

《平凡英雄》： 生命接力的英雄赞歌

■文/吴玉霞

根据“救助救治新疆和田断臂男孩”真实事迹改编的影片《平凡英雄》于9月19日首映,9月30日正式上映,国庆期间实现票房过亿并赢得普遍好评。该片通过艺术化的表达方式再现了救助救治和田断臂男孩这场惊心动魄的生命接力。影片在呈现这场跨越1400公里的陆空生命接力中,塑造了一批各行各业生动鲜活的平凡英雄形象。这些平凡英雄拼尽全力,用真情真爱创造了生命的奇迹,为观众唱响了一曲扣人心弦的人间大爱的英雄赞歌。

一、善于抓住观众的情绪情感,激发观众的观影热情

电影作为叙事艺术,最基本的要求就是讲好故事。故事好坏与否的一个重要标志就是能否做到“以情感人”、“以理化人”,是否能够抓住观众的情绪、情感,激起观众的情感共鸣,调动起观众的观影热情。电影《平凡英雄》一经播映就能好评如潮,充分说明本片善于抓住观众的观影热情,激起了观众的情感共鸣。

首先,叙事节奏极强,紧紧抓住了观众情绪,具有很强的代入感。影片开始,温柔的母亲和帅气的哥哥带着可爱的小男孩在田间劳动,调皮的小男孩在无忧无虑玩耍,一切都显得那么美好祥和。此处叙事非常平缓。突然,小男孩的小风轮飞到了农机转轮下,他带着恐惧的表情试探着去拿小风轮,几次伸出手去抓小风轮,转轮不住地转动,母亲和哥哥完全沉浸在劳动之中,对于即将到来的危险毫无知觉。此处叙事节奏逐渐紧张。小男孩的手越来越靠近农机转轮,观众紧张得情绪完全被调动了起来。“啊!”随着一声惨叫,小男孩的胳膊被锋利的农机转轮生生切断。叙事的节奏非常迅捷,观众也紧张到了极致,似乎亲身感受到那种渗入心头的剧痛。在这一场景中,故事由舒缓到紧张再到激烈,观众的情绪完全被叙事节奏所带动,全身心沉浸到影片之中,与片中人物产生了强烈的情感共鸣。

其次,善于设置悬念,调动观众的好奇心,激起观众的情绪共振。断臂男孩的事迹在新闻媒体已经广泛报道,观众故事的结局也都提前知道了。但是电影《平凡英雄》却依旧能够巧妙地利用救助救治的每个细节来设置悬念,从而激起观众的好奇心。在这场救助救治过程中,最令人紧张的就是“时间”。断臂男孩必须在八小时内从和田到乌鲁木齐横跨1400公里完成接骨手术。八小时是小男孩生命能否挽救的时间上限,八小时内的每分每秒都弥足珍贵。

为了争分夺秒地与时间赛跑、与死神搏斗,该片在叙事过程中非常善用时间的畸变来制造紧张的情节,设置扣人心弦的悬念。如开车到医院偏偏遇到严重的堵车,车辆被堵死了?怎么办?观众的心被揪了起来;断臂男孩赶往飞机场,最后一班飞机恰好刚刚起飞?怎么办?登上飞机,偏偏没有了座位?怎么办?男孩坐上了飞机,乌鲁木齐的医生能否在有限的时间内为他动手术?手术能否成功?电影《平凡英雄》就是在这个生命接力中制造了一系列“障碍”,由此产生了一系列连环的悬念,让观众的心犹如在坐过山车,忽上忽下,紧张不已。观众的情绪与影片中的人物一起同频共振,深深地为断臂男孩的命运所担忧,也被这跌宕起伏、扣人心弦的剧情感动所吸引。正因为影片《平凡英雄》再现这场“生死时速”的生命接力赛时善于利用观众的紧张的心理激起强烈的情绪共振,才将这个观众非常熟悉的故事讲述得悬念迭起、引人入胜,扣人心弦,这是影片吸引观众的重要原因之一。

