

《给孩子的电影》带你和孩子一起探索电影世界

跟着学者“学”看电影

羊城晚报记者 何晶

2020 上海书展于 8 月 12 日至 18 日举行。本次书展全国各地的作家齐聚一堂,还有电影学者、音乐家、版权代理等人士共同参与这场文艺盛事。

北京大学人文特聘教授、北京大学电影与文化研究中心主任戴锦华编著的《给孩子的电影》在上海书展首发。该书由活字文化出版,遴选出世界电影史上 50 部经典影片进行详细解读,以专业的眼光带领孩子欣赏电影。戴锦华说:“电影是窗口,希望孩子们透过这扇窗,看见不同的生活和世界,因为通过电影,你几乎能获得一切。”

看电影是需要学习的

《给孩子的电影》遴选出世界电影史上 50 部经典影片进行详细解读,以专业的眼光带领孩子欣赏电影,另外又以列表的形式列出 50 部影片,作为延伸阅读和观影的参考。

在新书首发活动现场,戴锦华教授谈起了这本书的缘起:“和这本书的策划统筹、华南师范大学文学院滕威教授交流的时候,我们发现,电影没有进入教育系统,没有人在课堂上带着孩子一起学习电影,这是很大的遗憾,甚至是个错误。我们想把电影也带回到孩子的美育中,通过电影,孩子能够学习一切。”

戴锦华说:“一百年来,电影早已成为每个人生成长环境中重要的文化、艺术、娱乐……电影的重要意义,在很多时候已经超过了戏剧、小说、音乐。孩子们有音乐课、美术课、语文课,可看电影好像不需要学习。其实不经过学习,看电影永远是不高级的娱乐,只是看个热闹和高兴。电影除了让我们高兴,还几乎告诉了我们一切。”

年龄小不意味着低幼

《给孩子的电影课》的主题是给孩子看的电影,但戴锦华不同意只选儿童片,给孩子的电影也不等于简单明确、阳光灿烂。她说:“不要以为孩子年龄小,他们就懂得少。小孩只是个头小,心不一定小。年龄小也不一定意味着低幼,而是有时候大人会把孩子想得很低幼,其实是家长、教育者自己比较低幼。”

戴锦华认为,选择的标准首先是电影艺术,希望孩子最初接触的不单是电影院放映的热门电影,还有电影史上真正好的电影。其次,想让孩子知道导演之于电影的重要性,能够根据导演而不是明星来选择电影。第三,希望孩子们通过电影这个窗口,看见世界上的一切,看到曾经发生、正在发生、可能发生的,不同时期的故事和生命。她说:“基于这样的想法,我们按照世界电影史的线索,选择了不同时期的优秀电影,放弃了部分对于孩子来说太难的电影。”

推荐的电影中,《阿甘正传》《天堂电影院》《心灵捕手》《美丽人生》等影片经典均在其中。值得一提的是,片单中还有不少来自第三世界的佳作,比如伊朗的《小鞋子》,塞内加尔的《黑女孩》、东欧电影《伊万的童年》等等。而中国电影也有多部佳作入选。戴锦华说:“最后选出来的影片未必权威,但尽可能覆盖了世界电影史上不同国家、不同艺术风格的优秀电影。”

【附录】电影鉴赏 50 部中的中国影片

片名	上映时间	导演
《一江春水向东流》	1947 年	蔡楚生、郑君里
《大闹天宫》	1961 年(上集) 1978 年(下集)	万籁天、唐澄
《小兵张嘎》	1963 年	崔嵬、欧阳红樱
《城南旧事》	1983 年	吴贻弓
《童年往事》	1985 年	侯孝贤
《秋菊打官司》	1992 年	张艺谋
《钢琴的琴》	2011 年	张猛
《流浪地球》	2019 年	郭帆

8月21日全国上映

影院复工后将上映首部华语大片,首轮点映口碑颇佳

羊城晚报记者 胡广欣 实习生 李昀泽

导演管虎:

