

平凡中彰显美丽的《小鞋子》

王本正

(湖南大学, 湖南省长沙市, 410006)

摘要: 一双小鞋子, 两个兄妹, 一个家庭, 构成了一幅伊朗社会底层人民生活的剪影。在这幅生活剪影中, 我们看到的不仅是社会底层人民的贫穷与无助, 更多的是穷苦孩子身上所散发出的坚强、懂事、善良和努力上进的光芒, 我们看到的是浑身散发着人格魅力的伊朗儿童, 是影片所呈现出的人文关怀。

关键词: 《小鞋子》 简单 人格魅力 人文关怀

中图分类号: (字号:楷体小五黑体) **文献标识码:** (字号:楷体小五)

20 世纪末, 伊朗导演马基德·马基迪导演的电影《小鞋子》, 尽管没有新颖的题材, 没有高超的拍摄方法, 没有快节奏的剪辑技巧, 没有高科技技术运用, 没有大牌明星加持……但就是这样一部简约的影片, 放在投资巨大、3D 技术加持、大数据引用创作、大牌明星云集的 21 世纪电影创作中, 依然不失为, 不, 是绝对称得上是一部上好佳作。为什么一部情节简单, 电影中甚至连个反派人物都没有出现的伊朗小成本电影, 会得到这么高的评价呢? 我想是简约却不简单的影片主题, 是影片主人公所特有的人格魅力, 是影片所呈现出的人文关怀。

一、文本解析

涂、抹、粘、砸、缝, 影片一开始, 导演用了一个足足 1 分 45 秒的长镜头来展现一双破旧的小鞋子被熟练的修鞋匠修补的全过程, 将观众的视线集中在这双小鞋子上, 也带出一个悬念, 这双破旧的小鞋子究竟会引发什么样的故事呢? 长镜头结束, 我们跟随取了鞋子的 9 岁男孩阿里去买饼、买马铃薯, 知晓阿里生活在一个社会的底层贫穷家庭里, 然后我们眼睁睁看着那双小鞋子被收破烂的老人家收走而无能为力。阿里奔跑回家途中那气喘吁吁的喘气声透露出他的慌张和紧张, 就像我们小时候闯了祸, 在被父母发现之前的那种忐忑心情。

阿里回到家中, 一个天真可爱的伊朗少女用期盼渴望的神情注视着哥哥, 急切的想看到那双补好的小鞋子, 可是阿里那双噙着泪水的大眼睛却在愧疚又自责的告诉妹妹“鞋丢了”这个不幸的消息, 这对于贫困的他们来说, 不啻于一个天大的灾难, 因为他们明白父母没有钱给他们买一双新鞋子。导演利用特写镜头, 将阿里那充满愧疚又自责, 莎拉那委屈又绝望的神情表现的淋漓尽致。尤其是阿里那双噙着泪的眼睛, 直击人心底, 让人心疼。

夜晚, 父亲责怪阿里只知道玩, 不帮母亲做家务, 却丝毫没有察觉到儿子和女儿之间的小秘密, 不敢告诉大人的小秘密, 不仅仅是害怕挨打, 更是明白他们的窘境, 不想给父母增加负担。这一场景, 建立在中景镜头: 父亲不时投向孩子们的威严的目光, 正面近景中的阿里和莎拉, 三个机位间切换, 其中父亲是唯一占有了观看镜头的角色, 而阿里和莎拉则处于

被看的角色，显然父亲并没有发现兄妹两个之间的小秘密，在这种声画不同步中，兄妹俩却将这一切尽收眼底。莎拉委屈而愤怒，阿里则愧疚又恳求妹妹和他同穿一双鞋去上学。最终，阿里用一支新铅笔“收买”了妹妹，两人达成了共识。

