散文式』的创新表达

文/康

1921年的上海,注定要在中国 历史上留下浓墨重彩的一笔。在上 海一处普通的民居里,中共上海发 起组负责人李达和新婚妻子王会悟 在筹划为前来开会的代表订房间, 在各种权衡中他们选定了博文女 校。7月,13位来自全国各地、平均 年龄仅有28岁的中国共产党党员代 表,在博文女校秘密聚会,寻求中国 救亡图存的新路! 时代浩浩荡荡, 民族命运、家国情怀既是那个时代 的召唤,更是他们每位党员代表个 人的自觉追求。几番辩论、起草决 议、达成共识,他们以其勃发的青春 意志探讨国家命运,在风雨如磐中 筹谋担起民族复兴的历史重任.从 而开启了中华民族开天辟地的新世 界。而中共一大会址被毛泽东同志 称为中国共产党的"产床",也被习 近平总书记称为中国共产党人的精

斗转星移、沧海桑田,神州大地 在中国共产党的领导下发生了翻天 覆地的变化,从一穷二白、积贫积弱 的旧中国发展成为欣欣向荣、"风景 这边独好"的现代化国家,从愚昧落 后状态中走出来的人民大众正在追 求美好新生活。正是中国共产党人 以其高昂的共产主义远大理想,点 燃了中华民族奋发有为的精神之 火,划破黑暗的长夜照亮光明的未 来,将一盘散沙凝聚为东方巨龙,带 领中华民族从站起来、富起来一直

如何让这段中国人耳熟能详的 史实,在银幕上绽放出触动人心的 光华,拍摄出情飞扬、志昂扬、感人 心、触灵魂的文艺精品? 电影生产 的精品追求除了要坚持思想价值的

正确性,更要诉诸于大历史逻辑下 细节的丰富与细腻的温情,才能演 绎出跌宕起伏的精彩故事。

于是,我们在影片《1921》中一 同感受着诸多温情的细节,如"南陈 北李"的相约建党、《新青年》编辑 部, 李达的运筹帷幄和王会悟的多 方联络,毛泽东在上海滩的激越奔 跑,年轻的刘仁静等人在上海大世 界游玩,还有几次出现在李达居所 对面窗口的小女孩……

《1921》对历史场景的再造,不 仅追求外在历史场景的形似,如上 世纪20年代上海独特风貌的石库门 建筑群落、上海大世界、外滩华尔道 夫酒店等,这些带着历史风霜的建 筑多次再现于银幕;更有着对历史 思想场景的内在反思,如李达在回 忆抵制焚烧日货时对还要使用日本 火柴的无奈、毛泽东昂扬进取的革 命激情、何叔衡面对反动军阀焚书 的悲愤抗议等等。特别是影片中李 达等人与共产国际代表马林会面时 对中国共产党独立性的强调,表明 中国共产党在成立之初就有着坚定 走自己的路的意识。尽管道路的探 索是曲折的,但路必须要自己走,这 表征了中国知识分子的觉醒,他们 终于抬起了头、挺直了腰杆。这些 细节的温情展示了主创团队高超的 艺术把控力,以及面对历史纷繁复 杂现实的独特匠心和卓越的洞

《1921》再现了昔日上海那风雷 激荡、理想高远的热土,展示了上海 摩登现代性的生机勃发,也预示着 中国共产党自诞生之日起就是一个 新型的现代政党,它将带领中华民 族在驱除黑暗中迎来新曙光。彼

时,中国共产党的诞生决不单纯是 国内社会发展的必然,还与世界史 有着密切的关联。不仅"十月革命 一声炮响,给我们送来了马列主 义",更有着早期觉醒的知识分子 远渡重洋寻求救国救民的真理 影片再现了周恩来和邓小平在法 国巴黎建立旅欧中国少年共产党 的小旅馆、花神咖啡馆,中国共产 党旅日代表在东京和鹿儿岛的革 命活动场所。影片的故事叙述采 用了复线结构,欧洲反共势力对国 际代表马林和尼克尔斯基的监视。 日本警方对来沪日本共产党人的 追踪,国内代表汇聚上海参加中共 一大,三条线索的平行叙事、交叉 结构,还穿插了谍战、动作等元素, 使故事在跌宕起伏中愈加好看,可 以激发更多年轻观众的共情共 鸣。这种讲述故事的能力和蕴含 其中的价值导向,展示了中国电影 美学的进一步成熟,以及中国电影

