

体育电影制作的一般规律

黄璐

摘要: 在搜集与观看 100 余部体育电影的基础上, 选择具有代表性的 8 部体育电影作为个案研究样本, 运用个案研究与比较分析、平面视觉作品分析、电影对白的语意分析等研究方法, 对体育电影制作的一般规律进行理论探索。

关键词: 体育电影; 制作; 规律

中图分类号: G80-05 文献标志码: A 文章编号: 1006-1207(2011)05-0053-07

Basic Pattern of Sports Film Production

HUANG Lu

(Department of Physical Education, Hebei Polytechnic University, Tangshan Hebei 063009, China)

Abstract: On the basis of collecting and watching over 100 sports films, the author selected 8 of them as the case study samples. By the methods of case study, comparative analysis, graphic and visual work analysis and semantic analysis of film dialogues, the article makes a theoretical analysis of the basic pattern of sports film production.

Key words: sports film; production; basic Pattern

1 体育与电影联姻发展的机遇

21 世纪是信息社会和文化建构的时代。党的“十七大”提出: 坚持社会主义先进文化前进方向, 建设社会主义核心价值体系, 兴起社会主义文化建设新高潮, 激发全民族文化创造活力, 提高国家文化软实力, 更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。体育专业领域不甘落后, 积极跟进。2004 年下发的《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》中提出: 加快我国体育事业的全面发展, 满足广大人民群众日益增长的体育文化需求……, 2006 年国家体育总局制定下发的《体育事业“十一五”规划》中提出: 加强体育文化建设。深入挖掘体育的文化内涵, 大力弘扬以爱国主义为核心的中华体育精神……, 明确文化在建设发展新世纪新阶段中国体育事业过程中的作用。与此同时, 电影专业领域力求充分发展各类题材影片, 这恰恰为体育(Sports)和电影的结合提供了契机。2004 年国家广电总局(广播电影电视部)制定下发的《关于加快电影产业发展的若干意见》中提出: 鼓励电影创作者自由选择创作题材和主题, 自由探索创作风格和样式……, 形成类型化、多样化的创作格局, 以独到的艺术思维和艺术样式开拓电影的新境界。更好地配置和发掘现有的创作资源和生产力资源, 满足电影市场的多样化、多层次需求。电影被誉为“第七艺术”, 以特有魅力阐释人类文化的发展脉息。作为人类存在方式和审美精彩的体育, 充满蓬勃朝气和艺术想象, 电影艺术观照体育世界无疑具有历史、科学与艺术的客观必然。体育需要电影艺术加以记录与表现, 电影需要体育作为发展的题材与基础, 相辅相成、互助互长、齐头并进、比翼双飞!

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。相比于全球化过程中好莱坞建立的影像霸权, 中

国电影无论从生产体制、明星打造、产品营销、电影科技等诸多方面存在差距, 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。作为体育电影研究基础, 深入认识体育电影存在本质与一般规律将是体育电影理论探索的核心, 具有较大的电影理论与创作指导价值。

2 概念厘定

《中国大百科全书·电影卷》对“体育电影(体育片)”辞条的解释为: “以各类体育运动以及反映体育工作者的生活为题材的影片。体育片主要以体育活动、训练和比赛为背景展开故事情节, 刻画人物性格, 并以精彩的体育表演作为影片特色。体育片的主要演员必须具备符合剧情需要的体育技巧, 一般都聘请体育工作者担任角色。体育片除故事片外, 还包括体育记录片和体育资料片^[1]。”根据概念的发展创新和充分考虑本选题的实际, 应当对概念性认识做出进一步规范。明确“体育电影”中的“体育”范畴指“运动的复数结构或大运动观”, 并以此确定“体育电影”(Sports Film)概念。民族传统体育内容因其在电影专业领域有独立的片种门类, 即武侠片或功夫片, 故不在本议题讨论范畴。

关于电影分类的限定, 电影可根据不同形式分为各种类别。按传统的四分法可有记录片、故事片、科教片、美术片; 按电影流派可分为超现实主义、新写实主义、形式主义、印象主义等; 按表现主题的社会范畴可有地下电影、纯粹电影、政治电影、黑色电影、第三电影等; 按类型片分类则有动作片、科幻片、灾难片、喜剧片、武侠片(中国特色)等。我们仅以能够清晰反映体育电影存在及其本质和规律的体育故事片为类型范畴, 并在涉及本选题实例研究时采用二级分类标准(体育故事片的类型分类), 它们分别是体育与喜剧、

收稿日期: 2011-07-27

基金项目: 河北省社会科学发展研究项目(201104015)

作者简介: 黄璐, 男, 讲师。主要研究方向: 体育人文社会学。

作者单位: 河北理工大学 体育部, 河北 唐山 063009

体育与奇幻（动画）、体育与励志、体育与冒险、体育与生活、体育与爱情等。据此，本文的研究范畴为，展现体育（Sports）领域内容及其参与主体（运动员、教练员、裁判员、体育爱好者等）的生活为题材的故事情节影片的制作规律的理论探索过程。

