

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风

——评电影《守岛人》

■文/樊荼

根据“全国时代楷模”王继才、王仕花真实事迹改编的电影《守岛人》围绕王继才夫妇的精神内核——“守”，向我们真实地展现了王继才夫妇守岛32年中一件件“平常”却不平凡的生活之事，点滴中让人为之动容。

“守”的是初心。影片一开场，台风“梅花”席卷开山岛。狰狞的台风刮残了国旗，吹灭了旺火，侵占岛上避身的房屋。影片在这样的极端情景中，由刘烨饰演的王继才带“戏”出场：他大胡发彩，身着暗红背心和军装裤，脖子上挂着军绿色单肩包，冒风顶雨，为对抗骄纵蛮横“梅花”而忙碌。我们得知，前任的“守岛人”都坚持不到三五天就“跑”了，王继才原本以为上岛半个月就算完成了任务，也能向父亲证明自己铁骨铮铮。然而，七十多天过去了，竟然没有换人的迹象。王继才开始暗自抱怨，但几年过去了，十几年过去了，几十年过去了，从催促着侯勇饰演的部长寻找接替自己的“守岛人”，到默默接受无期限地守下去，再到为自己能被组织信任守岛而感到骄傲，他那份初心，矢志不渝。

“守”的是承诺。《守岛人》也是一部含蓄的爱情故事。宫哲饰演的王仕花是一位从外地嫁到连云港的小学老师。选择远嫁他乡，看中的便是丈夫的诚实可靠。王继才上岛七十多天，她牵挂了七十多天。“梅花”走后，她带着女儿小宝上岛探望，眼前的

王继才成了最熟悉的陌生人。此景，小宝在王仕花的怀中下哭。夫妻二人四目相对，王继才憨憨傻笑，王仕花一脸心疼。也许，就是在这那一刻，她决定克服所有艰难险阻，上岛守在丈夫身边。做如此决定是不容易的。且不说岛上生活条件艰苦，作为母亲将孩子留下自己上岛就是一个战胜自我的决定。王仕花难能可贵之处并不仅仅是在丈夫和孩子之间做出选择，而是她站在了为祖国而坚守的丈夫身边，32年默默陪伴，兑现“你守岛，我守你”的承诺。

“守”的是责任。改革开放的春风，吹拂大地，对于开山岛上的王继才夫妇来说责任更重了，他们与走私、偷渡等不法分子斗争，丝毫不退缩。可是，当得知岛外的孩子们面临恶势力的威胁，这位硬汉父亲才第一次下岛。王继才本想找让他上岛的“介绍人”谈谈，却得知部长将就木。病床前，他展开了压在病重部长枕头下的红旗，自己的那点“私心”不知如何开口。他来到集市，远远看见自己未成年的女儿在一堆海蛎子边，赤手劳作，泪如泉涌。面对女儿一连串的质问和埋怨，王继才如鲠在喉。刘烨将父亲对女儿的无奈、怜惜和歉疚的复杂情感刻画得入木三分。

“守”的是担当。影片中的后半段，我们看到了这对年过半百的夫妻在岛上的日常。他们身着

民兵制服，站在岛上国旗下敬礼唱国歌；他们为了供孩子念书省吃俭用，一顿饭只煮一包方便面；他们会为了小事儿而拌嘴，却又很快的和好，相互搓揉回忆往事；他们会为了过年与亲人在岛上热闹团聚，花数月排练，熬夜包饺子……他们虽然没有日日陪伴在两个孩子身边，但身体力行地为子女树立了“担当”的榜样。当王继才透过望远镜，看到自己的儿子研究生毕业加入海军，站在舰艇上朝着自己父母守着的开山岛敬礼时，这位“守岛人”将这份担当传承给了下一代，自己安详地离开人世……

影片以极富诗意的镜头和真实的场面，将王继才夫妇的故事娓娓道来。创作者用心良苦，善于用细节塑造人物，铺陈故事，如斑斑墙上画的“正”字，蚊子拍死在皮肤上的血迹，三十余载陪在身边不同的小狗们，从海船下来后人会腿软……影片最后，金灿灿的霞光铺洒在平静的海面上，波光粼粼，如同王继才的一生，朴素却闪耀着光辉。这是一位坚贞的共产党员用自己的一生践行着初心与担当。

观看影片的时候，我似乎忘了是在影院，仿佛置身于炽热的海岛，仿佛自己奔走在满是海蛎贝壳的礁石上，仿佛那狂风暴雨海浪正劈头盖脸地朝我打来，仿佛生活中我熟悉的刘烨老师、侯勇老师、宫哲老师、孙维民老师、陈阔老师、宋春丽老师……还有

