

随光影流动的经典旋律

■刘书毓 陈永霖

红色光影

1935年,由电通影片公司出品的电影《风云儿女》上映。片中,由袁牧之扮演的诗人辛白华所写长诗《万里长城》中最后一节被选作电影主题曲:“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城……”在炮声隆隆的地道中,走上抗战前线的辛白华手持火把,与众人高唱《义勇军进行曲》,以昂扬的姿态向敌人冲去。伴随电影热映,《义勇军进行曲》响彻大江南北,甚至超越电影本身,成为民族斗争的号角。新中国成立后,这首雄壮豪迈、富有革命气概的歌曲被确定为中华人民共和国国歌。其实,我们耳熟能详的很多红色经典歌曲,都是随着红色经典电影传遍中华大地的。那一段段旋律总能唤起中华儿女最真切的家国情怀。

一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸。我家就在岸上住……”1956年,《上甘岭》上映,片中,抗美援朝战场上,卫生员王兰一首《我的祖国》拨动了战士们的心弦。从家乡风景到锦绣山河,从思乡游子再至志愿军战士,家国情怀在一首歌中完美融合。这首歌也随该片成为赞新中国、歌颂英雄的永恒经典,成为新中国电影插曲中最有生命力的作品之一。

1964年上映的《英雄儿女》同样以抗美援朝为背景,志愿军战士王成对迈着步伐大喊:“为了胜利,向我开炮!”他手握爆破筒冲向敌人的形象,屹立在观众记忆深处,而插曲《英雄赞歌》,更成为传唱不息的经典之作。片中,王芳唱响“烽烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听,侧耳听……”歌曲气势宏伟,深情激昂,她虽为纪念哥哥而唱,却讴歌了千千万万和王成一样的志愿军战士。“为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了它;为什么大地春常在,英雄的生命开鲜花。”重章叠咏、荡气回肠,歌声与王成死守阵地、壮烈牺牲的场景相结合,谱写出一曲气壮山河的英雄赞歌。

如果说《我的祖国》《英雄赞歌》所展现的是宏大历史中波澜壮阔的家国情怀,那么1956年上映的《铁道游击队》折射的则是铁道游击队队员们的革命乐观主义精神。波光粼粼的微山湖面,退守小岛的游击队员们弹着土琵琶唱着那动人的歌谣:“西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄……”这首插曲《弹起我心爱的土琵琶》活泼欢快又不失激昂气势。

1963年上映的《红日》中,望着青山连绵、良田沃野千里的景色,一名妇女和着战士们的琴音情不自禁地吟唱:“一座座青山紧相连,一朵朵白云绕山间……”这首插曲《谁不说俺家乡好》,唱出山东解放区人民对家乡的无尽热爱,体现出解放军战士保卫家乡的英雄气概,更唱出了解放区军民的鱼水深情。

在那个火红年代,“红色恋情”温婉含蓄。在1957年上映的《柳堡的故事》中,副班长李进与二妹子借歌抒情。“九九那个艳阳天来哟,十八岁的哥哥呀想把军来参”,二妹子被李进歌声打动。春意盎然,二妹子以“风向呀不定那个车难转哪,决心没有下呀怎么开言”,尽显少女羞涩。当李进随部队开拔,“这一去呀翻山又过海呀,这一去三年两载呀不回来”。所幸战争胜利,李进重回苏北,与二妹子在歌声中重逢,《九九艳阳天》留下了这一纯净澄澈的爱情故事。

在帕米尔高原上也流传着一段感人至深的爱情故事。1963年上映的《冰山上的来客》中,真古兰丹姆与阿米尔通过歌声相识,“花儿为什么这样红?为什么这样红?哎!红得好像,红得好像燃烧的火……”插曲《花儿为什么这样红》将二人隐忍的情意融于词中,含而不露、细腻感人。

新中国成立后的十多年间,中国电影拥有浓郁强烈的家国意识、昂扬乐观的精神气质、倾向鲜明的视听语言和通俗平易的叙事风格,其中不少电影插曲也融入电影风味。1961年上映的《洪湖赤卫队》插曲《洪湖水浪打浪》融合湖北民歌元素,风格绮丽明快。韩英望着千里洪湖荷塘唱出“人人都说天堂美,怎比我洪湖鱼米乡”,柔美中带有豪迈。再如1965年上映的《烈火中永生》中,蒋介石下野后,江姐同渣滓洞的难友们欢庆,插曲《拥军花鼓》便是通过热烈质朴陕北民歌呈现的,“猪啊羊啊送到哪里去,送给那英勇的解放军”,传达出革命必胜信念。