3 研究对象与方法

3.1 对象

以近年来具有广泛影响力的体育题材故事片为研究对

象，在搜集与观看 100 余部体育电影的基础上，选择具有代表性的 8 部体育电影作为个案研究样本（见表 1、表 2），样本结构呈现如下特点：按运动项目分类选取代表性影片，各国体育故事片比较视阔，兼顾国家意识形态、体育影像的专业性、大众影响力三维价值选择依据。另一认识维度，研究对象分核心研究对象和辅助研究对象，核心研究对象是美国好莱坞体育电影，辅助研究对象作为核心研究对象的补充，来自其它各民族国家的体育电影。

表 1 体育电影研究样本基本信息表
Table I Basic Information of the Samples of Sports Film Study

片名（译名）	项目	导演	出品	产地	发行年
Coach Carter 卡特教练	篮球	Thomas Carter	派拉蒙	美国	2005 年
Goal 一球成名	足球	Danny Cannon	迪士尼博伟	美国	2005 年
Honey 甜心辣舞	街舞	Bille Woodruff	世纪环球	美国	2003 年
Million Dollar Baby 百万宝贝	拳击	Clint Eastwood	华纳兄弟	美国	2004 年
Peaceful Warrior 和平战士	体操	Victor Salva	DEJ Productions	德国	2006 年
バッテリー 棒球伙伴	棒球	泷田洋二郎	东宝影业	日本	2007 年
Innocent Steps 舞者纯情	体舞	朴英勋	秀东影业	韩国	2005 年
大灌篮	篮球	朱延平	英皇影业	香港	2008 年

表 2 体育电影研究样本的选择依据（获奖、票房、社会影响力）

Table II Sample Selection Reference (Award, Attendance, social influence) for Sports Film Study

片名	选择依据
卡特教练	美国励志体育电影的典范之作，以 2360 万美元成为上映周北美票房冠军。
一球成名	由国际足联赞助拍摄，总投资近 1 亿美元，电影史上首部足球三部曲。
甜心辣舞	美国励志体育电影的典范之作，收益约 3000 万美元。
百万宝贝	获第 77 届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳男配角四项大奖。
和平战士	全球化德国体育电影个案。
棒球伙伴	全球化日本体育电影个案。
舞者纯情	全球化韩国体育电影个案。
大灌篮	全球化中国香港体育电影个案。

3.2 方法

3.2.1 文献资料分析

利用 google 学术搜索、《中国知网》、EBSCO-SPORT Discus 北京体育大学镜像站等数据库收集相关体育电影信息和评论，为开阔与丰富本研究的视野与信息储备。

3.2.2 个案研究与比较分析

选择近年来具有广泛影响力的体育题材故事片为研究个案，通过细致的分析与解读（case study method），将各体育影片的风格、特点、规律做出比较，由个案的研究结果推广到普适价值的立场，从中认识及呈现体育电影的一般规律。

3.2.3 影片剧情—时间段分析

通过分析剧情内容表现在电影时间总量的结构特征，以

求获得影片剧情设置的时间学规律，呈现体育电影叙事线索，从中抽象出体育电影特性。

3.2.4 平面视觉作品分析

通过对体育电影宣传海报、体育电影音像出版的包装设计（平面设计方面）等平面视觉作品的分析，抽象出共性特征及独立于平面视觉作品的特性，旨在从外在表现上分析体育电影内在具备的特性（依据“内在的自然外化”原则），主要通过对体育电影宣传海报设计的分析获得。

3.2.5 电影对白的语意分析

通过对电影对白（台词）的风格、结构、所表征的意义进行有关语言学和现象学的解构，从中找出体育电影语言独立于电影语言的特性，并依据语言反映现象（存在状态）的基本逻辑（语言分析哲学），进而把握与明晰体育电影本体的若干要素。

4 分析与讨论

4.1 体育电影剧情设计

影片叙事的内容反映剧情设计理念。从宏观上分析影片内容，注重其共性的呈现，有利于把握剧情设计规律。分析与影片时间相对应的影片叙事内容，提炼其共性与一般规律。

以影片主角为叙事主线，讲述其重要人生阶段经历，描述现实生活，展现拼搏进取、越挫越勇的处世态度，获得人生发展的成功。美国体育题材电影的剧情设计大致以主角获得成功为影片结尾，亦有上升到人生发展意义上的个案，如《卡特教练》以体育悲剧美的表现形式，传达了人生的意义远远超越赛场。

以体育为主题的电影，重点阐述主角将所从事的运动项目作为生命中的重要组成部分，穿插爱情、家庭、社会剧情来衬托影片对主角追求事业发展的描述，展现主角在电影背景下的真实生活。如《一球成名》穿插桑帝亚哥与护士

