

精彩台词从哪里来

■胡建新

影视观察

优秀影视作品的产生和构成,无疑有着多种因素。其中,脍炙人口、令人过耳不忘的台词,就是不可或缺的重要因素。

有些时候,一句精彩台词,虽然只是简单一句话、寥寥几个字,但足以成为影视作品的经典象征,承载起人们的共同记忆。如,1964年上映的《英雄儿女》中,志愿军战士王成那声高呼“为了胜利,向我开炮”至今仍在人们心间回响,成为闪耀革命英雄主义精神光芒的永恒召唤。1955年上映的《董存瑞》中,董存瑞炸碉堡英勇牺牲时那声高喊“为了新中国,前进”今天依然彰显出除了胜利别无选择的英雄气概,成为洋溢爱国主义精神的不朽号角。1963年上映的《小兵张嘎》中,小罗叔叔斥白吃西瓜的日军翻译官:“别看今天闹得欢,就怕将来拉清单!”这句话如今还在被引用,依然闪烁着哲理的光芒。1966年上映的《地道战》中,民兵队长高传宝那句指令“打一枪换一个地方”,一度成为人们争相传诵的游击战名言。1962年上映的《地雷战》中,儿童团成员铁蛋那句“不见鬼子不挂弦儿”,反映出人民群众抗击日寇时的机智勇敢,后来引申为时机到了再下手之意。

纵观上述精彩台词,它们大都具备下列主要特征:富有哲理,从看似普通平常的语言中释放出关于政治、军事、地域文化等方面的深刻意蕴;言简意赅,简明扼要的言词中蕴含丰富的特殊涵义;画龙点睛,短短一句话就勾勒出相关事物的关键意象;朗朗上口,没有晦涩难懂的语言,老少皆宜,雅俗共赏,能够广泛传播。一言以蔽之:它们看似简单,实则深邃,非字斟句酌、雕词琢句难以完成的。

可见,精彩台词是观众共享的“精神点心”,是创作者同攀的“艺术高地”。那么,如何才能创作出经久不衰、历久弥新的精彩台词呢?这既是一个理论问题,也是一个实践问题,不同的创作实践者有不同的标准和答案。择其要义,笔者概括提炼出以下基本途径。

从生活土壤中掘取。生活是艺术创作的源泉,自然也是影视台词创作的源头活水。据报道,于不久前辞世的著名



词作家乔羽,当年创作歌曲《让我们荡起双桨》的歌词时,曾苦思冥想多日却不得只言片语,后来他和女友泛舟公园,被同在湖面上划船的一群天真烂漫的孩子激发了创作灵感,于是当即泊舟靠岸,一气写成。1955年,《祖国的花朵》上映,插曲《让我们荡起双桨》开始广为传唱。

部队生活是片广袤而肥沃的艺术创作土壤。不少军事题材影视剧中都产生了能引起观众共鸣的精彩台词。但从总体上看,近年来,真正贴近军营生活、能够拨动官兵心弦、可以久久流传的台词还不够多。影视工作者尤其是军队文艺工作者应加倍努力,争取创作出更多源于且高于军营生活、深受官兵喜爱的精彩台词。

从群众语言中汲取。人民群众有着无穷智慧,他们中间蕴藏着丰富多彩生动的语言。如,卫国戍边英雄陈祥榕那句“清澈的爱,只为中国”,传遍祖国大地,令无数国人潸然泪下。军营是藏龙卧虎之地,部队官兵的语言饱含睿智,只要影视创作者深入军营、走近官兵,乐于在操场、训练场、演习场上与官

兵抱成一团,就一定能够听到他们富有特色、充满兵味的生动语言,创作出具有深厚军营生活底蕴、能与广大官兵乃至社会大众同频共振的精妙台词。

从其他艺术门类中汲取。艺术是相通的。有位作家在探讨艺术时说,用动作、线条、色彩、声音以及言词所表达的形象来传达某种感情时,受众也能体会到同样的感情。实践表明,创作影视台词需要借鉴其他艺术形式。作为与台词有着相似功能的影视插曲,就很值得剧本创作者深入学习借鉴。如《英雄儿女》主题曲《英雄赞歌》中“为什么战旗美如画?英雄的鲜血染红了它”,《上甘岭》主题曲《我的祖国》中“朋友来了有好酒,若是那豺狼来了,迎接它的有猎枪”等,都值得在创作台词时加以借鉴。

军队文艺有着辉煌成就,在话剧、歌剧、小品等艺术领域都有许多堪称经典的优秀作品,富含浓郁的军营特色和艺术气息。影视创作者应从军队优秀作品作品中汲取营养、吸收精华,进而在创作中酿造出醇美的台词,使之成为官兵爱不释“口”、观众喜闻乐见的金句。