总的看,这一时期,新中国电影插曲大气磅礴而不失活泼明快,承担叙事与表意双重功能,是电影中不可或缺的组成部分。

二

1974年,由八一电影制片厂拍摄的《闪闪的红星》上映,《映山红》《红星歌》《红星照我去战斗》3首插曲与人物相互呼应,烘托电影主题。影片先以铿锵有力的《红星歌》昭示柳溪乡红色政权的成立,通过儿童合唱的形式具有少年儿童天真的情趣。歌词中,每一句话都有“红星”,“红星是咱工农的心”也成为点睛之笔。冬子妈带着潘冬子躲进山洞,夜半时分,冬子拿出爸爸临行时送给他的红星,抬头问妈妈爸爸什么时候回来。妈妈唱起《映山红》,“若要盼得红军来,岭上开遍映山红”,旋律与电影万山红遍的画面呼应,映山红丰富了歌曲的内涵。《红星照我去战斗》则慷慨而发,如同一首战斗檄文。3首歌曲有力推动情节发展的同时,也将表意与抒情有机结合,既具斗争性,也符合儿童题材的童趣与天真。

与潘冬子小英雄式的战斗情绪不同,同为儿童题材的影片《祖国的花朵》所展现的是新中国阳光照耀下少年儿童的幸福生活。词作者乔羽乘小船以孩童视角感知世界,一气呵成写出了《让我们荡起双桨》的歌词。片中,孩子们泛舟北海公园,在洒满阳光的湖面上尽情玩耍,稚嫩童声齐唱:“让我们荡起双桨,小船儿推开波浪,海面倒映着美丽的白塔……”歌词与电影中孩子们悠悠然划桨的神态、小船儿推浪而行的憨态十分融合,轻快的歌声传达出少年丰富的内心世界。他们的这种惬意与愉快,正是被荆棘棘的“潘冬子们”所期盼的。

三

改革开放后,革命战争题材电影更加注重对人物内心世界的细腻刻画,电影插曲亦更加情饱满、情感充沛,有效增添了影片抒情性。

1979年上映的电影《啊!摇篮》中,罗桂田爷爷牺牲前,请孩子们为他唱首歌。“八月十五月儿明呀,爷爷为我打月饼呀,月饼圆圆甜又香啊,一块月饼一片情呀……”在《爷爷为我打月饼》童声合唱中,罗爷爷面带微笑与世长辞。随着明快的童声,崇高的人性美展现在了银幕上。

同年,以“寻兄”为主线的电影《小花》上映。在繁茂的绒花树林深处,何翠姑为救身负重伤的解放军亲人艰难地抬着担架翻山越岭,在她被鲜血染红双膝、坚毅地咬着一缕头发的画面里,歌声骤然唱响,“世上有朵美丽的花,那是青春吐芳华。铮铮硬骨绽花开,泱泱鲜血染红它”。插曲《绒花》朴实真挚的情感、生动深刻的语意,凸显出何翠姑绒花般坚韧、顽强的品格。片尾处何翠姑为救叔小花身负重伤,在插曲《妹妹找哥泪花流》“万语千言挂心头,妹愿随哥脚印走,脚印走;赢得天下春常在,迎来家乡山河秀……”的旋律中,兄妹情升华为战友友情。

青山处处埋忠骨。1984年,电影《高山下的花环》上映。连长读到家信时,脑海中浮现出母亲和妻子,歌曲《再见吧!妈妈》伴奏响起,为画面增添了一丝分离感。

回望来路自慷慨,再赴征程气如虹。那些红色经典旋律早已与中华儿女血脉相连,阵阵回响经久不息。

图片制作:李 轲

塑造新时代战士的艺术形象

■胡丹青

曾经,电视剧《红十字方队》轰动一时,有评论者认为,该剧开创了军旅题材电视剧的青春叙事模式。进入新世纪后,以《士兵突击》《我是特种兵》等为代表的军旅青春剧,在全社会产生较大影响。以塑造年轻士兵形象为题材的军旅青春电视剧,正成为电视剧创作中一个非常抢眼的重要组成部分。