哈密森间的爱情故事及与其父之间矛盾斗争的家庭故事等。这些辅助叙事线索的巧妙设计和电影布局,为真实、生动、形象地反映电影主题提供依据,丰富了影片内容的信息量,达到以“实例”形式教育青年和开导社会的初衷。

剧情进展在影片主角的人生顺境与逆境间相互转换,具体落实在“善”“恶”交加、扑朔迷离、跌宕起伏的电影情节上,映射出面对挫折辩证演进的人生发展规律,具有教育启示意义:历经磨砺,成就完美人生。

通过塑造影片主角的话语和影像,渲染体育的存在价值和文化传播意义,真实记录体育在美国社会的发展状况,借影片主角感人肺腑的平实、生动的电影艺术语言完成了价值勾勒。如《一球成名》主演的台词:“我热爱足球,每次放学或者星期天做完礼拜,我都会去踢球,我希望有一天,足球能变成我生命的一部分”。

4.2 体育电影的创作素材

体育电影的创作素材来源路径多元,大致表现为3种形式:一是来源于真实的体育传奇。譬如《卡特教练》创作素材直接来源于并改编自美国高中篮球队教练肯·卡特(Ken Carter)的真实故事与体育传奇。1999年的1月4日,篮球教练肯·卡特的名字登上了《纽约时报》,原因倒不是他所率领的里士满高中球队所创下的气势如虹的比赛成绩,而是他以队员在校成绩太差为由,暂时关闭训练馆,让所有队员到图书馆复习功课,学分达标后方可恢复训练,此举在当时倍受争议。在卡特的教学词典里,作为一名高中篮球队员,需要的不仅仅是技术、毅力、纪律和团队精神,足够的学分成为了开展训练的必要条件。他想用自身的经历与经验告诉被自己一手扶上胜利征程的队员们:是学校的教育塑造并指引自己走上了正确的人生之路,而不仅仅是篮球比赛^[2]。卡特教练的篮球传奇在当时美国高中篮球界是广为人知的真实故事且传为佳话,将其禀赋视觉、艺术与意义的世界并呈现于荧屏,不仅留住了体育的历史瞬间,再现了真实的世界,引起了体育主体的共鸣与认同,而且为进一步思考篮球运动的政治、教育与社会意义提供了镜像参照。

二是来源于有关体育的文艺作品。譬如《百万宝贝》创作素材直接来源并改编自拳击题材短篇小说集《Rope Burns》中的3则短篇故事——《The Monkey Look》、《Million \$\$\$ Baby》和《Frozen Water》,作者F·X·图尔曾从事“cut man”职业多年(及时为拳手处理伤情的工作人员),经历了无数场赛事,目睹了太多拳台上鲜为人知的苦辣辛酸。之后被声名日盛的著名编剧保罗·哈吉斯改编成剧本^[3]。再如《和平战士》创作素材直接来源并改编自著名作家丹·米尔曼的名作《深夜加油站遇见苏格拉底》(Way of the peaceful warrior),米尔曼曾是一位获得世界冠军的运动员、大学体操队教练、武术教师以及大学教授,他的著作《深夜加油站遇见苏格拉底》、《The Journeys of Socrates》、《The Life You Were Born to Live》曾被翻译成29种语言,销售上百万册,并且激励了数百万读者不断寻找生活的方向。米尔曼在《深夜加油站遇见苏格拉底》中让年轻时代的自己成为主角,小说在高强度竞争的男子体操运动中加入让人惊奇的哲学思想,它描述的胜利不是来自于运动项目本身,而是来自于人的内心^[4]。体育电影剧本直接改

编自具有较大社会影响力的体育文学作品,将体育的专业叙事与哲学思考呈现荧屏,不仅在影片的专业性上达到较高标准,使体育主体感悟、体会与认同影像传达出体育的真实世界,而且在影片的内涵深度上达到阐释意义的叙事要求。

三是来源于商业性与体育事件禀赋的动机。视觉经济行与经济全球化进程无疑赋予电影追求商业效益最大化动机,体育电影日益成为电影经济的重要门类,近年来风靡影坛的体育励志题材电影即是体育电影青睐商业价值的体现。譬如《大灌篮》中,主演周杰伦延续一贯的炫“酷”风格,创设篮球时尚与武术奇幻(电影特效处理)结合的牌局,内地电影票房过亿的商业市场收益亦能充分说明其预期的成功与社会影响力。与此同时,体育事件为体育电影的商业运作提供了难得的机遇。譬如《一球成名》即是迎合四年一度的世界杯足球盛事与潜在商机而创作的足球三步曲中的第一部,总投资约1亿美元,其余分别以欧洲杯和世界杯为背景的两部也将陆续推出。《一球成名》是制片人迈克·杰弗里斯和卡特·巴里尔由来已久的设想,两人旨在拍摄纯正的足球电影。作为如此气势恢宏的作品,实施难度既不在挑选导演,也不在物色演员,而是获得FIFA(国际足联)的鼎力支持。因为从起用真正的球员和球队、租用球场,到在英超联赛、欧洲杯和世界杯的实景拍摄,都需要FIFA的协调和帮助。经过数次协商,制片人终于和FIFA达成共识,虽然FIFA没有任何资金投入,但起到了促成国际合作、技术保障和商业协作的重要作用,FIFA的技术顾问和商业推广让影片拍摄如虎添翼^[5]。2008年北京奥运会亦为体育电影创作提供了商业性和体育事件上的契机与动力,近两年中国围绕奥运主题创作的《一个人的奥林匹克》、《买买提的2008》等体育电影即是明证。