张一山，他们都成了“陌生人”。我根本无法寻觅他们的脸上、身上还有所谓的“明星”光环，扑面而来，正是那饱经风霜的黝黑皮肤，正是那美丽面庞上的点点雀斑，正是那伤痕累累的粗壮臂膀，正是那枯如柴草的斑斑白发……他们每个人都不是在演戏，他们是在再现生活，顾盼之间，举手投足，给我们传递的都是真诚真挚，没有丝毫的作秀、作状。可以说，他们真正地做到了淋漓尽致地展现规定情境下的规定人物的规定心理和规定动作。作为观众，当我认不出这些演员朋友和老师的时候，他们已经变成了银幕上那真实无比的人物了，那生活中就存在的真实人物。

感人心者，莫先乎情。我以为，《守岛人》中所有的演员都是从情入手：他们有前期下海岛、闯海滩的生活体验，有与英雄及英雄身边的亲人之间毫无距离的促膝交流，他们把对王继才的那种敬仰之情，深深地融化到自己的血液中，以至于每个演员都是发自内心地去塑造人。相比那些“神剧”里无病呻吟的表演和无中生有的造型，电影《守岛人》以情感人，以情感人，以情服人，以情虏人……怎一个情字了得？

这是为什么？这就是：胸中有大义，心里有人民，肩头有责任，“银幕”有乾坤！

（作者为中国电影集团艺委会文学编辑）

《济公之降龙降世》：视觉奇观想象、故事创新与亲情的创意表达

■文/陈旭光 张明浩

近年来，中国动画电影发展势头较好，“封神宇宙”、“国漫崛起”等话题成为学界、业界的讨论热点。时隔六年，《大圣归来》总制片人刘志江携《济公之降龙降世》再次归来！

《济公》历时五年精心打磨，立足中国传统文化精神，吸收青年亚文化、游戏文化，平衡工业与美学，尊重受众对奇幻类“想象力消费”需求，以其对民间神话传说人物的创造性想象和“前世”演绎，实现传统文化与现代的对话，重构神话传说的世俗人生启示意义。

视觉奇观想象：奇幻造型与强大的视听冲击力

作为“看见”的艺术，电影是以视觉造型为艺术本体的视听艺术。动画电影尤其如此，其视听造型的工业水平和美学要求都很高。《济公》在强动作性的“打斗”造型、风格化的氛围造型和人物形象造型等方面，做得非常精心、精致。

《济公》的“打戏”非常充足也非常夺目抓人，“打斗”情节的精心打造和奇观化呈现是其重要特色。影片开头的罗汉降伏大鹏，中间的修缘与鸟群对抗、家人与金翅大鹏下属打斗，再到最后的金翅大鹏苏、修缘决战金翅大鹏等等，影片在诸多打斗情节中多用大远景结合长镜头、快切等技法，加以紫、黑色调气氛渲染，最终将本剧具有“强对抗性”的情节，渲染成为一个气势恢宏、刺激震撼的“奇观”。比如化身“真身”后巨大的金龙、大鹏鸟、佛、狮等营造出强烈的视觉冲击力。再如各种建模技术支持下的人物技能（如罗汉翻天印等），更是将偏向“武之舞”的人物打斗，变为了一种具有重量感、震惊美感的“视听盛宴”。

影片正邪双方所处环境的氛围颇具想象力，并突出了一种“二元相生”的

美学特质。如在塑造黑暗势力与妖邪入侵时，多采用远景景别与偏黑色基调来营造黑暗气氛；在金翅大鹏重生时，影片设置了一个俯视的由远及近的长镜头，镜头中妖气弥漫，直逼村落，营造出一种暗黑的美学效果；在展现邪恶势力的入侵时，影片也多采用大远景、远景，并配紫色、黑色等色调，凝造一种压抑、侵略的美感。

影片在人物造型方面也颇具视觉奇观性与想象力。不同于《哪吒》为少年主人公设置的“丑娃”造型，《济公》中的少年济公一点不“丑”，也不再是民间传说以及游本昌版的衣衫褴褛，而是一个大眼睛、长头发的翩翩俊朗少年。古铜皮肤、威严面容的“大叔”降龙罗汉，也在影片中变成了面容娇美秀气、红衣飘飘的“小鲜肉”。影片常用特写、大特写来展现济公前世今生的造型，并以大远景镜头表现人物服装的飘动、灵动、优美。主角造型既符合现代人审美，又具有古色古风，体现了当下“想象力消费”需求背景下的传统与现代的融合之道。