二、善于塑造英雄群像,展现美好的人性

在这场生命接力中,涌现出了医生、机组人员、乘客、警察等各行各业的人民群众,他们虽然与断臂男孩素昧平生,但却都能够挺身而出,竭尽所能地为挽救小男孩而不懈努力。正是因为这些不同的平凡英雄齐心协力,争分夺秒,才共同创造了挑战时间极限的生命奇迹。影片非常艺术化地将这些人物形象置身于紧张激烈的救助情境中,用他们各自的言行诠释出对生命的呵护与尊重。为了让男孩能够赶上飞机,在堵车非常严重的情况下,警察自告奋勇开着警车护送男孩到机场。虽然飞机已经起飞,但是1分钟内,南航值班领导就作出决策“立即拖回飞机,二次开门,确保把受伤旅客尽快送到乌鲁木齐,同时协调机场

各部门做好各项保障工作。在决策运载受伤男孩时,南航新疆分公司运行指挥部向乌鲁木齐地窝堡国际机场申请紧邻一号道口的机位,由原145号远机位改至103号机位,节省地面运输时间至少4分钟。当小男孩没有座位时,那不知名的一家三口主动让位。得知孩子顺利登机,新疆医科大学附属中医医院立即启动应急救援预案,开启绿色通道,20余名医护人员迅速集结,彻夜不眠地等待着断臂男孩进行救治。3时15分,和田断臂男孩被推进负压手术室,几乎同一时间,血红细胞和血浆送到。4时,做完所有术前准备,黎立团队开始了整个手术最关键的一环——接通肢动脉。1针、2针、3针,2秒、2秒、3秒,最终赶在断臂再植黄金8小时内,接上了孩子的右臂,建立起离断肢体血供。

正是因为这些平凡英雄们的手足相亲、守望相助,才为断臂男孩能够在8小时内开展手术节省了每分每秒,最终挽救了孩子的生命。在时长为90分钟的电影里,影片为观众塑造了这一大批全心全意救助救治断臂男孩的英雄形象。这些英雄平凡朴实、正直善良、真实亲切,共同组成了一组生动感人的英雄群像。影片中都是英雄,对于素昧平生的断臂男孩,每一个平凡的人都竭尽全力挽救生命,充分表现了他们善良无私的美好人性以及尊重生命的大爱精神。没有一个“坏人”,也就是没有所谓的反面人物。本来在一部戏中如果没有正反对立,就很难形成尖锐的矛盾冲突而缺少戏核而使得故事戏剧性不强,观众会不愿意观看,但是《平凡英雄》在没有反面人物形成矛盾对立的情况下,却能紧紧抓住观众的观影热情,原因何在?

第一是紧扣“平凡”的特点,塑造出一批可亲可爱可信的英雄群像。在塑造这群英雄群像时,电影《平凡英雄》整个故事的叙述完全是按照救治救助事件发展的顺序以线性结构的形式进行的,没有穿插任何闪回、切入的镜头来故意煽情。这样的表达不仅使得整个故事讲述得流畅平顺、繁而不乱,错落有致而又跌宕起伏、环环相扣,而且人物的出现、事件的发展都很平实自然,没有故意夸张煽情,观众更容易接受。其次、善于抓住生活化的朴素的语言、动作、日常化的行为来塑造这些人物形象,没有故意拔高所谓的英雄形象,挖掘出“平凡英雄”身上活生生的“人”所具有的最本真的美好善良的人性,拉近了观众与“平凡英雄”之间的心理距离。观众对这些平凡英雄身上所具备的闪光的人性感觉真实可信,因此审美教育的效果更加容易实现。

第二是巧妙地抓住了“时间”这个关键性的元素,设置极其紧张的情境,激发起观众强烈的情感共鸣。影片紧紧扣住挽救男孩生命的时间上限8小时来推进情节。因此每一分每一秒对于断臂男孩来说都弥足珍贵,人们的所有行动都是在与死神搏斗。而途中每一个环节都有可能发生意外,而每一个意外都有可能让这场救助救治活动付之一炬。可以说故事情节是处处涉险,险象环生,每一个关键情节的设置都环环相扣、惊心动魄,由此深深抓住了观众紧张的心理,观众与各位真心付出的平凡英雄形成了强烈的情绪共振,产生了强烈的情感共鸣。影片最后,当断臂男孩救治成功时,所有的观众都会长舒一口气,露出由衷的微笑,这样的结局完全满足了观众的审美期待,激起了观众精神上的愉悦和灵魂上的升华。