4.3 体育电影中的本色演员

不同题材电影对演员的出生背景、生活环境、气质、形象、演技等提出了要求,体育电影演员无疑具备自身禀赋的特殊性。电影演员依据不同的分类标准大致分为职业演员、本色演员、替身、群众演员等,本色演员是电影艺术中的重要议题,亦是体育电影得以成为独立的电影类型的标志。本色演员是指“按照自己的形态和个性特点扮演角色,或者只扮演与自己形态和个性特点相同或近似的角色。在不同的影片中,扮演的银幕形象大致都接近于演员本人,接近于生活,比较真实和自然,符合电影特性的要求并为观众所接受,但往往只能表现单一的银幕形象,难以通过表演法创造不同的性格^[6]。”体育电影中的本色演员无疑需要具备更多的所要演出项目的运动技能与运动气质,并通过不同的出演形式予以呈现。

体育电影对主演的运动技能和运动气质提出了要求,优秀的体育电影一般取材于现实生活中的体育历史事件,并直接选用现实生活中的运动员做主演,运动员的运动体验与生活实践将很好地完成演出任务。这在被誉为世界电影“火车头”的美国好莱坞所推崇的电影理念中体现得淋漓尽致,“好莱坞不相信演技。你是实力派?那好,你到别的地方去吧,因为这里只有真的故事,没有表演。好莱坞的演员都是本色演员。他们都是活生生的人,就在你身边。好莱坞对于表演的最高要求大概就是不表演。你是你自己。你必须是你自己。你只能是你自己^[6]。”随着世界电影演员职业化的稳

步推进，许多体育电影主演并不具备专业运动员背景，而是职业演员或明星演员，即便是这样，要求主演具备一定的运动技能和运动气质依然是必须的条件。优秀的体育电影中常常会出现高难度、高技能的运动表演，在职业演员的运动技能达不到体育表演的视觉要求时，往往会聘请专业运动员做替身，以充分体现体育电影中体育表演的专业性和受众的需要。

体育电影不仅对主演提出了高标准、高要求，对临时演员或荣誉演员的选择亦非常注重。体育电影往往青睐邀请现实生活中的明星运动员、高水平教练员参与演出，一方面是基于体育电影所要表现的项目专业性的需要，一方面是联合体育明星提升电影的影响力，并与体育明星实现共赢。譬如《大灌篮》电影主演、职业演员周杰伦，即是生活中酷爱篮球并具有高超球技的运动者；《和平战士》呈现了很多体操表演及比赛，制片公司为此聘请了曾获全国冠军的体操教练吉米·福迪担任顾问，部分演员在拍摄开始前，进行了为期6周的运动技能强化；《一球成名》更是聘请了贝克汉

姆、齐达内、劳尔等世界级球星打造强大的演员阵容，提升了影片的专业性和社会影响力。

4.4 体育电影剧情高潮的特性

剧情高潮是整部影视作品极度渲染的环节，所有的前奏拟设围绕高潮展开。体育电影高潮的选择无疑以运动项目规律为蓝本，如《一球成名》高潮出现在足球运动最具看点的进球刹那（关键时刻、力挽狂澜、石破天惊），《卡特教练》高潮出现在篮球运动最具魅力的终结时刻（最后的时间、最后一投），《甜心辣舞》高潮出现在街舞运动最具创新的谢幕造型（台上一分钟、台下十年功）。高潮场景拟设大致分为酝酿期、渲染期、保持期3个部分（见表3）。酝酿期“时间段A”分析，该时间段描述了影片内容终结时刻的获得过程；渲染期见“时间段B”，该时间段作为影片高潮的中心，用丰盛的笔墨对现实中一次短暂的运动瞬间做出精彩阐释；保持期见“时间段C”，该时间段重点描述高潮之后的赛场气氛变化，延续受众对影片高潮激动人心时刻的心理需要的满足。

