、功利性极强的成败观无情腐蚀了中国两个最高学府之间美好竞争的初衷。在彻骨的遗憾和反思中,观众和清华赛艇队的队员们一起接受了

奥运精神的洗礼。

第二集《篮球之乡》在人物的选择上继续打动甚至是震撼着观众。谈到篮球,几乎所有中国人的脑子里第一个蹦出来的就是姚明。但创作者却将观众的视线意外引向了云南大姚县大山深处一个名不见经传、却演绎着篮球传奇和运动精神的小村子处立里。老村长去外面开会,在偶然中发现了这种不分贫富、可以凝聚人气的运动,于是之后的40时间里篮球改变了这个与世隔绝的小山村以及生活在其中的人们。当王春元成为村里第一个因篮球进入体校的孩子时,根植于他内心的不仅仅是篮球梦,而是运动精神带来的“非常简单”的人生梦想:挣钱,回村子里修敬老院,为了感谢那些让他接受了运动精神洗礼的老人们。篮球,对这个闭塞的小山村不仅是一种运动、一种让人动容的精神,更是一种现代文明的洗礼。在有“世界工场”之称的广东东莞,来自四面八方,身份、地位各不相同的人们通过篮球融入在一起。无论是作为宏远队队员的王仕鹏,还是作为球迷的刘洪刚,他们都因为篮球在这个高度机械化的陌生城市找到了归属感、平等感,找到了融入和热爱这个日夜繁忙的城市的入口。东莞大朗镇石厦村村民黄敏宁对篮球的深厚情感,让人看到了篮球带给东莞人的那种超越平凡生活、坦然面对人生成败的巨大力量。篮球,在这个高度发达的地区不仅是一道蔚然成风的体育景观,更是一剂消解现代文明负面作用的良方。

前两集通过对这样一个有运动故事的普通人物的饱满记录,用真实动人的个体精神一点点汇聚成可视可感的集体精神,共同诠释着同一个主题——大众体育、全民健身的力量在于可以以各种形式去吸引和影响每一个关注它、投身于它的个体,不仅强健其体魄,更铸造其灵魂。而体育的这种力量在职业体育同样存在,后三集集中对此进行另一个角度的诠释。

在第三集《职业之路》中记录了李娜、姚明、王伟三个在中国竞技体育中

职业化程度最高的运动员的职业运动生涯和生存状态。前两位是备受关注、灿烂耀眼的国际体育明星,而中国唯一一位在美国职业棒球小联盟中顽强生存的球手王伟则是普通职业运动员的代表。体育和竞技在他们身上不再过多承载国家荣誉或使命,而成为一份安身立命的工作、一个为之狂热献身的职业、一种承载个人梦想和追求的事业,他们的成功和辉煌无需神化,也无需政治化。正如国家体育总局副局长肖天在片中所说:“他们在国外的影响仍然是给中国加分的”。一个日益开放和从容的体育强国的形象也从中呼之欲出。第四集《我的奥林匹克》记录了刘翔、杜丽和张秀云三位运动员与奥林匹克的曲折情缘,以及由此给自己带来的人生磨砺和精神体验。刘翔在北京奥运会上由于脚伤而意外退场,让他一帆风顺的“飞人梦”遭受了前所未有的重创。战胜伤痛和内心的灰暗之后,他把此视为一次不是所有人都能拥有的宝贵经历,选择奥运、选择了“跑”,就要“享受它”、“乐在其中”。杜丽的奥运夺冠之路曾是一个痛苦和激动交替来袭,让她“死去活来”的过程,但做了母亲之后复出的她开始以“享受比赛”的豁达心态来全力备战伦敦奥运。张秀云在1996年亚特兰大奥运会和队友曾一起创造了中国双人双桨项目在奥运会上的历史最好成绩。但此后由于心脏病和手术,她连续错过了三届奥运,而对划艇运动的热爱和执着并没有让这个做了母亲的36岁女人放弃梦想,她又拿到了伦敦奥运会的参赛资格。无论结果怎样,就像她本人所说“能参加就是一种胜利”,一种对自己的超越和战胜。作为收官之作的《中国之队》记录了包括中国男子乒乓球队、中国男子体操队和中国女子曲棍球队三支国家队备战伦敦奥运会的过程,其中分别选择了王皓和马琳、陈一冰和滕海滨、唐春玲为重点记录对象,以队员四年的“自我博弈”来折射整个团队的协作、困惑和发展瓶颈。这一集的可贵之处在于代表国家形象的国家队没有被国家荣誉、爱国情怀限定,个体和团