民间传说的现代转化：故事创新与亲情主题的创意表达

《济公》立足受众对广为流传的“济公”传说的民间记忆和“游本昌记忆”，重构了民间传奇人物的前史，进行了中国故事、中国传奇的创新表达。

影片将“英雄成长”嵌入济公前史。相较于之前修缘主动踏入佛门，因家庭败落而重归凡俗，一夜变癫的故事。片中的济公有一条明晰的英雄成长线索——修缘经历了“隔离”、“修炼”、“学成”、“回归”之人生成长、悟道之旅。在这场艰难险阻、生死抉择的成长之旅中，他面临了“被偏见”、母亲去世、全身被抢、家族遭难等困境，其心性也由最初一直迫切想成为英雄时的狂傲、张扬，变为为了内敛、担当，心路历程经历了从平凡到崇高，从被偏见到救世主的变化。显然，相对于之前较为平淡、简单的史前故事，影片在故事叙述上更集中于主要人物，矛盾冲突性也更为强烈。影片中人物成长有弧度、有发展的设置，将济公前史变得具有“燃点”和“爽感”。

影片将偏于现实的民间故事，变为具有魔幻型“想象力消费”特征的奇观故事。之前的济公前史尽管有“佛祖赐子”等超现实元素，但故事的发生、发展、高潮基本上还都是偏于现实的。但《济公之降龙降世》在故事背景上设置了转世、新妖等奇幻前史；在人物关系上为主角增加了“非人”的对手和助手；直接将矛盾设置为“人-妖”、“神-妖”，将具有讽刺意味的现实故事变为具有梦幻气质、对抗性明确的魔幻故事。

人物形象的重构也是影片故事创新的一大亮点。相较于原故事中修缘结婚之日舍弃家庭出家，家道中落、妻子神经的人设，《济公》中的修缘恰恰十分注重亲情。表面上的“惹事精”，其实是一个十分爱家、顾家的“男子汉”，其初心是为母寻药，为母治病，驱动其行动的是内在的责任与担当。他之所以一直想要加持全身，实质上也是想加持全身能为母亲治病。“想成为英雄”的核心与本质，其实是“想让母亲康复”。就此而言，影片中的修缘似乎比哪吒更懂事，更有孝心。片中李茂森的父亲形象也是丰富、复杂的。他面临“家庭与苍生”、“儿子与苍生”选择的二元对立矛盾，内心的抉择、取舍、担当使他选择抢全身来自己拯救苍生。他有个人的自私考虑，更有为大家、为苍生的勇于自我牺牲精神。

父子关系的浓墨重彩，亦是影片的故事创新之处。游本昌版的济公故事，并未涉及父子关系。但本次《济公》在故事上设置了多次父子的冲突与转变，对亲情主题进行了反复渲染。从父亲一直责怪儿子惹事，到父亲不愿让修缘加金身，再到修缘因撞自加金身而导致母亲丧命，父子关系于此到达对峙高峰，修缘不懂严厉之爱，父亲也不懂修缘淘气的背后是帮助母亲。而从父亲抢全身，到父亲救修缘而受重伤，再到父子和解，影片又将父子矛盾层层化解，使得原有故事有了浓浓的温情。

亲情、爱情、友情、成长，是当下很多动画电影的首选，改编神话IP也是很多动画电影的选择，如何在这些母题之下在思考人物的立体呈现与情感的细腻真挚、主题的创新发展，如何在重建神话时进行故事创新，《济公》无疑提供了一个可资借鉴的蓝本。

（陈旭光，北京大学艺术学院教授，教育部“长江学者”特聘教授；张明浩，北京大学艺术学院研究生）

《三湾改编》：军史文献片为建党百年献礼

■文/詹庆生

献礼建党百年的重大革命历史题材影片《三湾改编》近期登陆大银幕。本片的创作完成，有几个重要的意义：首先，这是一部真正意义上的“重大革命历史题材”作品。并不是所有的革命历史题材作品都担得起、称得上“重大”二字，但是三湾改编题材毫无疑问是属于这个行列的。三湾改编在我们的党史、军史上是非常重要的关键性时刻，甚至可以说是生死时刻。因为这一刹那如果熬不过去，这不到一千人的队伍在那时候被打垮了、散掉了，中国共产党领导的革命很有可能最初的时候就会夭折。