表3 体育电影剧情高潮分析
Table III Analysis of the Climax of the Story in Sports Films

片名	场景说明	时间段 A	时间段 B	时间段 C	摄制技术
一球成名	下半场比赛伤停补时阶段，场上比分2:2，纽卡斯尔获得任意球机会，由桑帝亚哥主罚。	酝酿关键罚球的影片时间 段：105:00-105:27， 影片用时：27 s	描述桑帝亚哥心理变化和罚球瞬间：105:28-105:56，影片用时：28 s	描述赛场变化： 105:57-106:43， 影片用时：46 s	特写镜头 (人，桑帝亚哥)
卡特教练	对圣弗朗西斯队比赛的最后时刻（终场前6s），场上比分67:68，里士满队领先，圣队获球权，投出最后一球。	酝酿最后一次进攻： 125:51-126:14，影片 用时：23 s	描述全场最后一次进攻，对手最后一投时球的飞行轨迹和赛场变化：126:15-126:28， 影片用时：13 s	描述赛场变化： 126:29-127:44， 影片用时：75 s	空镜头 (物，篮球)
甜心辣舞	慈善演出套路的结束部分（最后4个八拍动作编排）。	酝酿慈善演出的结束部分：86:54-87:06，影片用时：12 s	描述自编街舞表演套路的结束造型：87:07-87:11，影片用时：4s	描述赛场变化：87:12-88:30，影片用时：78 s	远景镜头 (人，街舞团队)

高潮场景拟设广泛采用了蒙太奇（Montage）技术，蒙太奇的基本目的和任务就是条理贯通地阐述主题、情节、动作、行为，并贯穿整部影片。酝酿期和保持期是蒙太奇技术的核心运用场域，它将酝酿期和保持期的艺术塑造表现到极致，更好地酝酿和保持渲染期的影视震撼效果。“要想叙事简洁、重点突出，必须选择行动的特殊阶段所表现的细节。通过蒙太奇对这些细节的拾取组合，集中重要细节，使之具有强烈的艺术感染力^[7]。”蒙太奇是电影艺术可供选择的实现途径，也是必须的途径选择。

高潮场景拟设的渲染期采用各种电影技术和表现手法，将整部影片推向高潮。如《一球成名》描述桑帝亚哥罚球瞬间的心理特写镜头，在28s的影片时间中，运用慢镜头技术描述了桑帝亚哥亲吻项链、深呼吸的心理变化过程，受众跟随影片这种紧张的氛围伴随罚球中定瞬间的描绘完成了心理颠峰体验的冲动释放。“作者往往通过情节或个别场面的结构来突出那些最重要的动作瞬间，用特写来表现它们，

而把一切次要的东西放在一边，情节性特写与造型特写在结构上的区别在于前者往往是许多镜头的组合^[7]。”《卡特教练》渲染期是情节性特写技术的代表，影片通过对篮球在空中的飞行轨迹的描绘，过程中频繁进行篮球与里士满替补队员、卡特教练、观众之间的慢镜头转换，运用镜头的组合展现蒙太奇塑造高潮场景拟设的魅力。《甜心辣舞》则运用了远景镜头技术，团体街舞套路在谢幕造型的编排上注重整体的舞台效果，用特写镜头或慢镜头技术难以满足项目的描绘要求，选择远景镜头技术表现场景的宏观性以充分释放街舞运动魅力。从中看出，渲染期根据不同运动项目的美学特征和表现规律选择与之匹配的电影技术和表现手法，并作为相应电影技术调整的理论依据。

4.5 体育电影教育内容的表现范畴

体育电影（Sports Film）蕴涵了丰富的体育教育（Sports Education）内容，这不仅是国家意识形态建构的必要环节，也是传达职业体育内容、规则与道德标准的重

要组成部分。在体育电影教育性的理论与实践层面，往往关注体育电影教育功能、价值与现实意义的理论阐释，缺乏进一步的理论追问，即体育电影教育内容的表现方式。换言之，这些禀赋于体育电影中的教育内容是如何被建构起来的，如何用电影这门独特的艺术语言进行表达呈现？该问题的研究解答将进一步理解体育电影的内在作用机制，夯实中国体育电影制作生产和实践发展的理论基础。

体育电影教育内容的表现范畴可分为体育职业教育、人生发展教育和爱国主义教育3个方面。

体育职业教育的表现范畴。以体育内容为主线的剧情进展，通过独立设置运动员职业教育场景，合理融入电影叙事的流畅性，使从事不同运动项目的职业运动员、青少年或社会人士获得对项目发展规律的理解，潜移默化地完成体育职业内容的灌输过程。从好莱坞电影《一球成名》有关体育职业教育场景中（见表4），能够带给受众若干的职业教育观念影响，如对某单项运动技术性难题的解答，对比赛规则的学习，对体育职业道德的理解等。

表4 电影《一球成名》中职业教育内容的对白分析
Table IV Dialogue Analysis of the Professional Education Contents in the Film "Goal"