从千锤百炼中萃取。那些足以传世的优秀作品,都不是轻易得来的,而是经过千锤百炼锻造出来的。一位长期从事剧本创作的军队作家曾深有感慨地说:“虽然有些篇章和词句产生于‘灵感一现’,但绝大多数作品都是绞尽脑汁、经过不断酝酿和反复锤炼而写就的。”倘若影视创作者有一种“语不惊人死不休”的精神和“吟安一个字,捻断数茎须”的劲头,精益求精,就不愁创作不出经得起时间淘洗的精彩台词。

诚然,影视创作追求的不仅仅是几句台词的流传,更重要的是赓续和宣扬集体主义、爱国主义和革命英雄主义精神,恪守和弘扬社会主义核心价值观,培育和确立符合时代精神的价值取向和审美情趣,以真实、细腻、宏远、艺术的叙事方式锻造精品、传播真理、弘扬正道。这既是优秀影视作品得以广泛传播和长久流传的根本原因,也是我们期盼更多精彩台词伴随优秀影视作品问世的目的所在。

图片制作:李 轶

新片巡礼

中央革命根据地第五次反“围剿”失败后,中央红军主力不得不进行战略转移。1935年2月初,根据中共中央1月指示,以红10军团(北上抗日先遣队)突围部队为基础组建中国工农红军挺进师,粟裕任师长、刘英任政治委员,率部挺进浙江境内,在国民党统治的腹心地区开辟浙南游击根据地,在战略上有力地配合主力红军的行动。由中国美术学院电影学院师生拍摄的电影《云霄之上》,正是以这段历史作为背景讲述的故事。该片去年在北京国际电影节上荣获最佳影片奖、最佳摄影奖等奖项,并于不久前公映。

影片以文献式老胶片的视觉营造年代质感,在诗意画境中展现残酷与坚韧,立起了以主人公洪启辰为代表的英雄群像。影片从战争废墟硝烟中开场,死里逃生的挺进师某队长洪启辰不忘执行刚刚接到的军令:48小时内集结战友、炸毁敌军弹药库,以缓解主力红军受到的军事重压。这帮与主力部队失联的战士中,有追寻父亲的少年小哨子,有准备放下枪支、回家与妻儿团聚的老兵,还有勇敢与敌人周旋的渔家女……最终,这支队伍完成了在个人生命与光荣使命之间的生死抉择。

影片中,洪启辰作为一名年轻队长,接到军令就必须执行,且要说服战友一起去完成九死一生的任务。他要面对战友对任务提出的怀疑,还要解决战争和死亡留给自己的心理创伤。这其中的艰难与内心挣扎,可想而知。

为了呈现人物丰富的内心世界,影片中有这样一个超现实片段。小哨子牺牲后,洪启辰背着小哨子的尸体,跌落在地上,愤恨地用自己的手充当铁揪,迷糊之间进入幻境。洪启辰先是看到一个举着枪环视四周的自己,他好像在寻找敌人,始终把后背对着自己。洪启辰举着枪对着他的后背,显得很惊悚很犹豫。之后他又看到了远处的另外一个自己,两人都举起枪对着对方。最后,远处的洪启辰,开了一枪,杀掉一个自我。这个片段中,洪启辰像是审视杀掉了懦弱犹豫不够强大的自己,又希望自己能被一枪解决,得以逃避痛苦。战场上的士兵都会有恐惧、挣扎,但因为身后的家国必须要自己站出来,这种内心挣扎更加生动诠释了英雄赴死的悲壮。

在电影最后一个画面中,一声爆炸,弹药库被炸毁。洪启辰慢慢抬头,红色的液体一滴一滴落在他的脸上,进而又化为血色的雨,染红了他,也染红了整个画面。至此,洪启辰和战友们完成了任务,也寓意接受了血的洗礼,完成了自我升华。影片并不是严格意义上的黑白片,而是经过调色处理,让画面最大可能接近浙南山林的雾霭自然。片尾的这抹红色,是血色,也是电影画面中唯一一抹亮色。

在诗意画境中呈现悲壮之美

杨劲松 陈书吟

在国产战争故事片中,有一类诗意战争片,《柳堡的故事》《今夜星光灿烂》《一个和八个》等就是其中的代表作。《云霄之上》正是对国产诗意战争片传统在当下的传承与创新。影片选择低纯度色彩,自然光等摄影方式,辅以后期表演互动时明暗色调的控制与调度,通过消色调光、音效声音造型等后期工艺,在保证年代战争片基本质感的同时,完成了对传统诗意战争片的艺术创新。

《云霄之上》,是芸芸众生;《云霄之上》,是信念光芒。



电影海报赏析

奋勇冲锋信念坚

■刘书毓 游超艺

1950年,以抗日英雄赵一曼为原型的电影《赵一曼》上映。

影片海报由著名美工师石天绘制,他选取了片中三个重要场景进行呈现。战斗打响前,赵一曼惊闻战友老曹牺牲的噩耗,含泪激励队伍;老曹牺牲是尽了责任,活着的人要更好地战斗下去。因此,画面主体的赵一曼