电影《平凡英雄》能够赢得一致好评,不仅仅是李冰冰、黄晓明、林永健这些大牌明星以及新疆本土明星阿孜古丽·尼加提等精湛的表演,更是巧妙地利用时间这个关键性的元素,在情节设计、悬念设置以及英雄形象的塑造方面独具匠心,将救助救治和田断臂男孩这样一个人人尽皆知的故事讲述得悬念迭起、惊心动魄、扣人心弦,紧紧抓住了观众的观影情绪,激起了他们的情感共鸣。观众在观影后灵魂得到净化,思想得到升华,他们能够通过这部电影真切地感受到社会主义大家庭中平凡英雄们高贵的精神品质以及美好的人性,也真切感受到中华民族大家庭中各族人民团结互助、亲如一家的和谐,还能真切感受到新疆各族人民齐心协力、团结一心的强大凝聚力。这些审美感受对于建构与传播团结、和谐、美好的新疆形象以及铸牢中华民族共同体意识具有非常大的影响,充分展示了影片《平凡英雄》在以情感人、寓教于乐、潜移默化审美教育中的巨大成功。

(作者为新疆文艺评论家协会副主席、新疆艺术学院教授)

中国电影艺术研究中心 电影文化研究部专版

《万里归途》：矢志于道

■文/汪忆岚

《万里归途》并不是一部让人迸发民族主义热情的“爽片”,它沉稳、细腻,不疾不徐,直至全片结束,也未见大开大合,未见高歌猛进,未见刚果果毅。如果冷锋是少林拳,是健身房里明星般的“撸铁猛男”,那么宗大伟就是八段锦,是日常出没于地坛公园的那种骨正筋柔的养生中年。张译演绎下的宗大伟,可以说塑造了近年来大银幕上最具当代代表性的体制内男性形象:斯斯文文,重点大学本科以上学历,工作上做出过些成绩,眼界很高,有世故的本钱,但又为内心过高的底线所限,不屑于世故;对事业有着更加绵长务实的筹划,不再纠结一城一池的得失,而更在乎平衡和谐的可持续发展;房子车子票子都在经济适用标准线上下,老婆孩子老人也都识大体顾大局。这样一种形象,电视剧中屡见不鲜,但出现在电影里,几乎是头一次。这次,他不是警察,不是法官,不是纪委干部,而是一名外交官。

“诵诗三百,使于四方”,《周礼》记载,外交官这一职业最早被称为“行人”,负责接待各方诸侯和四方使者,属于主管礼仪的官员,发展到春秋战国时期,才以“动以利害、巧辞服人”的说服术见长于世。可见中国历史传统里的外交官,其人格特点,本来就不在“战”,而在“礼”(共识)与“说”(沟通)。

粤港澳电影专栏

《新灰姑娘2》： 中国动画电影对西方公主童话的创新表现

■文/周文萍

《灰姑娘》是人们熟悉的西方经典童话,原先在欧洲民间广为流行,经作家采集编写后固定并流传到世界各地,最流行是法国作家夏尔·佩罗和德国格林兄弟的版本。说起根据《灰姑娘》改编的电影,人们最熟悉的是美国迪士尼公司于1950年出品的动画电影,而对由中国动画电影人出品的《新灰姑娘》知之甚少。国庆期间上映的《新灰姑娘2》就是一部由广州金川文化等中国影视公司出品的动画电影,这也是该公司出品的《新灰姑娘》动画系列的最新作品。既名之为“新”,影片便不满足于依葫芦画瓢地将灰姑娘的童话故事原原本本搬上银幕,而是对灰姑娘故事做了创造性的改写,讲述了一个属于现代社会的少女成长故事。