场景	缘起事件	场景对白	教育涵义
A	桑帝亚哥在训练课上出风头，表现强烈的个人英雄主义。	教练：球可以比你跑更快，我们要传球，知道了没？我们是一个团队，不是你一个人的表演。	足球是团队项目，而不是个人表演。不会传球，即不会踢球。
B	桑帝亚哥在球场维修期间加练。	教练：你不应该在这里，管理员正在修整草坪，他的草坪是很神圣的。	训练场的秩序需要大家的支持、维护与遵守。
C	桑帝亚哥赛前准备。	教练：你出去比赛的时候，就是俱乐部的形象。	一名职业球员，不仅代表自己，还代表俱乐部。

人生发展教育的表现范畴。职业体育发展至今，已不仅局限于职业圈子的社会发展领域，与政治经济社会联系紧密、融为一体，这要求业内人士具备运筹帷幄、纵横捭阖的社交能力，既是一名技能优秀的职业专家，又是一名出类拔萃的社会人士。在体育电影艺术中，人生发展教育是体育职业教育的延伸发展，宣扬的是体育从业人员做人处事

的人生哲学。体育电影抓住可能的剧情进展时机，画龙点睛，追问特定剧情场景的社会教育意义，高举人文主义旗帜，柔性影响受众的为人方式和处世态度向积极的方向转变。如电影《卡特教练》中涉及的人生发展教育问题（见表5），透过篮球技术性问题和训练比赛，潜移默化地传达为人处世的道理，树立正确的人生观和价值观。

表5 电影《卡特教练》中人生发展教育内容的对白分析
Table V Dialogue Analysis of Career Development in the Film of "Coach Carter"

场景	缘起事件	场景对白	教育涵义
A	里士满队初尝胜果，全队轻浮骄傲，遂挑衅与羞辱对手。	教练：你们开始羞辱对手了，每次得分以后都要嘲弄他们，你们上赛季才赢了四场球，四场！凭什么你们可以用脏话和挑衅来玷污我热爱的比赛？	尊重对手，尊重弱者，尊重每一个人。有时候嘲笑别人，就是嘲笑自己。
B	队员们排斥卡特教练，被某队员戏谑为“黑鬼”。	教练：从现在起，你就是先生，你们其他人也是。“先生”是表示尊敬，只要你们不滥用我的尊敬，我就会对你们尊敬。	人与人之间需要友好共处，相互理解、交流与尊重。
C	队员克鲁兹训练时耍明星排场，被罚加练，遂离开训练场。	教练：年轻人，如果你要走出那个门，请考虑一下你的选择。	年轻人血气方刚，容易冲动和情绪化，凡事应该三思而后行。

爱国主义教育的表现范畴。好莱坞体育电影传达的精神教育范畴，也可以说是国家意识形态建构范畴或爱国主义教育范畴。好莱坞体育电影教育场景的风格保持和宏观调配抽象为一种独特的国家观念，表现对美国精神的高度宣扬，具体为冒险、探索、宣扬个性、挑战自我、美国式民主精神等。中国体育电影亦在建构国家意识形态方面做出了不懈努力，从建国初期的《女篮5号》、《足球9号》等影片，到北京奥运会期间制作发行的《闪光的羽毛》、《一个人的奥林匹克》等影片，传达出诚挚的爱国主义情绪。

体育电影教育内容具有贴近体育实践的真实性、柔性说教、分层推进、主次分明等特点。由影像和电影语言构成

的影片教育场景内容赋予艺术形式呈现出电影对社会的教育价值，以青年文化为基点的美国体育题材电影的教育价值侧重点体现在青少年方面，这种教育过程以西方传统的“实例”教育方式完成。肇始于古希腊的“实例”教育，提倡在社会实践环境中灌输思想，柏拉图在《理想国》中提倡通过节日、体操、唱歌和娱乐活动来达到教育的初衷，这种本体经历切身体会的教育过程更具教育效率。西方社会冲破中世纪阴霾，文艺复兴传承古希腊教育思想精髓，卢梭发出振聋发聩的呼喊，“各位老师，你们一定要少说多做，要善于选择地点、时间和人物，以实例教育你的学生，就一定能够收到实际的成效。”^[8]体育题材电影以平和、简洁

的艺术语言和真实、生动的生活影像教导个性日益高涨、放荡不羁的青少年，较之中国当前教育体系中道德说教、死记硬背书本知识的应试教育高明许多。

影片教育场景中教育价值的展现过程以清晰、直白的电影语言结尾，达到阶段场景高潮，该过程不是一蹴而就的，而是经过阶段场景拟设的酝酿过程。如《一球成名》中教练就团队精神问题与桑帝亚哥的对话，该教育场景做了两个场景拟设，一是片头部分描述桑帝亚哥少年时的足球个人表演秀，这是踢野球出道的球员常犯的通病，为教育场景埋下伏笔，二是桑帝亚哥在训练比赛中的个人表演秀，为教育场景打下铺垫。完整的影片教育场景拟设分为大前奏、小前奏和高潮（亦为伏笔、铺垫、高潮，名称不同，内涵同一），简略的教育场景拟设分为前奏和高潮。高潮是场景拟设的集成，支撑极富艺术感高潮的是宏观布局、精心布置的前奏，似有“十年磨一剑”的意味。高潮以言简意赅的电影语言清晰表达所要呈现的内容，而不是用玄谜、模浑的影像和语言让观众顿悟其中蕴涵的深刻哲理。