工业体系的完善 庄子有云:"其作始也简,其将 毕也必巨。"东方欲晓,中国共产党 从一大代表的13人到今天9500万 名党员的大党,走过了极为不平凡 的百年征程。百年大党风华正茂, 而今迈步从头越,正在开启中华民 族伟大复兴的"第二个百年"新

《1921》艺术地呈现了中国共产 党开天辟地的青春故事,可谓庆祝 建党百年华诞的隆重礼物,它以高 度凝练的精神素描、人物群像的时 光雕刻、尊重历史真实的大历史叙 事、温情的细节和青春勃发的时代 气息,领着我们重温了百年前决定 中华民族命运的那个时刻,艺术地 追寻了"中国共产党为什么能"的

一定意义上,《1921》不仅艺术 地再现了革命先驱们年少有为的峥 嵘故事,还为主旋律电影带来不一 样的青春热血,在赓续优良传统和 尊重艺术规律中使主旋律创作迈向 了一个新台阶。

唯有不忘初心,方可赢得民 心。人民就是江山,赢得民心就是 守护江山,中国共产党自诞生之日 起,就把自己融入人民的汪洋大海, 以一叶红船乘风破浪,向着无边的 广阔星际披荆斩棘!

(作者为山东大学文艺美学中心 特聘教授,原中央党校文史部教授)

用优质的影像 讲述感人的故事

-评影片《守岛人》

■文/张 东

《守岛人》是一部以先进典型人物为 原型创作的影片。通常这类影片在创作 上有一个先天的难题,即如何平衡英模 典型的事迹与艺术呈现,比如影视作品 艺术性之间的关系。拘泥于真实人物的 事迹,会使影片像先进事迹报告,索然乏 味。而过多的"艺术虚构",又失去了人 物本身的真实,显得虚假,令观众反感。 《守岛人》却是在真实与艺术之间找到了 合适的点。用优秀的影像,呈现给我们 一部讲述典型人物感人故事的优质

首先是影片营造出的整体氛围和它 的生活质感。一座小岛,两个人,32年几 乎天天重复的生活,可供作者创作的空 间其实很小。《守岛人》却将故事置于一 个自然与人类关系的空间里,将作品的 叙事从宣传典型模式,变成了人类与自 然搏击、冲撞与和谐相处的层面。从而 赋予主题更深邃的意境,也让观众对王 继才、王仕花夫妇的精神世界多了一些 具象的感觉。

影片的第一元素就是风浪,电影开 篇,呈现在观众眼前的就是滔天巨浪、狂 风暴雨,裹挟着闪电轰鸣,肆意拍打着岩 石礁缝,一波一波地冲刷着这个只有 0.013平方公里的小岛,茫茫大海中,整 座小岛就像一块黑灰色的岩石,镌在波 涛翻滚的大海中。海风的呼啸,惊涛拍 岸的巨响,这幅图画让人想起海明威的 《老人与海》。只有真的置身于大自然的 无限空间里,我们才能体会到与之奋斗 搏击的意义。

影片赋予王继才的就是这样的一个 平台。更精彩的是,在这个小小的礁石 平台上,我们看到了国旗! 陡峭的山崖 上,湿滑的山路上,一个人的身影,在风 浪中奔跑,在石缝中跳跃。他挥舞着国 旗、自信的神态、深情的目光、就好像他 已经拥有了全世界……

这个画面令人震撼。它奠定了影片 的整体风格,全片讲述的艺术特征。狂 风暴雨、惊涛拍岸,在海岛中有着特别的 意义,它是海岛中最常见的景色。大海 的喜怒无常在这里表现得淋漓尽致。天 气晴好时,它是美丽的、温柔的,风暴来 临时,它又是暴怒的,狂傲不羁。王继才 58年的生命,有32年是在岛上度过的 (后来她的妻子也上了岛)。可以说,他 经历了大海的所有精彩。换句话说,用 大海的性格来衬托王继才的奋斗,来定 义他的人生,不仅非常贴切,而且寓意

影片的第二个特点,就是将主人公 的交待。他起初就因为父辈交情、战友 之情,临时顶一下,也为了证明自己不是 孬种。"都说在岛上超不过五天,我说我 的"正"字:到后来的无奈:主人公站在岸 边遥望大海;再到最后的"我不下去了": 泰然自若地生活。其间变化是令人信服 的,是家与国意识的统一,也是主人公思 想变化的写照。