新的一天到来了，莎拉穿着阿里那又脏又破又大的球鞋，脸上带着晶莹的泪珠，踏上了去学校的道路。体育课上，镜头摇过那一双双各式鞋子的特写，到莎拉这里，我们看到的是羞愧的直往后躲的莎拉，有同学因穿着不合适的鞋子摔倒了，莎拉越发往后躲去，但当老师表扬穿球鞋的同学时，莎拉终于觉得自己穿的这双鞋子给她带来了一点好处，高兴地将缩在后面的双脚移到了正常水平线上来，脸上终于露出了本属于她这个年纪的灿烂笑容。放学后，阿里在焦急的等待鞋子，莎拉一路狂奔，狭长的街道中，那咚咚的脚步声，揭示着孩子们和时间赛跑的紧张，可是阿里还是迟到了。

第二天，莎拉为了不让哥哥迟到，提前交卷离校，奈何屋漏偏逢连夜雨，过大的鞋子在莎拉奔跑的途中掉进了小水沟。急促的音乐伴随着湍急的小沟水，让莎拉处于无力拯救的窘境中，幸好幸好，在绝望之时，一位杂货铺老板前来帮助莎拉，当莎拉的鞋子被铁楸端上来的瞬间，我想所有的观众都会长舒一口气。但是莎拉却因为这个插曲而受到了哥哥的责备，其实莎拉的心里也是无比委屈的，显然，哥哥再次迟到了。

第三天，导演用主观镜头代替莎拉的眼睛在操场上寻视着那一双双或漂亮、或崭新、或破旧，但无一例外都合脚的鞋子，莎拉羞愧的将自己的鞋子往书包底下塞，这是一个小女孩的自尊心与虚荣心。故事的转折点出现了，莎拉发现了属于自己的鞋子穿在另一个小姑娘脚上。就在我们都好奇兄妹俩准备采取怎样的方式要回属于他们的鞋子时，阿里和莎拉却在看到比他们更需要这双鞋的盲人一家时，相视一看，默默的回了家。虽然他们很贫困，可是他们依然富有同情心，依然在尽自己的努力在帮助更需要的人。

眼看找回旧鞋子已是一件不可能的事情，故事又一个转机，周末父亲带阿里去富人区帮人整理花园，好不容易找到一家愿意雇佣他们的主人，而且给予了他们丰厚的报酬。回家途中，父亲沉浸在对买电单车、橱柜、电熨斗，甚至换租一间大房子的美好愿望中，而阿里给妹妹买双新鞋子这样一个微小的愿望眼看就要马上实现了，天有不测风云，因为自行车刹车坏了，阿里的爸爸受了伤，给本就贫苦不堪的家庭雪上加霜，这下阿里的愿望又落空了。

阿里和莎拉就在共穿一双鞋子，不断奔跑中，来弥补阿里丢失妹妹鞋子的过错。奔跑成了阿里和莎拉生活中很重要的一部分，是贫困的生活在迫使他们不断奔跑，更快的奔跑，同时也锻炼出他们的速度。市政府将举办长跑比赛，学校选拔同学去参加，阿里看了看自己的破鞋子，放弃了报名。但当阿里看到比赛的季军有一双运动鞋作奖励的时候，心里又燃起了一股希望，转而央求老师允许自己参赛，并保证自己会拿到冠军，最终老师同意了阿里的参赛请求。

在这场至关重要的比赛中，阿里拼尽全力，却一不小心得了冠军，想到自己对妹妹一定会拿到季军，得到运动鞋的承诺，阿里绝望的哭了。在所有人都为他高兴，为他自豪的时候，

阿里却愧疚的哭了，只因为这个冠军没有一双运动鞋的奖励。回到家中，看到妹妹那期盼的小眼神，阿里羞愧的低下头，不敢直视妹妹的眼睛，而莎拉也由希望的眼神转向了失望，眼看莎拉眼里的泪花就要落下，却因为妹妹的哭声，莎拉不得不放弃悲痛的权利，去照顾宝宝……

当阿里将脚上的鞋子脱下时，我们发现那双破旧不堪的鞋子终于不堪重负，彻底的报废了，而阿里脚上磨起的那一个个水泡也在见证着他的努力和心酸，一个本该享受玩乐童年的孩子却过早的背上了生活的重担。舒缓的音乐响起，水池里的金鱼仿佛是上天派来的精灵，只为抚摸这个孩子的伤痛……