的情景,在构图上与右上方画面相呼应,使得画面结构更为均衡。整幅海报以斜线构图方式,展现出冲锋动感。

海报色彩鲜明。赵一曼与战友们身后是鲜红的中国共产党党旗,浓烈的红色象征他们坚定的革命信仰和炽热的革命激情。海报底部的白色符合医院主色调,并与红色形成强烈对比,增强了画面视觉冲击力。

值得一提的是,目前流传较多的海报实际上是石天绘制的第二版。第一版海报由于当时印刷技术局限,赵一曼面部一个色块处理欠佳,石天根据观众意见绘制了第二版海报。光影掠过数十载,两版海报都具有极高的艺术价值。



劈波斩浪 凌云志

■古 丰 陈永霖

“泰山,泰山,我是海鹰,我是海鹰”,这句经典台词来自1959年上映的电影《海鹰》。该片由八一电影制片厂摄制,是新中国成立10周年献礼片。2016年,上海市电影局、档案局组织画家对经典红色影片电影海报进行重新绘制。由此,时隔57年后,退役军人、上海画家协会之军用创新的激情与手中的颜料,带领观众再次走进了《海鹰》世界。

海报以海蓝色为基调,以中轴线为基准,采用对称式的设计手法,突出画面感染力和构图稳定性。海报下方为被炮火击中的鱼雷快艇,六位官兵站在快艇中央,怒视前方,大义凛然。快艇旁的层层浪花仿佛赋予快艇新生,劈波斩浪奋勇前进。海报画面中间站立者为指挥若定的海军上校,其后上方映衬出艇长张敏和他的妻子、民兵连长王芬战后重逢时激动的面部特写,其左下方以灰色调的敌军两名舰长为反衬,中间用战士们缴获小舢板划去的背景间隔,凸显出海军指战员的机智果敢、英勇无畏。海报右侧从上到下再以水手李长雄、老渔民吴大伯、机炮手小马作为补白,展现出军民齐心报国的爱国主义精神。片名在海报上方,“海鹰”二字形似海鹰展翅、凌空翱翔,海军军徽作为“鹰身”,出品年份“1959”作为“鹰尾”。

整幅海报人物造型主次分明、有条不紊,结构层次井然有序、浑然一体,富有艺术厚重感。

探寻汉字的“文化密码”

■张 硕

场外回音

近期,纪录片《“字”从遇见你》在央视播出。该片从汉字窥探中华文化“密码”,每集5分钟,用影像解构出25个汉字及其背后的历史。

汉字由生产、生活、战争等情景演化而来,凝结着中华先民对世间万物的观察思考和浪漫想象。该片以生动的小切口代人,而后发散开来,勾勒出宏阔文化图景。观众在了解作为造字蓝本的实物或场景的过程中,悄然走进炎黄儿女的精神图谱。比如片中对“中”的阐释,由它最初象征的“战旗”引入,从河南方言“中不中”,到“中国”一词的由来,并引申出“中庸”这一哲学观念。这样的表述方式,让“中”字有关的概念内涵,得以更加清晰地显现出来。

简约而不简单、发散而不零散、厚重而不沉重,该片还让汉字历史与当下文化实现了有机联结。比如片中讲完“走”本意后,很自然地联系到“走运”——“走”的具体形态在变化,深层逻辑被保留。再如“马”,片中用《说文

解字》中“马高六尺为骄”引出“骄傲”,让观众顿悟“骄”为何是马字旁。“虎”的解读也很精妙,片中从“将军亦称虎将”谈起,一直追溯到古代调动物军队所用的虎符,最终落脚在“符合”。这种从已知出发抵达未知的表达方式,让观众期待着下一个充满智慧的发现。

汉字本身蕴含着丰富的文化趣味,情景审美和具象思维,该片以历代文物和艺术图案为基础,利用动画特技将这些中国元素搭建、融合。同时,特效设计使汉字的一笔一画都展现出独特的艺术魅力。所以,观众在片中可以看到数千年前的甲骨文、金文等,都化作一个个生动形象的符号,不知不觉进入古老的中华文明世界。

此外,该片鲜活风趣的解说词,再配以诙谐轻松的解说,使影片充满了艺术亲和力。如在“笔”一集中,当讲述者用平实语调讲解至结尾处,语气忽然转为自言自语式的感慨:“嗯,这才是大手笔啊!”解说者精准运用声音表情制造出其不意的反差,将“笔”的意境豁然开一个新生面,拓宽了观众的回味空间。

《“字”从遇见你》从文字、文化、文明的源头汲取活水,让汉字“活”了起来。



长征

第5526期