影片特别可贵的是表现家国情怀用 的不是空话和口号,而是一些精心设计 的小情节、小细节。比如,王继才唱国歌 总是一本正经地走调;小豆子被救后,穿 的不合体的大背心,显然是穿了王继才 的衣服;王继才上岸以后,因为不适应而 不自主地失去平衡;好不容见到小女儿, 女儿被吓得哭等。这些都从侧面细腻地 反映出主人公对海防事业无悔的付出, 以及面对生活困苦体现的乐观态度。

电影是制作出来的。《守岛人》成功 的另一个重要原因,应该归结于制作的 上乘。影片从编导演、摄录美、化服道 到后期的音响、声音的处理都有可圈可 点之处。可以说每一个部门、每一道工 序,都在为影片的最终质量加分。比如 化妆造型方面,角色的准确性,很大程度 上要依靠化妆来体现。当下某些影片由 于人物造型的草率,不注意时代及人物 身份,化妆上不讲究,一个镜头就让观众 产生了不信任感。《守岛人》表现主人公 大半生的生活。角色出场时只有26岁 而演员已是40多岁了,扮嫩是不容易的, 化妆师用了长长的卷发,加上一点胡子, 掩饰了人物的年龄,同时这个造型也表 现出王继才刚上岛时,内心的浮躁、焦 虑。而随着时间的推移,人物的脸色、肤 色、发式都在变化以及身体的疤痕,都准 确记录了时代的变迁和人物内心的

刘烨的表演也是影片的一大亮点。 刘烨人称"三金影帝"(金马、金鸡、金 爵)。以往扮演的多是一些强硬、张扬的 角色。这部戏是刘烨扮相最"惨"的一 部,大部分时间都在风雨中奔跑,在惊涛 拍岸中穿行,在昏暗的烛光下生活。几 乎看不到他原有肤色。完全是一个饱经 风霜的老渔民的形象。但这个人物呈现 给我们的性格却是阳光、向上、乐观的 他一人独自生活,却把日子过得有滋有 味,与"大黄"、"小白"斗地主,往它们脸 上贴纸条,快乐得像个孩子。同时,他扛 着国旗并庄严地挥舞,又充满了霸气,一 副"岛主"气派。这是他的主场,是他的 "领地"。因为这是他的祖国,是他作为 国家主人翁的自豪感。这部电影没有把 主人公塑造成一个长期苦闷、孤独的 人。反而将刘烨的气质与角色形成某种 重合,为角色添彩。这也是我们对英模 人物影片的某种期待。唯有这样,才让 我们对英模典型有更多的认同感。

其实这部影片的演员表演都很到 位。当下的热词叫"演技在线"。孙维民 扮演的王继才父亲,张一山扮演的小豆 子,宫哲扮演的王仕花都很出彩。我特 别推崇侯勇扮演的人武部部长王长杰 他与王继才保持着友人、亲人的关系。 他的内心对于王继才是有愧疚的,但他 又不知该怎样弥补,所以一直在用最大 的能力帮助这个家庭,为夫妻俩的孩子 办户口,看望和帮助他们的亲人。片中 朴素的生活画面、温暖的情感、乐观的精 两人有两场爆发力很强的戏,一场是王 神融在一起,用平实的视角讲述小人物 继才妻子生孩子,风雨中他着急地声嘶 的大情怀。不虚假、不矫情,让观众有代 力竭,在电话机旁边配合医生指挥,几乎 入感、认同感。比如对王继才上岛原因 虚脱;还有他得了绝症,王继才上岸与他 诀别。这是影片中王继才第一次上岸, 面对的却是与老友的诀别。两个战友、 朋友此刻有着千言万语要说,而此时的 待十五天。"言外之意体现了自己的仗义 王长杰已经进入濒危状态,一句话也说 和能力。没想到从十五天变成了32年,不出来。两人的交流仅剩下王继才的眼 从开始的天天等:墙上一个个用粉笔写 神与部长的咳息声。似乎什么都没说, 却让我们看到了一对战友告别时的深 情。此时镜头对着躺着的王长杰从脚下 向脸上拍:仰着的头,喉结处覆盖着的纱 布,伴着一声声的咳息声,这场戏也是我 看到的表现人在临终前最真实、最准确 的情境,侯勇贡献了教科书级的表演。 还有宋春丽、陈创、陶慧敏、马少骅、迟蓬 等等,他们的出场只有几分钟,却都给影 片锦上添花。

