《Dangal》 Enlightenment to the development of sports movie in China ——from the artistic essence of movies

Liu Zhiyuan^{1a*}, Ma Lianjun^{2b}

¹Physical Education College of Jiangxi Normal University, Nanchang, China, 330022

²International Education College of Jiangxi Normal University Nanchang, China, 330022

^aliuzhiyuan1977@126.com, ^b296244324@qq.com

Keywords: sports movie; essence of art; enlightenment

Abstract: The success India movie 《Dangal》 was analyzed by the methods of literature and other research. Consumerism is prevailing, and capital dominates the film market, which leads to the unsatisfactory development of Chinese film. Chinese sports film should get out of its' own development path by the creation of local style. The essence of art must be adhered to the sports film return to the cinema, and the relationship of sports movies and social life have a clear understanding. We should comprehensively improve the quality of films and promote the development of sports movie by balance the film narrative in the familiar and unfamiliar standardized, rich characters and narrative content.

1. 引言

印度影片《摔跤吧!爸爸》的成功带给我国电影界尤其是体育电影多方面的启示,必然会有多方面的解读和批评,学术界多从社会文化等视角运用意识形态批评法、叙事学方法、女性主义理论等批评方法解析,本文拟从电影作为一种艺术形式的本质辨析该电影对我国体育电影的启示。

电影诞生之初,就出现了体育电影,一百多年的电影发展史上,出现了体育纪录片、体育故事片、动漫体育电影等类型。常见的体育电影是与体育活动有关的反映社会生活的故事片,其故事情节、人物命运往往与体育事业或体育竞赛活动紧密相联系,具有较多的紧张、精彩的体育竞赛场面^[1]。

2. 我国体育电影发展概况

20世纪30年代导演孙瑜成功拍摄了默片《体育皇后》。该片是中国电影史上的第一部体育片^[2]。建国后,我国体育出现过三次量产高峰:第一次是在1984年前后,我国首次参加奥运会,大量涉及奥运项目的体育电影涌现,如《沙鸥》(1982)、《一个女教练的自诉》(1983)、《高中锋,矮教练》(1985)、《拳击手》(1988)等,此时期电影基本以“胜利”作为结局,具有时代特征和较强的社会影响力,客观原因是当时物质文化生活相对匮乏;第二次是国第一次举办亚运会(1990)年前后,主要作品有《我的九月》(1990)、《来吧,用脚说话》(1992)、《球迷心窍》(1992)、《世纪之战》(1992)、《赢家》(1995)等,内容以体育竞赛增多,未能表现出中国社会的发展和民族自信的提升,整体影响力下降;第三次是在2008年北京奥运会前后,这一时期以奥运为主题创作了多部体育题材的故事片和纪录片,表现奥运对中国的影响和中国人对奥运会的期盼,如《一个人的奥林匹克》(2008)、《加油中国》(2008)、《梦之队》(2007)等,这一时期中国电影制作技术更加精良,主题更加多元,社会影响力却不如前两次。总之,我国体育电影近三十多年未有大的突破,社会影响力正在逐渐减弱,体育电影市场差强人意^[3]。我国自50年代以来,已拍摄了近70部类似的“主旋律体育电影”,迄今为

止，没有任何一部可以在口碑与票房上与《摔跤吧！爸爸》相媲美；更没有任何一部同《摔跤吧！爸爸》一样走出国门，在海外电影市场收获影响力和票房^[4]。

3. 遵循电影艺术的社会本质，从体育视角反映社会生活

鲁迅先生说过：只有民族的，才是世界的！《摔跤吧！爸爸》完美地诠释了这一点。当今，我国正处于经济发展转型期，电影等文创产业方兴未艾，“一带一路”战略的实施为我国的文化产业输出提供了前所未有的机遇，体育电影能否承担起宣传我国优秀民族文化的宣传与输出，取决于体育电影能否把握电影的艺术本质和遵循市场发展规律进行创作和市场运作。

艺术的社会本质就是全面反映社会生活，从社会发展的宏观角度反映社会的生产关系和阶级关系等；在中观维度反映整个社会生活中的宗教观念、哲学思想和文艺思想等等；在微观方面反映人们的情感、审美、愿望和梦想等方面。