《八佰》超越了电影的意义

电影《八佰》在 8 月 14 日首次开启大规模点映。在对排片时间和排片影院做出限制的情况下,《八佰》仍然收获了超过 1420 万元的点映票房,成绩喜人。点映过后,《八佰》豆瓣评分达到 8.3 分,获得良好口碑。

《八佰》取材自 1937 年淞沪会战的最后一役,讲述“八百壮士”奉命坚守上海四行仓库,以少敌多顽强抵抗四天四夜的故事。这样一个悲壮的历史事件,导演管虎拍出了战争的宏大与残酷,也拍出了大时代下小人物的挣扎与血性。

在电影之外,《八佰》本身的经历也足够曲折:电影去年临时撤出暑期档,如今成为影院复工后首部上映的华语大片。停滞半年的影院,正等待着这样一部大片提振信心。

在 14 日的首映礼上,导演管虎说:“《八佰》已经超越了电影的意义——疫情对中国电影影响这么大,我们第一个走上面对了。”

激战中的主员

王千源和姜武饰演的“逃兵”个性鲜明

租界民众隔岸观战

人物:“快男”被调教得让人惊喜

先补充一点相关的历史背景:四行仓库保卫战发生在淞沪会战尾声,团长谢晋元带领“八百壮士”死守中国军队在上海的最后一块阵地——四行仓库,以掩护大部队西撤。四行仓库的地理位置十分特殊:这里与上海公共租界仅隔了一条苏州河。国民政府曾寄望,通过让租界内的西方人士亲眼目睹四行仓库保卫战的惨烈以争取实质性的国际支援,然而最后并未如愿。不过,租界里的西方记者的确以镜头和文字,向国际社会“直播”了这场战斗,引发关注。

四行仓库保卫战无疑是一场悲剧。“八百壮士”其实只有 400 余人,他们以少敌多,与日军激烈战斗,死守四天后接到上级的撤退令,退入租界。而这部电影的落脚点,则落在了“唤醒国魂”之上。片中,“逃兵”、混混、小市民、知识分子等不同身份的中国人都被这场悲壮的战役打动,激发起沉睡的爱国心。

《八佰》是一部群像戏,人物众多而片长有限,有些角色便显得略为扁平,也有多位主要演员的表演非常出彩。比如在“逃兵”组里,张译饰演贪生怕死的“老算盘”、王千源饰演老油条“羊拐”、姜武饰演胆小怕事的“老铁”,特点非常鲜明,后期三人的思想转变也刻画得很生动。而欧豪、魏晨、俞灏明三位“快男”在片中演了三个灰头土脸的将士,表现让人惊喜。

虽说《八佰》没有绝对主角,但演员阵容称得上豪华:你可以找到一瞥而过的姚晨、不开口说话你都认不出来的黄晓明,直到片尾才有正面镜头的刘晓庆……

戏曲赵子龙的意象给影片增加了诗意

视觉:战争大片中还有一抹诗意

《八佰》带给观众的第一个观感就是强烈的对比。当时日军不敢进犯租界,租界内歌舞升平,晚上灯火通明,人们如常打麻将、唠家常;河对岸则是几乎被夷为平地的上海市区,一到夜晚便是一片漆黑,四行仓库里每个士兵都灰头土脸,不知能不能活过明天。电影借一个士兵之口说出:“那里是天堂,这里就是地狱。”

作为一部战争大片,《八佰》自然有大量宏大、紧张的战斗场面:日军动用战斗机和坦克对四行仓库发起进攻,中日军队在四行仓库内部近距离激战……除了这些非常“硬”的画面之外,《八佰》也惊喜地保留了一些诗意和艺术。导演管虎惯用的动物隐喻(如《斗牛》里的牛、《老炮儿》里的鸵鸟)也出现在《八佰》里:片中多次出现一匹白马,象征着中华民族的不屈不挠与对和平的渴望。

此外,电影中多次出现戏曲意象,比如租界京剧团表演《定军山》、士兵端午(欧豪饰)死后以赵子龙形象出现在弟弟小湖北的想象里,以此呼应四行仓库保卫战悲壮的“表演”性质;电影中,这场战役起码震撼了那些“隔岸观火”的人们,促成了不同阶层、不同势力统一抗日的决心;西方人士也因此对中国士兵、中国民众产生了敬意。