队的形象都没有被刻意打上爱国主义的光环,因而透露出真实、细腻的人物个性和团队特征,突出了竞技体育中的残酷竞争和拼搏精神。

对人物的精心选择和长达四年的追踪记录,是作品纪实性的集中体现。然而这不仅是一部忠于现实、细腻记录的纪实之作,更是一部高于现实、“好看”的艺术之作。其艺术性主要体现在对电影化叙事方式巧妙又大胆的借用上。

首先是大量巧妙地使用隐喻丰富了作品的内容、拓展了作品的内涵。以民间马拉松作为整部作品的起点,就是一个带有鲜明隐喻色彩的开篇。这项以漫长奔跑闻名于世的运动,隐喻着迈着坚定步伐、向体育强国迈进的中国形象;清华赛艇队和北大赛艇队“百年对抗赛”的“十年之殇”,昭示着中国社会普遍持有的功利性输赢观和成败观的狭隘和瓦解。而在众多的体育之乡中对篮球之乡情有独钟、浓墨重彩的深情记录,无非也表达着创作者对这种超越等级、不论贫富的集体运动的“偏爱”,而追求人格的平等、有尊严地生活不正是当下中国社会热切的时代诉求吗?把颇受关注也颇有争议的职业化运动员作为诠释职业体育精神的第一个环节,这本身就在彰显着国家和国民不断开阔的视野和胸襟,自信、从容、开放的中国国家形象隐藏其中。这些看似巧合和偶然的隐喻,却被创作者们刻意地融进了忠实的记录当中,从而有了一种超脱体育和运动本身、忠于人物个体体验又超越了个体命运的激荡人心的民族情怀和爱国激情。

其次是故事化叙事方式的恰当运用。这首先体现在记录对象的筛选上。在纪录片创作界有这样一句行话:跟错了人不出活。因此在选择人物时创作者不以胜败论英雄,而把镜头对准了“有故事的人”、有讲述价值的人、可以诠释体育精神的人。这样的人不一定是最成功、最耀眼的,但一定是最具代表性、最曲折、最有悬念的,这相当于一个好导演找到了好剧本。因此,那些主

要记录的对象几乎每一个都具备了鲜明个性和打动人心的力量。故事化的叙事方式还体现在对细节的捕捉和渲染上。纪录片是关于时间的艺术,如果说对细节的捕捉是对创作者观察力和耐心的考验,是和时间的博弈和较量,是对精彩瞬间的真实再现,而对细节的渲染则是后期创作中的主观表现和艺术创造。执着的眼神、挥洒的汗水、沉思的侧影、心理波动带来的微妙表情、划过视线的篮球等一些无处不在的细节描写为平实的记录增添了强烈的视觉效应和心理冲击。故事化的叙事方式还表现在平行蒙太奇的大胆运用上。如在表现李娜一夜之间成为体育明星之后徘徊在频繁的商业活动和不断滑坡的战绩之间,两种场景快速地交替出现,一个迷失在商业利益、同时又挣扎于职业梦想之中的人物形象顿时立体饱满。在第五集中唐春玲忍受与年幼女儿的分离重返训练场,手机里女儿的录像和生活中女儿对妈妈的评价与唐春玲训练现场的慢镜头构成平行蒙太奇,这让人物在一亮相就具备了作为母亲的温情和伤感以及坚强和执着,形象顿感饱满鲜活。当然,故事化的叙事方式还表现在串联技巧和过度方式上,二十多个记录对象,他们之间很多时候在逻辑上没有直接联系。如何把这些人物不同的个性和故事统一在一个框架内又衔接顺畅?总体思路是按照从普通人到运动员、从大众体育到职业体育这样的逻辑顺序来表述主题,具体到每一集又具有各不相同的串联技巧,这其中《篮球之乡》做得尤为巧妙。山村处立里和东莞,两个除了对篮球的热爱在其他方面毫无关联,创作者通过对春节、春节过后这样特殊时间点的把握和衔接,^②把生活在两地的人们与篮球之间的两套故事化叙说变成了浑然天成的一个故事。

第三,让画面说话的叙事风格。让画面说话首先是作品纪实性和真实性的基本保障,但做到这一点仅仅是记录功能的初级体现,要让作品达到看似简单实则非常不简单的“好看”的艺术标准,就必须让有信息含量、有视觉冲击