3.1 体育电影从微观反映人们的梦想和愿望

《摔跤吧！爸爸》根据真实人物和事件改编而成。国家级摔跤运动员马哈维亚·辛格·珀尕（阿米尔·汗 饰）为生活所迫，放弃了为国争光的梦想，却意外发现大女儿吉塔和二女儿巴比塔天赋异禀。他不顾家人和社会的反对，开始对女儿们进行摔跤训练，最终培养出了能在国际竞赛上为印度取得荣誉的一流女性摔跤运动员^[5]。女儿的原型，赢得英联邦运动会金牌的印度摔跤运动员吉塔（Geeta Phogat），是印度第一位取得奥运会参赛资格的女子摔跤运动员，此片本质仍然是一部电影，不是纪录片，为了追求戏剧性而对真实人物样貌、真实事件过程进行适当艺术加工。

我国的体育电影，随着我国由体育大国向体育强国迈进，体育电影的影响力却越来越小。相比印度，我国有非常丰富的体育电影素材，无论是团体项目还是个人项目，无论是奥运项目还是非奥项目，可谓不胜枚举，但是不能有很强感染力的一个很大原因就是没有尊重个体的情感、理想等，这是电影艺术源于生活的本质的一个重要方面，充分认识并尊重个体，才能使电影更接地气，更容易被观众认可，艺术源于生活而又高于生活。同时，个体还是电影主题的承担者，电影所要表现出主题思想和反映社会现实，最终要通过电影中的人物刻画实现，而忽视个体情感、行为的理想化和程式化手法，必然会让电影表达苍白无力^[6]。

3.2 体育电影宏观反映出综合的社会生活

近年来印度电影现实主义和浪漫主义并存，充满了社会和个人的冲突和张力，而在表达的思想和反映社会生活与矛盾方面采取了类似于“欲扬先抑”的手法：将女性地位低、固执的世俗偏见等社会问题“展示”在观众眼前，既没有刻意去渲染、强调这些社会问题，也没有刻意去描述个体生活和奋斗的艰辛而求人怜悯、强作欢颜，而是以女儿和爸爸的温情为片尾，这一点与好莱坞大片风格相似，但又多了些印度“风味”，将普通人的悲欢喜乐、爱国主义的激情、女性平权主义的精神，都交融激荡在其间^[7]。

影片醒目地呈现在观众面前一个词：“英联邦”，强烈表达了印度谋求发展，甚至在世界舞台上有所作为的愿望，印度成为继中国之后世界经济增长的又一颗明星^[8]。主演阿米尔·汗曾说过：“一方面，印度在崛起，蒸蒸日上，作为一个印度人，我感到高兴和自豪。但是，社会中还有很多令人心酸的事实，我们却对此熟视无睹。”

中国体育在奥运会上的出色表现，体育励志故事和人物层出不穷，尤其是女子体育让人热血沸腾的故事不少，近些年来却没有一部有影响力的电影作品。这就需要文艺工作者、电影制作者、体育工作者等勇于承担社会责任，增强国家荣誉感和民族自信心，从体育故事的题材选取、文本创作、叙事方法和艺术加工等方面，应以励志、个体情感为载体，以社会现实为基础，以社会发展为目标，结合本土文化、本民族性格进行批判性创作^[9]。

4.熟悉与陌生在体育电影中的辩证统一

电影艺术的熟悉和陌生是电影艺术性的矛盾组合体，是艺术的假定性和生活的真实性之间的统一，艺术的本质并不是对自然和社会生活的简单模仿，而是对其进行加工，使我们熟悉的事物由认识上的“自动化”变为创造性后的“陌生化”。也就是在熟悉背景的基础上，变不熟悉为熟悉，不熟悉引起观众注意，由不熟悉的感性认识进入到理性抽象思维过程，理解影片的表达目的，获得超越原来对熟悉的事物的认识^[10]。由此，影片的陌生化目的并不是哗众取宠的标新立异，而是为了引起观众的充分注意，引导观众更深入地理解其表达的内涵，对影片的社会价值和艺术价值有理性认识，提升观众对社会与生活的认识与思考水平。

首先，《摔跤吧！爸爸》这部电影选取是体育中的冷门项目——摔跤，这个项目对大多数人来说是陌生的，该影片的引进方在中文片名的多个翻译中选取了现在的片名，本身就是陌生化的一次成功运用，中文片名就吸引了观影者的注意力和激起人们的好奇心。女儿们学习和练习摔跤的过程融入到印度农村的日常生活中，即将陌生的体育项目和异于常人的行为放入熟悉的生活场景中，在陌生和熟悉之间加入了丰富的内容，反映了印度女性为摆脱不平等地位的励志故事，温暖而打动人心，引发共鸣。