首先,影片以颠覆性的情节设计打破了西方童话及迪士尼动画里柔弱被动,只能等待王子爱情来拯救的灰姑娘等传统公主形象,塑造了独立自主、勇敢追求的现代灰姑娘的少女形象。

从《白雪公主》开始,迪士尼在《小美人鱼》、《睡美人》、《灰姑娘》等一系列根据经典童话改编的动画电影里塑造了14位“迪士尼公主”形象。除了源自中国的花木兰,“迪士尼公主”大都美丽善良又命运悲苦,受尽恶毒继母等坏人的折磨,只能等待着王子的爱情来拯救。此种叙事模式反映了传统男权社会对女性的塑造:女性没有自我的追求,也没有发挥自身才能的社会空间,只能通过得到男性的爱来实现自身价值。此种情形在早期的迪士尼公主电影中尤为突出。随着时代发展,此种女性观早已被历史所淘汰,女性应该自主自强,追求自我价值早已成为当今社会的主流价值观念。《新灰姑娘》则打破传统“王子救公主”的叙事模式,讲述了一个“公主救王子”的故事。片中的灰姑娘艾拉得到魔法师学徒莉莉的帮助前往皇宫参加舞会,而在舞会上邀请她跳舞的却是个假王子,真王子早已被女巫变成了灰姑娘厨房里的老鼠艾历克斯。为帮助艾历克斯变回人形,灰姑娘莉莉等伙伴一起向女巫发起了挑战。虽然最终艾历克斯还是被迫变回了老鼠,但

手无寸铁的一个儒生,善言辞讲礼义的外交文官,被放在飞机大炮坦克子弹乱飞的环境下,没有护卫,不能使用武器,通讯都失联,不由自主落入了充满戏剧性的极端情境。对于创作者来说,这是令人兴奋的好题材,对当事人而言,这是生死考验。生死考验在“战狼叙事”中体现为真刀真枪硬碰硬马,在儒士叙事中则草蛇灰线绵密细致——无论是意识还是潜意识,都有不止一条动机推动人物,没有单向度的人,只有复杂的,一直处于选择中的人。

为了带白猫收养的努米亚小女孩回中国,宗大伟被迫和叛军首领进行轮盘赌。对已牺牲了的老同事好哥们的情感,对白猫母女的責任,都让宗大伟又不容辞,但编剧又经人物之口说出了一段颇具神秘主义玄学意味的考量:上次侥幸逃命,身后的小女孩即中弹而死,回家之后孩子莫名其妙流产。这让人不禁推测,宗大伟这次赌上性命也要教法捉猫,从某种程度上讲,也是在为妻子腹中孩子“积德”。在面对选择与取舍时,他的行为不仅从道理上达到了逻辑自洽(意识层面),而且从情感上达到了内心自洽(潜意识层面)。

金观涛在《中国思想史十讲》中总结了中华文明道德体系的独特性:“在基督教和伊斯兰教中,法律是上帝或者真主意

志的体现,它们有一个共同点:判断对与错的依据是外在的。而中国人讲道德,背后的价值是善,每个人只要将心比心就能知道什么是善、什么事道德。”“人类各大文明各有不同的法律和道德,大多数文明以宗教和法律作为政治及社会制度正当性根据,唯有中华文明历史上以道德作为政治制度和社会行动正当性的最终根据。这是中西方文化产生差异的源头。”

叛军首领穆夫他,他只有在被摄影机和手机拍摄的时候,外在的压力迫使他放下手枪。外交官宗大伟,在每一次选择前,促使他转变心意的关键,都非外在的压力,而是来自内心“道德”的召唤,也就是我们每一个普通人都能共情到的一种“于心不忍”。当一件看起来高尚的举动,让每一个普通人能从个人情感出发,将心比心地认为自己也会那么去做时,这就说明故事讲成了,人物立住了,主题落地了。

当观众对这样一个儒士型的人物形成了共鸣时,我们民族性格中那种悠久绵长而有力的东西也就得到了进一步的传承和放大。比起勇猛精进毕其功于一役,行稳致远、佩玉自缓、衔石填海,更堪成为当下大变局中的生存哲学。就像宗大伟在电影中那样:要活着、要回家,要看到新生的孩子,要国泰民安、万家灯火。