力的画面自始至终处于电视要素的核心地位。简单的纪实性的镜头肯定满足不了这种审美需求,于是创作者们大胆使用“创意摄影”来增加作品画面语言的信息量 and 艺术美。“创意摄影”讲求情景再现和意境营造,它主要承担三个功能,一是实现对于过去没有影像段落的再现,一是实现过去和现实之间的过渡,再一个就是强化细节、渲染气氛,调动特殊拍摄手段去营造场景。^③这种拍摄理念在第一集《从北京到伦敦》中运用最为充分,在50分钟的作品中,万能叙述视角的旁白和人物自己的“我”的叙述从客观和主观两个层面去展开人物的人生经历和精神世界,这两种叙述视角几乎平分秋色,而在大量的“我”的叙述中直接出现人物采访的画面不过两分钟左右,剩下的都是用有说服力的画面来表现人物的有形的现实和无形的精神世界。这种让画面来驾驭主题的方法,达到了最大程度的声画合一,在充分弥补“语言”的抽象性同时又丰富和具化其内容和含义,在单位时间内给观众带来信息量最丰富的视听体验。

第四,视听造型元素的艺术化综合运用,这种综合运用已经远远超越了纪实和增加信息量本身,而上升为一种类似于影视艺术的追求,因此这种综合运用的价值主要体现在审美价值和情感体验上:渲染动人细节、营造特殊氛围、塑造人物性格或环境特征、外化人物内心世界、打造作品的节奏感。如第二集中东莞两个村队在春节赛中激烈对抗,现场观众热烈的呼喊、短促有力的鼓声、让人精神紧绷的配乐和快节奏切换的动感十足的画面,让人完全忘记了这是一场村子里的比赛,篮球的魅力尽得彰显。而在比赛最后的三秒钟,石厦村队热爱篮球运动的黄敏宁获得了两个决定最后胜负罚球机会,此时配乐风格大变,低沉滞缓中透着一种不得而知的悬念和期待。在投球的瞬间,在高潮戛然而止的配乐、鸦雀无声的现场、面部神态的大特写、投篮动作和篮球画弧而飞的慢镜头、篮球划过空气进入篮筐后又掷地有声的广角镜头,多种视听造型元

素的配合应用营造了快慢交替、动静相宜、起伏跌宕的审美体验,即使没有过篮球体验的观众也能感同身受,跟着现场观众、跟着黄敏宁的行动和内心一起经历了一场激动人心的精彩瞬间。

这部作品以电影化叙事手法贯穿首尾,并融入细枝末节,其细致程度甚至会发展到对人物服装的人为介入上。比如,在第一集中三位民间马拉松爱好者在跑步时总是穿着同一套运动装,曲丽是艳红上衣和艳红的跑鞋,透露着都市年轻白领热烈的青春和激情;单身妈妈林群是一身饰有白色和红色线条的黑色衣服,彰显着历经磨难和风雨之后的坚定和坚韧;北漂田玉桥饰有明黄色线条的天蓝色上衣则透露着人物内心的明朗、宁静和自信。因为服饰色彩的恰当运用和衬托,这些人物在奔跑时不仅具有了视觉上的审美愉悦,也更容易让人在心理上产生共鸣。

细腻严谨的纪实手法加上电影化叙事方式的合理运用成就了这部真实又“好看”的人文纪录片。这种真实又“好看”的背后体现的不仅是创作者过硬的创作技术和不断更新的创作理念,更是把技术和艺术、客观和主观糅合在一起的创作激情,正是这样一种激情刻画出了体育的力量、体育的精神,以及中国人对这种力量和精神在认识上的转变和深化。

注释

① 张朝夕.《中国冰雪记忆》的源起:奥林匹克的延续[N/OL].央视网,http://space.tv.cctv.com/article/ART11247533646108477.2009-7-14

② 如其中一处的过渡性解说:这座拥有700万外来人口的工业之城和篮球之城,每年都会随着农历春节的到来,而放慢它奔腾的脚步。嘈杂的机械会停止运转,喧嚣的街道会归于平静。这座城市的大部分人都将满载着一年的收获和快乐,回到他们自己的家乡。(东莞画面淡出、处立里画面淡入)每年农历新年之前,无论回家的路有多么艰辛和遥远,在外打工、求学的处立里村民们都会通过各种方式赶回村里。

③ 贡吉玖.访《中国冰雪记忆》总编导张朝夕[N/OL].纪录片网,http://www.cnjlp.tv/4-wz.asp?id=3772.2010-3-4

参考文献

① [美]范茜秋.电影化叙事[M].王旭峰译.桂林:广西师范大学出版社,2009

② 蔡尚伟.电视专题[M].北京:清华大学出版社,2010

(作者简介:王黎燕,河北经贸大学人文学院讲师;尹冠琳,河北科技大学文法学院新闻系讲师)