近些年来,军旅青春剧的创作延续了此前的良好势头,题材不断拓宽,在艺术创作上不断呈现新的亮点,为塑造新时代战士的艺术形象付出了诸多努力,也收获了众多好评。与此同时,也有一些评论认为,有的剧作与现实军营生活还是有些疏离;某些人物形象过于“典型”,与现实生活中的士兵形象相去较远;还有某些剧情安排,不符合基本的军事常识。出现这些问题,当然原因是多方面的。这其中创作者对当下基层部队生活不够熟悉的原因,也与创作者对新时代士兵形象的理解把握不够有关。这让人们看到,广大受众对军旅青春剧抱有很高的期待,军旅青春剧创作拥有广阔前景,新时代战士形象的艺术塑造,也还有较大的提升空间。

军旅青春剧的优势是与青年官兵的距离足够近,具有鲜明的时代性。特别是当前,新的体制编制、浓厚的练兵备战氛围、不断更新的武器装备等,让部队基层生活的样态,较以往发生了巨大变化;大学生士兵正逐步成为部队主体,新时代士兵形象呈现出众多新的特点,新时代士兵形象呈现出众多新的特点,所有这些都为军旅青春剧的创作提供了机遇。未来,在军旅青春剧创作中如何塑造好以大学生士兵为主体的新时代战士形象,是一个重要课题。综合此前优秀军旅青春剧的成功经验,结合当下部队生活实际,笔者认为在以下几方面是应该引起重视的。

首先,要更加接地气。创作者应该“深扎”军营生活,从真实军营生活出发,真正从军营生活中挖掘素材,寻找灵感、精准提炼,从“入脑”到“入心”,感受真情实感,塑造生动形象。笔者曾在基层部队工作多年,在大山深处、在大山战壕,近距离感受新时代大学生士兵的家国情怀与精神风貌。从与他们的接触中,笔者深深感到,对于这些“95后”“00后”新生代来说,他们一开始面对较为枯燥且艰辛的工作和训练,或多或少会有不适应,但他们在不断磨砺中成长,拼搏信念愈发坚定执着。对军旅青春剧创作者而言,只有走近他们、了解他们,才能理解他们的内心世界,才能发现他们身上的动人之处,也才能最终塑造出让人信服的艺术家形象。

其次,在人物形象塑造的方式上,可以更加丰富。可以看到,不少军旅青春剧都依托训练和演习架构整部剧作,并以此为背景塑造人物形象。这当然是一个非常有效的创作手法。但是,如果把这种方式“模式化”了,好像没有演习就没有看点,就难以展现人物的个性特点,这就显得有些僵化了。实际上,创作者完全可以放眼部队生活的方方面面,在广阔的部队生活空间里找到全新的创作视角。比如从军兵种岗位特征、地域特征等角度创作,也能获得足够多的创作视角,实现深度艺术开掘。在这一点上,此前出现的海军题材《深海利剑》、火箭

题材《号手就位》等,就为我们提供了一定的启示和借鉴。

另外,创作者还应注意兼顾军营内外,兼顾新时代青年人的共通情感和审美习惯。军旅青春剧的一个关键命题,是展现新时代青年官兵的自信自强、使命担当,以大学生士兵为范例。他们携笔从戎,要经历从普通大学生到一个真正军人的转变,他们的成长心路历程、对现实与未来的思考、对国家和使命的理解等,都为全社会青年人的成长提供了重要参考。所以,优秀的军旅青春剧不仅要思考士兵形象的塑造,更要考虑全社会青年人的思维特点和审美习惯,要努力让年轻士兵形象感染全社会更多年轻人。新时代的军旅青春剧,承载着塑造好新时代士兵形象的艺术使命,也承载着为全社会提供青春正能量的时代使命。

一部优秀军旅青春剧的热播,可以激发无数年轻观众从军报国的热血情怀。10多年前,看了电视剧《士兵突击》,很多年轻人开始向往部队生活,并最终融入火热军营,追寻着属于自己的青春制高点。未来,相信随着更多优秀军旅青春剧的涌现,这样的青春故事还将不断延续,也将有更多人从他们的故事里,找到属于自己的青春制高点。

纪录片《美术里的中国》——

饱蘸丹青彩墨 弘扬民族精神

■周末 朱文飞

场外回音

近期,由中央广播电视总台推出的纪录片《美术里的中国》(第一季),在央视综合频道播出。该片用美术讲述中国故事,采用每集12分钟的短片形式,一集阐释一件中国近现代经典美术作品。节目利用最新视技术手段,展现艺术作品中蕴含的艺术创新,再现艺术家的创作风骨,深入挖掘背后的文化内涵与时代价值,彰显中华民族的文化之美、艺术之美,见证中华民族伟大复兴壮阔征程中的创新之美、逐梦之美。