4.6 片头、片尾设计

体育电影片头、片尾分析表明（见表6）：片头难以判断切点，说明片头与影片间的衔接性强。片头字幕说明较少，一般仅说明出品者、片名、主演等主要信息。片尾主要以纯字幕方式完成，也有穿插MTV或影片花絮（如《甜心辣舞》）。片头、片尾的影片时间趋同，它不以影片总时间的变化而变化，如《卡特教练》影片时间比《甜心辣舞》多了近43 min（总时比6.26%和8.86%），而片头、片尾时间趋近（8:32和8:19），说明其对片头、片尾的设计有固定模式，但表现形式不一。此外，体育电影片头设计中直接切入主题的模式比较常见，往往以激烈的运动竞赛表演开幕。如《百万宝贝》片头设计颇具创意，用了短短40 s时间，仅仅简略的出现了出品公司、片名等主要信息即切入主题，以一场男子拳击赛开幕。日本出品的《棒球伙伴》同样采用了这种片头设计风格，仅仅出现了片名即切入主题。

表6 体育电影片头、片尾分析

Table VI Analysis of the Titles and Trailers of the Sports Films

片名	二级类型分类	全片时间	片头	片尾	占全片比率
卡特教练	体育与励志	136:17	约4:00	4:35	6.26%
一球成名	体育与励志	113:10	约4:50	4:50	8.51%
甜心辣舞	体育与生活	93:54	约3:30	4:47	8.86%
百万宝贝	体育与励志	132:30	约0:40	4:24	3.82%
和平战士	体育与励志	120:50	约2:00	6:30	7.03%
棒球伙伴	体育与生活	119:23	约0:45	4:28	4.37%
舞者纯情	体育与爱情	110:15	约3:55	2:00	5.37%
大灌篮	体育与奇幻	95:30	约1:50	2:15	4.28%

注：片头时间统计以字幕的结束为切点。

4.7 体育电影制作的基本模式

综上所述可抽象为体育电影制作的基本模式（见图1）。将体育电影理解为再现日常生活世界和超越日常生活世界的体育叙事过程，剧情设计以弘扬催人奋进、积极向上的人文精神为主线，在影片主角的人生顺境与逆境间相互

转换中展开，影片内容由意识形态、职业教育和展现生活3部分构成，其中起决定意义的意识形态内容以柔性的表现形式隐含于整个叙事过程，科学技术与电影艺术的高度结合演绎影视震撼效果趋向完美。

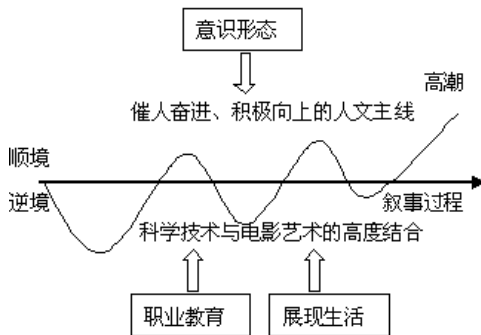

图1 体育电影制作的基本模式

Figure 1 Basic Pattern for Sports Film Production

体育电影制作的基本模式提供了一个宏观分析框架，所有元素均围绕体育叙事而展开，亦是体育电影成为电影类型化发展的重要科目之特性所在。体育电影在电影制作诸环节表现出的一般规律具有独立的电影审美范式，分别表现在剧情设计理念、创作素材来源、本色演员、剧情高潮、教育内容的表现范畴、片头片尾设计、海报设计诸环节上的风格迥异、独树一帜。自20世纪80年代开始，体育电影由展现生活向励志精神转变，制作模式随着时代变迁不断创新演化，新模式的成功建立，实质上为所有的文化输出提供了可建构性平台，形式多样、内质同一的电影作品批量产出，铺天盖地般席卷而来，这一切正预示世界体育电影的风云再起。

5 结论与建议

5.1 结论

体育电影的剧情设计理念以影片主角为叙事主线，在主角的人生顺境与逆境间相互转换中展开，重点阐述主角将所从事的运动项目作为生命中的重要组成部分，穿插爱情、家庭、社会剧情来衬托影片对主角追求事业发展的描述，展现主角在电影背景下的真实生活^[9]；体育电影的创作素材来源于真实的体育传奇、有关体育的文艺作品、商业性与体育事件禀赋的动机；体育电影演员一般有职业演员、本色演员、替身、临时演员等不同形式，其中本色演员一般由具备良好的运动技能和运动气质的运动员扮演；体育电影的剧情高潮是整部电影极度渲染的环节，所有的前奏拟设围绕高潮展开，高潮场景拟设大致分为酝酿期、渲染期、保持期3个部分；体育电影蕴涵的教育内容表现在运动员职业教育、人生发展教育、爱国主义教育三大范畴；体育电影意识形态在和谐、自然的体育视觉情境下，潜移默化地完成对受众的思维改写过程，是一种资本政体的社会矛盾和仇恨的消解机制；体育电影片头的字幕说明较少，与影片间的衔接性强，片头设计中直接切入主题的模式比较常见，片尾设计主要以纯字幕方式完成，也有穿插MTV或影片花絮；体育电影海报表现为运动特有的风格化，进一步根据运动服饰、器具、场地环境各异表现为各运动项目的风格化，体现了海报设计简洁、达意