体育电影中应当是创作者对体育的熟悉引领观众的陌生，但是在我国的大部分体育电影中却相反，观众的健身意识和水平不断提高，不同体育项目的业余爱好者对运动项目的熟悉程度远远在电影制作人水平之上。国产体育电影之前做得不足之处就是体育戏份太少，不注重细节；技战术业余，甚至没有技战术，成为电影的背景^[11]。

最后从叙事情怀上讲，国产体育电影要回归人之常情，贴近生活的人物、事件才能获得认同感，展现给观众所熟悉的体育，体育具有的阳光、上进在感官的表层先带给人温情和对生活的热爱，进而可以通过对美好生活的憧憬和英雄情怀升华，将观众的理性思考自然引入到社会主义主旋律价值，即随叙事的高潮由熟悉到陌生，写实与寓意融为一体。

5.意识形态属性和商品属性在体育电影中的对立统一

5.1资本主导下的我国体育电影外部环境

目前，我国电影最大的问题是一切从商业化角度出发，只看重了电影的商业属性，而抛弃了电影的思想内涵和艺术追求，偏离了电影的本性，一味去迎合市场，快餐文化、泡沫文化充斥，满足观众一时的感官享受和刺激，一阵喧嚣过后索然无味。在2017年端午档3天假期中，全国票房共7.04亿，比2016年端午档成绩下降了17%。同期上映的国产影片则一片惨淡，4部国产影片票房总和只占到《加勒比海盗5》同期票房的11%。而《摔跤吧！爸爸》上映已经超过20天，仍然有平均每天16%的排片占比，上座率高达30%。5月30日当天在内地票房正式突破10亿元，这也是印度第一部在内地破10亿的影片^[12]。

资本主导电影创作与发行的各个环节，资本的逐利本性不顾电影艺术的意识形态价值，将电影艺术创作的体系冲击得支离破碎，其代表现象是粉丝电影和影视IP，其本身的观赏水平和局限性注定其不可持续健康发展，虽然在过去几年井喷式地带来票房奇迹，必然也为中国电影带来的隐忧和负面影响，现在的中国电影过分追逐市场价值，整体水准高的作品很少^[13]。影视成为IP的一个包装形式，而不是探索其电影在新时期的发展手段之一，“小鲜肉”的IP化和天价片酬导致影视生产机制崩塌，烂剧频出^[14]。

5.2坚持正确的意识形态属性，提高体育叙事艺术水平以追求商业属性

电影从本质上说首先是某种意识形态的载体，其通过电影这一形式表达先引起观众的表层感官共鸣，进而触动心灵，潜移默化地改变其人生观和价值观。体育电影的意识形态属性具体体现在两个方面，一是电影是社会意识形态的载体，作为上层建筑的一部分；另一方面是社会或者国家意识在影片人物或者电影叙事上的体现。这就要求在创作体育电影时要把

握时代的总体精神状况，及时反映现实生活中的矛盾或者社会心理中普遍关注的问题，含蓄或隐蔽地表达主体对所反映的现实的理理解与评判，电影创作主体的这种理解与评判即人们常说的作者的创作意图或作品主题必须具有某种创新性，电影可以作为一种宣传意识形态和鼓舞、教育大众的重要工具，甚至成为上层建筑的重要组成部分，因此既不存在脱离现实和意识形态属性的纯粹的商业片或者娱乐片，也不存在只具有意识形态属性的纯粹的现实主义影片^[15]。

体育电影中国家或者团队精神是电影叙事的永恒主题，电影的叙事中“国家意识”、“团队精神”与“个人主义”并不矛盾，是相辅相成的关系，这两个主题思想共同构成了体育电影和谐的叙事整体。

在北京奥运会后里约奥运会前后一段时间，我国民众对奥运、对金牌的态度也在发生转变，不仅追求竞技体育获得好成绩，在国家体育战略转变和民众自身体育意识增强的双重作用下开始享受着体育带来的快乐和激情^[16]。