在传统美术作品中,画家把三维世界描摹在二维画面上,凭借高超技巧呈现三维观感,《美术里的中国》将其进行了创新拓展,让传统艺术与现代技术完美融合——通过科技手段赋能美术表达,用3D建模技术“唤醒”2D美术作品,让静态美术作品“活”起来,给观众带来沉浸式视觉体验。如在第1集《虾》中,齐白石笔下灵动而半透明质感

的虾自如地在水中游弋,纤毫毕现的长须伴随水的阻力不时摆动,惟妙惟肖,带领观众“潜入”水草青青的世界,体会“一根触须里藏着宇宙”。

《美术里的中国》通过前沿的数字技术立足于画作本体的同时,在挖掘画家的艺术人生层面上也有突破。片中,演员扮相考究、情景再现质朴,很好地复原了画家的作画场景,让观众身临其境般走近画家。在场景复原中,以画作为线索,风格多变的镜头语言结合老影像资料、专家解读与访谈,最终聚焦于艺术家的重要创作节点上。如第11集《流民图》,画作呈现的是抗日战争时期饱受战火之苦的人民形象,镜头通过对画家蒋兆和的眼睛特写,带观众凝视他在乱世洪流中、水墨运用间“紧握秃笔,为民写真”的悲壮与勇气。在第4集《奔马》中,徐悲鸿身处战乱年代时作的一幅幅画贯穿其中,一滴墨落下腾起滚滚硝烟,在迎接抗日战争胜利的曙光之际,徐悲鸿寄情于笔下奋蹄扬蹄的奔马。这匹不屈的猛士、自由的精灵,是炎黄儿女驰骋天地的精神化身,仿佛向寰宇宣告:“中国终将迎来最后的胜利。”

艺术是一种呈现形式,重要的是画作背后栖息着的精神。弘扬民族精神,传递民族力量,构成《美术里的中国》的精神内核。纪录片根据不同艺术作品的特点,截取艺术家在创作这幅作品时的人生、社会、时代横截面,带观众感受他们的家国情怀。如在第6集《人民英雄纪念碑浮雕·胜利渡长江》中,刘开渠在仅30厘米厚的汉白玉上,镌刻出百万雄师过大江的波澜壮阔。汹涌拍案的波浪,线条交错、动感十足。刘开渠以红旗、指挥员位于最高点凸显打过长江去、解放全中国的决心,以昂扬挺立的桅杆表达必胜信念,用具象与意象雕刻出民族之碑、信仰之碑。

美术经典是中华历史的浓缩,艺术家用作品记录时代,印刻出近现代中国翻天覆地的变化。丹青传神,艺术魅力融汇文化品格,承载着艺术家毕生的艺术理想和浓厚的家国情怀,展现着中国审美、中国故事、中国精神。《美术里的中国》以全新的视觉表达为中国美术创建“影像索引”,使艺术作品在科技赋能下获得新生,使艺术家们所绘就的民族砥砺前行的优美形象深入人心。

烽火影视

长征

第5512期

电影海报赏析

革命历史题材故事片《党的女儿》改编自王愿坚小说《党费》,由长春电影制片厂摄制,于1958年上映。影片以李玉梅党性意识的萌发、成长与觉醒为主线,歌颂了她对党的无限忠诚与热爱。

电影海报以简练的笔法直接突出“党的好女儿”李玉梅的英勇形象。海报还原了片中她面对敌人时从容不迫、视死如归的神态。画面中,李玉梅眉头紧蹙、怒目圆睁,双唇抿起,通过面部特

浓墨重彩写忠诚

■陈福阳 游超艺

写直观表现出她对敌人的仇恨。她的身后是高举红旗和火把向前冲锋的队伍。海报以写意的手法对其后行进部队进行渲染,体现星星之火呈现燎原之势。同时,这也呼应了片中李玉梅坚持寻找“党的队伍”的情节。

由于电影以近乎白描的手法写出“白色恐怖”之下的残酷,因此海报也利用暗色调予以充分展现。海报背景为黑色,隐喻当时百姓暗无天日的生存环

境和共产党人所面临的艰难处境,而革命队伍则使用鲜亮的红黄混色,仿佛漆黑中燃起希望的火种。前方,李玉梅身处大范围的白色空间,与身后背景形成强烈对比。鲜红的红旗与红色片名作为重要意象点缀其中,再次深化李玉梅是“党的好女儿”这一主题。

海报整体用色讲究,十分生动地刻画出“一筐咸菜当党费,毕生信仰写忠诚”的共产党员形象。