艾拉的坚强独立与勇敢无畏已然打破了传统迪士尼公主的被动形象,反映出现代社会中女性独立自主、勇敢坚强、勇于追求的精神。在《新灰姑娘2》中,艾拉和莉莉等为帮助艾历克斯变回人形再次踏上冒险之旅去寻找生命宝石,继续书写着“公主救王子”的故事。这一故事再度强化了人物的坚强独立与英勇无畏,体现了新时代女性的价值追求。

其次,影片在“公主救王子”的故事中展示了少女的成长历程,揭示出比一般英雄之旅电影更为丰富的成长的道理。

艾拉和莉莉为救王子而进行的寻找生命宝石的冒险之旅是一场女性版的“英雄之旅”,和许多此类电影中的男主人公一样,她们在此过程中历经艰险并实现目标,自身也得到了成长。她们的经历中包含着许多人生道理,既有与传统英雄之旅电影一致的内容,也有前者未曾展现的一面,对成长期的少女都不无启示。说到与一般英雄之旅电影相一致方面,影片同样强调坚持不懈、敢于追求的精神。艾拉等人一路经历了无数波折,从寻找万事通博士开始,她们跨越大海,面对重重危险,还要跟沙漠女王进行力量悬殊的战斗。在此过程中她们有无数理由可以放弃,但始终如一坚持了下来,是坚持让她们实现了自己的目标。至于与一般英雄之旅电影不同的,影片更强调了追求的过程中要学会理解、善于沟通。作为同伴,艾拉和莉莉的性格迥异,面对陌生人的态度不同,所得到的结果也有天壤之别。莉莉急躁鲁莽,动辄要用魔法对付陌生人,往往引起的就是对抗与危险,而艾拉不仅言行有礼貌,更善于换位思考理解他人,善于与人沟通,也就常常能够化敌为友,得到帮助。如在后花园遇见云朵雪球,莉莉一开始就跟对方打了起来,而艾拉细心地看出莉莉的帮助前往皇宫参加舞会,而在舞会上邀请她跳舞的却是个假王子,真王子早已被女巫变成了灰姑娘厨房里的老鼠艾历克斯。为帮助艾历克斯变回人形,灰姑娘莉莉等伙伴一起向女巫发起了挑战。虽然最终艾历克斯还是被迫变回了老鼠,但

为老鼠做晚餐,将自己的拿手好菜展现给老鼠。

影片表现了女性互相帮助、共同成长的主题。片中的核心目标虽是“公主救王子”,但王子并未参加艾拉的冒险之旅,存在感并不高。真正与她一起冒险的是莉莉及两只老鼠。与莉莉的友情也就成为影片的一条重要线索。开始的时候,莉莉总是会以魔法帮助艾拉她们,但一次次失败后,莉莉失落中也会对艾拉的友情产生了怀疑,独自离开了团队。而艾拉在前一段之后又返回寻找莉莉,两人放弃猜疑重归于好,终于一起完成了任务。艾拉与莉莉间这段情谊反映出姐妹情谊对女性成长的重要意义,她们共同经历与探索,成为彼此成长的支撑与依靠。

影片对各类角色的表现也都富有新意。如对于旅途中遇到的种种阻碍角色,不像一般影片那样用对抗和打斗来处理问题,而是以换位思考的方式理解它们的需求,将它们变为自己的朋友。如前述贪玩的雪球,爱做饭的猫,还有洞里的弱视的熊等。此种让每一个角色都独具个性特色的做法虽会耗费创作者更多的心力,但无疑大大增强了表达效果。

影片还创造性地采用了童话、游戏的元素。如艾拉在森林女王房间所见到的各种童话人物,它们不仅一个个活了起来,还因久无用处之地而渴望被人偷走,并在艾拉面前争相表现。这种对童话人物的新解读不仅增强了趣味性,也为观众提供了新的思考。至于将打地鼠的游戏融入在故事中,更是让影片妙趣横生。

作为西方经典童话,《灰姑娘》曾被多次搬上银幕及舞台,但此前的改编多由西方艺术家进行,《新灰姑娘》系列的出现不仅表明中国电影人已加入汲取世界优秀文化进行创造的行列,更对西方公主童话做了符合当今社会价值观念的创造性改编,是值得肯定的积极尝试。

(作者为广州大学副教授、广东省电影家协会主席团成员、广州市文艺评论家协会副主席)