三湾改编确定的几条治军方略一直延续到了今天，“党指挥枪”、“支部建在连上”，确保了党对军队的绝对领导，确保了我们的建设的是一支新型的和以前所有中国军队都不一样的无产阶级革命军队。另外，从三湾改编开始，我们的军队中设立士兵委员会，在制度上保证了官兵平等。这两点是中国军队与其他的军队甚至其他国家军队的根本性区别。其实每个国家的军队都有自己特色的军事文化，都是为了激励士气，提高部队的战斗力，但中国军队的文化区别于其他国家军事文化的核心是什么？就是中国军队有自己的军魂，这个军魂就是党对军队的绝对领导。《三湾改编》讲述的就是中国军队确立自己军魂的故事，所以这个题材的意义重大而深远。

其次，《三湾改编》在中国军事电影史上具有填补空白的重要意义。人民军队的每个发展阶段、重大的历史节点，都有军事题材电影来表现，这是中国电影的一个重要特色。但迄今为止，还没有一部专门的影片来讲三湾改编的故事。此前的《秋收起义》（1993），结尾就是三湾改编后走向井冈山，但它不是主要讲三湾改编的。像本片这样浓墨重彩地专门讲三湾改编，在中国军事电

影史上还是第一次。

此外，本片在艺术上的开拓，为重大革命历史题材电影创作进行了一次有益探索。最近这几年，当代军事题材电影产生了很多的影响，尤其是在2019年春节档《流浪地球》（涉军题材）之后，加上之前的《战狼2》、《红海行动》，中国电影票房榜的前三名正好被中国的陆军、空军和海军占据了。相比之下，重大革命历史题材电影，好像还没有能跟这几部作品在影响力上相匹敌的。在中国，重大革命历史题材电影某种意义上承担的是影像版历史教科书的功能，但它们既然是教科书的艺术版本，就要尊重艺术创作的基本规律。

本片在创作上有几个特点。一是高度尊重史实，严格参照了权威的军事史料。军事科学院世界军事研究部副部长、研究员肖裕声将军亲自领衔编剧，保证了影片在史实上的权威性。影片完整讲述了从秋收起义发动，到三湾改编后上井冈山的全过程，尤其将重点放在了三湾改编的原因、过程上，如实地再现了为什么要“党指挥枪”，为什么要“支部建在连上”，以及它们的重大意义。这种高度尊重历史的创作态度，确实需要未来重大革命历史题材的电影创作学习借鉴。对于今天的观众来说，影片所起到的作用就是“军史文献片”的作用，它能够帮助大家了解这一段重大历史。影片的教育属性显然要大于商业属性，它不一定要去追求票房，而是应该送到纪念馆，广泛地进入中小学，配合革命历史的基础性教育，更好地发挥它的教育功能。“军史文献片”的功能，也是对八一厂“军教片”传统的传承。

二是影片很好地平衡了历史真实和艺术真实之间的关系，塑造了鲜明生动的艺术形象，尤其是毛泽东的形象。这两年重大革命历史题材创作中，革命历史人物的选角有一种新趋势，不像过

去那样简单追求外在形似，而是越来越重视对内在的“神”的把握，这在今年的《觉醒年代》中表现得就很突出。本片主演侯京健至今已经12次饰演了毛泽东，成为了获得广泛认可的新一代的毛泽东饰演者。在本片中他通过自己传神的表演，展现了毛泽东的精神高度和个人魅力，刻画了毛泽东不刻板、不教条，实事求是，勇于探索中国特色革命道路的非凡的创造精神。

本片非常注重道具的使用，注重象征意义的传达。毛泽东身边的一支拐杖、一把斧头、一支枪，在不同的时期传达了他不同的心境，尤其多次出现的手枪的意象，传达的正是“党指挥枪”、“枪杆子里出政权”的主题，而片尾队伍的火把，显然则象征着“星星之火，可以燎原”。影片用了很多细节，余洒渡、苏先骏等旧军官随意处罚士兵、大吃大喝、甚至在行军路上让士兵擦皮鞋，这与普通士兵一块红薯都舍不得吃完、毛泽东脚上有伤都要把马让给士兵，形成了鲜明的对比和反差，也充分说明了为什么旧军队必须进行革命化的改造。这些细节为影片提供了重要的支撑，是历史真实和艺术真实的高度结合。

人民军队的历史本身就是百年党史的重要组成部分。如果说学党史要回答的三个问题是中国共产党为什么“能”，马克思主义为什么“行”，中国特色社会主义为什么“好”，本片试图解答的就是中国军队为什么“能”，为什么“行”，为什么“好”，为什么能够一直拥有无坚不摧的战斗力，答案就是因为我们的军队有自己的军魂，就是因为能够始终坚持官兵平等。这些制胜法宝，其实在三湾改编这一历史性时刻就已经奠定了。可以说，影片《三湾改编》为建党百年的党史学习教育，提供了一本生动鲜活的教材。

（作者为国防大学军事文化学院教授）