的基本原则。体育电影制作的基本模式提供了一个宏观分析框架，所有元素均围绕体育叙事而展开，亦是体育电影成为电影类型化发展的重要科目之特性所在。

5.2 建议

研究工作的不足与局限是在所难免的。首先是体育电影本体认识的阶段性。体育电影本体论是基于既有知识、技术发展、方法学、时代背景、认识论等部分的有机构成，它表现为长期的探索和认知过程，不可能一蹴而就，必须深刻认识到体育电影本体探索具有较大难度、长期性和渐进式。

其次是研究样本选择的代表性。历史上拍摄的与当下流行的体育电影蔚为壮观，全部选择其作为研究样本显然不切合实际，必然选择具有普适意义的代表性影片作为研究样本，那么，代表性与整体性之间存在的认识鸿沟就必须引起足够的重视。再次是体育电影的风格化。电影艺术寄寓创意精神，本身具备个性化的成分和导演主观的判断与风格，体育电影不可能成为普遍的风格叙事，个性化风格电影的存在与发展是真实可见的，这也就意味着体育电影本体论所表现出的体育电影制作的一般规律，并不能穷尽与解释所有体育电影。

未来的研究工作应该注重在以下若干方面的进展：运用新的研究方法进一步探索体育电影制作的一般规律和表现形式；从新的研究视角做进一步阐释；注重体育电影个案的研究分析；加快中国认识体育电影规律的进程；与国际同行进行沟通交流，开展跨国合作研究等。

参考文献：

- [1] 中国大百科全书总编辑委员会《电影》编辑委员会. 中国大百科全书（电影卷）[M]. 北京：中国大百科全书出版社，1991：181.
- [2] 百度百科.《卡特教练》简介[EB/OL]. [2008-04-07]. <http://baike.baidu.com/view/240884.htm>.
- [3] 百度百科.《百万宝贝》简介[EB/OL]. [2008-04-07]. <http://baike.baidu.com/view/328200.htm>.
- [4] 百度百科.《和平战士》简介[EB/OL]. [2008-04-07]. <http://baike.baidu.com/view/530616.htm>.
- [5] 百度百科.《一球成名》简介[EB/OL]. [2008-04-07]. <http://baike.baidu.com/view/91023.htm>.
- [6] 朱红. 本质好莱坞[M]. 北京：东方出版社，2003：64.
- [7] 曹祖亢，周伯华. 影视艺术与技术[M]. 北京：电子工业出版社，1997：99，101-102.
- [8] [法] 卢梭. 爱弥尔——论教育[M]. 李平沅译. 北京：商务印书馆，1978：321.
- [9] 黄璐. 好莱坞体育电影剧本创作[J]. 体育成人教育学报，2010，26(4)：7-10.

(责任编辑：陈建萍)

(上接第32页)

- [5] Kiesel K, Plisky P, Butler R. (2009). Functional Movement Test Scores improve following a standardized off-season intervention program in professional football players. *Scand Med Scd Sports*
- [6] Toda Brown.(2006).Core training Progression for Athletes, NACA's Performance Training Journal
- [7] Michael P. Reiman,Robert C. Manske.(2009).Functional Testing in Human Performance[M].Human Kinetics
- [8] 袁守龙, 刘爱杰译. 高水平竞技体能训练[M]. 北京：北京体育大学出版社，2006年10月1日
- [9] Cook,G.,Burton,L,Field,K., Van Allen,J.(1999).Functional Movement Screening[®]Upper and Lower Quarter Application [J].Paper presented at the Mid-America Athletic Trainer's Annual Symposium,Sioux Falls,South Dakota
- [10] Cook Gray.(2003). Athletic body in balance.Human Kinetics
- [11] Kiesel K, Plisky P, Kersey P.(2008). Functional Movement Test Score As a Predictor of Time-loss During a Professional Football Team's Pre-season American College of Sports Medicine Annual Conference.Indianapolis
- [12] Cook Gray, Lee Burton, Barb Hoogenboom.(2006). Pre-Participation Screening: The Use Of Fundamentals As An Assessment Of Function - part 1., *National American Journal Of Sports Physical Therapy*,(5)

(责任编辑：何聪)