万分庆幸的是，导演虽然没有让阿里顺利得到季军，实现大团圆的结局，却在结尾处安排了一次人世间的救赎。生活用黑色幽默戏弄了我们，然而，爱还是给了我们最美丽的满足。父亲在大采购中购买了两双崭新的小鞋子，今晚阿里和莎拉终于可以放下心中的重担，做一个久违的好梦了。

二、简单叙事还原真实生活

我们都知道，电影是技术与艺术的综合体，今天，越来越多的电影选择了华丽的大场面、3D技术和大数据创作等创作手段，力求在技术上不断超越，但值得庆幸的是，这部影片仍然执着于传统叙事，用朴素的艺术风格为我们讲述了一个动人的故事。首先，影片有着严格的顺时、线性叙事结构，只有在最后阿里比赛到达身体极限的时候，连续的画面中渐次出现短暂的升格拍摄画面，某些时间被放大，开始呈现出重要或艰难的意味。此后，影片第一次出现非时序性的切换，疲倦了的阿里奔跑的画面交替切换为莎拉从学校奔回的小全景画面。接着兄妹的交谈、相互的责备声切入；妹妹质疑他能否得到第三名，他向妹妹承诺得到第三名，给妹妹赢回那双运动鞋的承诺切入。当比赛接近终点的时候，所有镜头呈现在升格拍摄的画面，与此同时，声音空间中响起了阿里如擂鼓般的急剧的心跳声，我们观众的心跳也在这时快了起来，我们都在为阿里祈祷，希望他能得到第三名，结束掉身上那沉重的担子。除此之外，整部影片完全按照简明易懂的线性叙事结构，来讲述故事。

其次，影片运用了许多长镜头，如开头修鞋匠补鞋的过程，7分24秒阿里向妹妹解释鞋子丢了的画面，35分50秒处阿里给邻居送汤的画面，48分50秒处阿里父亲带阿里去富人区打工的途中等画面。长镜头的运用给影片增添了许多真实的感觉，也让我们了解到一个真实的伊朗。

再次，导演虽然拍的是小孩子，但他并没有使用过多的俯视镜头，将我们放在高高在上的俯看视角，给予他们廉价的同情和怜悯，而是利用了近乎写实的拍摄风格，将摄影机的镜头对准阿里和莎拉，用儿童的视角去展现儿童眼中的世界，而不是用一贯成人的视角去窥视孩童眼中的纯净世界。尽管阿里一家生活在社会的最底层，但是阿里和莎拉依然褒有童真、善良、坚强、上进的好品质，他们没有被贫穷的生活打到，而是不断努力，想要摆脱这种窘

境，虽然这异常困难。

最后，影片中的大部分背景音效不是音乐，而是真实生活中的各种人声、电视声、雨声、车水马龙声和孩子们的奔跑声、气喘声，这样的设置也是为了更真实的表现阿里和莎拉所生活的世界。在这样的背景基调下，影片仅有的几处音乐背景声，反倒显得格外动听，起到了画龙点睛的意味，例如兄妹俩刷鞋时的轻快音乐让我们感受到他们的童真，莎拉将鞋子掉进水里时的急促音乐让我们为莎拉着急，莎拉寻找鞋子时的有点迷惘又期待的音乐让我们为她祈祷，阿里和父亲去富人区沿途的悠长的音乐让我们体会到伊朗的贫富差距，阿里和父亲逐次寻找做工机会时带着小期待的音乐让我们也跟他们一起期待，阿里父亲在整理花园时的舒缓的音乐让我们也放松了一下，阿里和父亲撞伤后回家路上哀伤的音乐让我们为他们同情，阿里赛跑最后阶段民族风味十足的异域音乐让我们心情紧张，阿里将脚放进水池里的轻快音乐让我们充满了对阿里的疼惜。