体育电影具有的另一个共同点就是蕴含的百折不挠、在困难面前永不放弃的拼搏精神，无一不是体现于电影中的人物和事件，即将承载着的意识形态属性具体而微观地表达出来，那么在这个表达或者说叙事的方式上是体现电影商业属性的舞台，包括文本的写作、拍摄的技术和条件、导演和演员水平、后期制作与宣传等等^[17]。简而言之，对于体育电影而言，意识形态属性是其灵魂，商业属性是其血肉。《摔跤吧！爸爸》写实与寓意融为一体，对电影回归本性的一次强有力呼唤，也是对我国体育电影的一个激励，我国的体育电影创作应坚持正确的意识形态属性前提下，通过电影工业的创新和发展实现其商业属性价值。

6.小结

当今消费主义盛行，资本在电影市场横冲直撞，导致我国体育电影发展不尽人意，《摔跤吧！爸爸》的成功对我国的体育电影发展现状更是一种深刻刺激。中国体育电影要走出自己的发展之路，创立本土风格，必须坚守体育电影回归电影的艺术本质，坚持电影艺术的规范性、逻辑性刻不容缓。首先对体育电影与社会生活的关系有明确的认识，坚持体育电影服务于中国特色社会主义意识形态属性，挖掘重在参与、坚强拼搏、百折不挠的体育精神，遵循电影叙事熟悉与陌生化的规范，才能达到我国体育电影水平的提高，电影的商业属性方面自然得到回报，这是一个需长期努力，不断探索的过程。

References

- [1] Xu Nan-Ming, Fu Lan, Cui Jun-Yan. A Dictionary of Film Art [M]. Beijing: China Film Publishing House. 1986:19.
- [2] Jiang Dong. An Analysis of the Development History, present situation and existing problems of Chinese Sports Film [J]. *Film Literature*.2011, (17) :14-15
- [3] Li Qian-Kun. A study on the Dilemma and Countermeasures of Chinese Sports Film [J]. *Film review*.2014, (21) 71-74.
- [4] Chen Xu-Bin. What should we do to get a movie 《Dangal》? [EB/OL] 2017,5.17..<http://view.news.qq.com/original/legacyintouch/d633.html>
- [5] Mo Lan. 《Dangal》: he counterattack and counterattack of female Powe [N]. *China Womenundefineds newspape*.2017,5.11: B01.
- [6] Li Jun. Analysis on the Development Strategy of Sports Film in China[J]. *Film Literature*.2012, (10) : 19-20.

- [7] He Tian-Jiao. behind 《Dangal》 , The Indian Film Empire : The number of people watching movies is twice that of China. [EB/OL] .2017,5.18.<http://m.21jingji.com/article/20170518/html>
- [8] Jiang Xiu-Xiu. An Analysis of the present situation and Prospect of Indian Economic Development: based on the Analysis of Indiaundefineds Industrial structure [J] . *Modern commerce*.2017, (3) :183-184
- [9] Zhang Zhu-Ping. The characteristics and Development path of Sports Film in China [J] . *strike · Wushu science*.2012.(5) : 111-113.
- [10]Wang Ji-Hong. Defamiliarization and Aesthetic Resonance of artistic creation [J] . *Journal of Fujian Provincial Socialist University*.2014, (1) :116-121.
- [11]Zhang Shu-Rui. The present situation and problems of Chinese Sports Film Development in the New Century [J] . *Sports Culture Guide* .2016,(8):194-197.
- [12]Geng Biao. Mainland: Dragon Boat Festival close at 700 million in 3 days 《Dangal》 Break 1 billion [EB /OL] .2017, 5.31.<http://ent.qq.com/a/20170531/004811.htm>.
- [13]Zhou Si-Ming. Fan Film is contrary to the essence of Art [N] . *Literary and artistic newspape*.2012, 4.18:004.
- [14]Zeng Yu-Li. Painful criticism of "small fresh meat" the price of the piece? Wrong target. [EB/OL] .2017,5.20. *Southern wind window*. http://www.sohu.com/a/142011437_610900?loc=1&focus_pic=0
- [15]Shen Yi-Zhen. Re-understanding of realistic Film Aesthetics[J]. *Fujian Forum: humanities and Social Sciences Edition*.2006,(3) : 10-15.
- [16]Han Hao-Yue. 《Dangal》 : The close blending of Father's right and Father's Love [N] *Jiangxi Daily*.2017,5.10:B03.
- [17]Xu Man . The spiritual demand of showing the National consciousness—On the Development of Korean Sports Film [J] . *Film Literature*.2012.(23) : 34-35.