> (作者为原八一电影制片厂文学部 研究室主任)

电影《三湾改编》以中国共产 党建党百年为创作契机,依托真 实的历史事件,讲述1927年秋收 起义失败后,毛泽东在三湾村领 导"三湾改编",创立了"党指挥 枪"、"支部建在连上"、"官兵平 等"一整套崭新的治军方略,保证 了党对军队的绝对领导的故事。 该片以"散文式"的叙事方式以及 体会那段革命历史的艰难,感受 生动立体的人物形象塑造,最大 到中国共产党人的信仰之光。与 限度地再现了那段峥嵘历史,致 "散文式"相呼应的,还有影片中 敬中国共产党人的信仰与初心!

"三湾改编"这一历史事件的展现 往往包含在对整个井冈山时期历 史的讲述中,较少有专门提及。 术形式对其进行改编创作,但是 美学追求与文化价值表达。 将此改编成一部电影,还是头一 考验创作者的艺术智慧与艺术勇 气。《三湾改编》以全新的"散文 式"叙事方式,将重点放置在"三

平等"等一系列主题。在讲述这 一事件的过程中,该片还设置了 多种戏剧冲突,包括毛泽东与中 夹指示的冲突、与指挥官的冲突 以及人物内心的冲突,增添了影 片的戏剧性,使得整个影片呈现 出"形散而神不散"的艺术特质, 也让观众在建党百年之际,切身 的"诗化"处理。比如在即将攻城 离。此外,片中对于战争场面的着 在之前的影视作品中,对于 时,周围一片寂静,只听见一片蛙 声;卢德铭牺牲时,从马上摔下 来,给马合上眼睛;毛泽东遇到压 力时,选择劈柴……这些"诗化"

大银幕的方式展现给观众,十分 进行了再现。在这样的背景之 下,《三湾改编》摆脱了以往影片 对毛泽东形象塑造的惯有经验, 湾改编"的原因及过程描摹上,真 理念之下,着重展现只有34岁的 份生动的党史学习资料。 实而深刻地呈现了为什么要"党 毛泽东在"三湾改编"前后,从陷 指挥枪"、"支部建在连上"、"官兵 入革命绝境到绝处逢生的转变历

程 用镜头语言为观众呈现了生 动立体、真实可感的毛泽东形象, 让观众能更加深入体会到历史人 物在特定情形下的所思所想。影 片并没有回避文人出身的毛泽东 带领一群官兵在秋收起义失败后 进行改革图存面临的困难,而是 尊重当时的历史情境,进行如实 反映。但越是困难,越能呈现出 人物的英勇无畏,彰显人物的爱 国情怀和对真理的探寻。该片的 语言设计也是对人物形象的良好 补充。比如,"小石头要砸烂蒋介 石的大水缸"、"一人一把号各唱各 的调肯定不行的"等接地气的话 语,表现出毛泽东这位出色的语言 大师的可爱一面。

与此同时,影片也没有忽略对 其他人物的书写。片中,卢德铭、 张子清等人物在当时还是普通人, 却同样栩栩如生,共同组成了鲜活 的人物群像。可以看到,该影片跳 脱出以往很多主旋律影片着重表 表现政治概念,却湮没人物丰富性 的弊端,细腻地呈现人物内心情感 世界,不仅让人物迸发出耀眼光芒 和强大力量,也拉近了与观众的距 墨虽然不多,但不论是两军对决的 战争场面,还是小城市里面的巷 战,都描写精道、具有质感。

《三湾改编》以新颖的"散文 虽然也有话剧、纪录片等多种艺 的艺术细节,体现了中国独特的 式"叙述方式,以"三湾改编"这一 小切口剖析了影响中国共产党建 关于伟大领袖毛泽东形象的 设新型人民军队重要历史的横断 遭。将这段重要的历史事件通过 书写,此前已经有大量影片对之 面;以"去脸谱化"的方式表现了毛 泽东在陷入革命的绝境之时,探寻 真理的勇气、绝处逢生的魄力和爱 国爱民的情怀。该影片不仅是一 在"大事不虚、小事不拘"的创作 部献礼建党百年的佳作,也是一

(作者为《中国艺术报》总编辑)