三、奔跑就有希望

电影的名字是《小鞋子》，我认为这“小鞋子”不仅指丢失的妹妹的小鞋子，同时也指破旧的哥哥的小鞋子。莎拉的小鞋子丢了，于是兄妹俩只能共穿哥哥的小鞋子踏出家门，也预示着哥哥的这双小鞋子对他们来说，无比重要。有了哥哥的小鞋子，于是他们开始奔跑在上学放学的路上，每一次的奔跑都伴随着小意外，而这些小意外又在无形中锻炼着他们面对艰难生活的勇气。我想，阿里最后能够拿到长跑比赛的冠军，与他平时的奔跑是分不开的，前面的奔跑不仅锻炼了阿里的速度，更重要的是给了阿里在困难时刻坚持下去的动力。在经过最后的长跑比赛后，阿里的小鞋子彻底报废，侧面烘托出阿里和莎拉的生活饱经磨难，让我们对阿里和莎拉充满了心疼与怜惜。

除了电影朴素的艺术风格，电影更打动人心的是电影所刻画的两个人物——阿里和莎拉。俗话说“穷人的孩子早当家”，阿里和莎拉就是这句话中的鲜活的例子。他们是生活在伊朗社会底层人民的孩子，在他们本该享受父母呵护、童年乐趣的少年时光时，他们却因家庭贫困，母亲病重，而背上了沉重的生活负担。阿里不能和小伙伴们去踢球，周末还要跟父亲去做工；莎拉不仅要照顾妹妹，还要帮助母亲做家务；阿里不小心弄丢了莎拉的鞋子，知道父母没有钱买鞋子，不想增添父母的负担，而选择和妹妹共同解决这件难事；比赛场地上，别人家的孩子不仅拥有各种最新款的运动装备，还有父母的陪同鼓励，反观阿里，连双像样的运动鞋都没有……但是贫穷的生活没有击垮他们，他们依然褒有对生活的热情：他们坚强，丢了鞋子想办法弥补；他们懂事，不愿增加父母的重担；他们善良，体谅比他们更困难的人们；他们努力，想方设法达成目标；他们上进，学习成绩遥遥领先；他们同时也保有儿童的天真，在繁重的生活压力下，发掘生活的乐趣，绽放迷人的笑容……阿里和莎拉面对苦难时的坚强不屈，对朋友、亲人无私的爱，执着、阳光、努力向上的生活态度散发出无比迷人的人格魅力，就像电影的英文名字《天堂的孩子》一样，如此美好。

《小鞋子》为我们讲述了贫穷的故事，但看过影片，留在观众心中的绝不是他们有多么贫穷，而是他们为实现梦想而做出的各种努力，他们不会怨天尤人，抱怨社会不公，而是竭尽全力去实现那小小的梦想。奔跑，就有希望，所以他们不断在奔跑，不断在努力。只要快一点，哥哥就不会迟到，只要快一点，就能获得季军，拥有一双崭新的运动鞋。纯粹的梦想在阳光的照耀下显得那么美，那么动人。虽然生活不会让我们事事如意，但只要我们胸怀梦想，努力去追，生活总不会亏待我们，这是阿里和莎拉教会我们的，也是这部电影想传递给我们的正能量。

参考文献

- [1] 戴锦华. 电影批评[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004
- [2] 李海燕. 论电影《小鞋子》的人性关怀[J]. 电影文学. 2011(15)
- [3] 孙晗丹. 论伊朗电影《小鞋子》的美学风格[J]. 电影文学. 2011(15)
- [4] 王乃华. 流淌的生活, 素朴的诗意——评《小鞋子》[J]. 电影评介. 2006(24)
- [5] 赵西芝. 阿里和莎拉的人格魅力对中国儿童的影响——浅析电影《小鞋子》[J]. 电影评介. 2014(23)

The beauty of “Children of heaven”

Wang benzhen

(Hunan University, Changsha / Hunan Province, 410006)

Abstract: A pair of small shoes, two brother and sister, a family, constitute a silhouette of the life of the people of Iranian society. In this portrait of life, we see not only the bottom of the people's poverty and helplessness, more poor children which have strong and sensible, kind and struggling, we see the radiate personality charm of Iran's children, is the film showing a humanistic care.

Keywords: Children of Heaven; simplicity; Personality charm; Humanistic care

作者简介(可选):王本正(1992-)女, 山东临沂人, 湖南大学新闻传播与影视艺术学院2015级在读硕士研究生。主要研究方向: 影视文化传播。