《八佰》的不少场景都有历史依据:比如烈士陈树生在就义前留下“舍生取义,儿所愿也!”的血书;日军强攻四行仓库时,租界的人民将日军的行动写在大横幅上通报给八百壮士。值得一提的是,《八佰》的对白大量使用方言:欧豪饰演的端午和他弟弟小湖北(张俊一饰)全程讲湖北话,而历史上的八百壮士确实有不少湖北人;杜淳饰演的团长谢晋元操着一口标准“广普”,因为谢晋元正是广东蕉岭人。

置景:花一年半挖了一条“苏州河”

《八佰》这个项目的历程颇为坎坷。导演管虎的父亲、老演员管宗祥曾是一名八路军战士,他从父亲那里听到许多关于战场的故事,由此激发了拍《八佰》的决心。管虎认为拍《八佰》是他的一个责任,甚至曾说“赔钱也要把它做出来”。电影在 2011 年完成剧本初稿,2013 年立项,2015 年得到华谊兄弟的支持并开始场景搭建,终于在 2017 年 9 月 9 日开机、2018 年 4 月 27 日杀青。

《八佰》的故事可能不算完美,但在技术上几乎无可挑剔。《八佰》是亚洲第一部全程使用 IMAX 摄影机拍摄的商业电影,而在世界范围内,此前也只有《复仇者联盟》第

三、第四部使用过这样的拍摄方法。从 2015 年开始,剧组历时一年半,在华谊兄弟电影世界的苏州拍摄基地设计搭建了占地 200 亩、拥有 68 栋建筑的实景,深挖出 200 米长的“苏州河”,才有了片中一边是战火连天“地狱”、一边是声色霓虹“天堂”的场景。

为了在外形上更加接近 1937 年的将士,400 多名演员在开拍前统一进行了 7 个月的军事训练。整部电影用了 300 颗照明弹来重现当年战场上的照明效果,共烧掉 300 多公斤烟火和近 5 吨的旧报纸,设置了相当于十部战争剧总和的 5 万个地面子弹点。

上映:正式定档后华谊股价大涨

网传《八佰》投资成本高达 5 亿元,去年《八佰》临时撤档,华谊兄弟 CEO 王中磊在今年 1 月曾发出致员工信,称 2019 年是华谊兄弟“创业以来最为艰难的一年”。在 14 日举行的首映礼上,王中磊一度哽咽:“我等首映的这一天已经等了 463 天了。”他特别感谢了管虎导演:“支持我撑下来的人是他,他一直在给我信心。为了这部电影,他甚至戒了 463 天最爱的雪茄。”《八佰》定档之后,华谊股票接连上涨,目前市值近 180 亿元。

对影院而言,《八佰》这样的大片无疑是一部救市之作。影院与观众对《八佰》的反应是积极

业内评点

多位导演、演员出现在 14 日的首映礼上,表达了他们对这部电影的看法。

吴京:8 个月以来,我第一次进电影院,就碰上这样一部电影。我看了好几回,非常感动。这部电影提升了整个中国战争电影的台阶,是电影人要反复学习、研究的一部电影。

冯小刚:影院复工后,《八佰》成为国产电影的开路先锋,是管虎和电影观众之间的一个特殊缘分。在影院受到疫情那么大的影响下,相信《八佰》会形成井喷式观影和票房,给所有电影人一个提振。《八佰》能够担得起这个复兴重任。在全世界的影院都处境艰难的情况之下,如果《八佰》能够得到 20 亿、30 亿元票房,就不仅仅是中国骄傲了,而是让世界都为为之振奋的一部电影。

黄渤:我最早接触到《八佰》这个项目,还是跟管虎合作《杀生》(2012 年)之前。当时他跟我讲了这么一个有关仓库的故事,那时候他的胡子还没白。转眼这么多年,今天看了这部电影,感慨万分。中国现在太需要这样一部让人振奋的电影。