

关注

精神不谢幕

——“纪念焦裕禄诞辰100周年暨电影《我的父亲焦裕禄》创作总结座谈会”侧记 □本报记者 许莹

今年是焦裕禄诞辰100周年。1962年,这位新任县委书记与群众同吃、同住、同劳动,共同抵御“三害”侵袭。由于长期带病坚持工作,焦裕禄因肝癌去世。“百姓谁不爱好官?把泪焦桐成雨。”他心里装着全体人民,却唯独没有他自己。在2021年公布的第一批中国共产党人的精神谱系中,共有46种伟大精神入选,焦裕禄精神便是其中之一。伟大的焦裕禄精神曾被多次搬上银幕,其中,1990年由王冀邢执导、方义华编剧、李雪健主演的电影《焦裕禄》成为中国电影史上的经典之作,展现了焦裕禄“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的普通党员干部形象,一举摘得第十一届中国电影金鸡奖和第十四届大众电影百花奖。时隔三十余年,根据焦裕禄女儿焦守云口述回忆改编创作的电影《我的父亲焦裕禄》于2021年与观众见面,该片由范元执导,高满堂、李唯担任编剧,郭晓冬、丁柳元领衔主演,以焦裕禄子女的视角描绘了他与家人相处时的温情点滴,再现了一位言传身教的好父亲、温柔体贴的好丈夫、至孝至诚的好儿子、任劳任怨的好书记。该片去年一经上映广受好评,并入围去年第34届中国电影金鸡奖最佳编剧、最佳男主角、最佳女主角、最佳音乐4项提名。在由中国电影家协会、中国文艺评论家协会、中共湖北省委宣传部、中共山东省委宣传部、中共河南省委宣传部、中共四川省委宣传部主办,中国电影艺术家协会承办的“纪念焦裕禄诞辰100周年暨电影《我的父亲焦裕禄》创作总结座谈会”上,中国文艺评论家协会副主席徐春,中共山东省委宣传部副部长、省电影局局长程守田,中共河南省委宣传部常务副部长、省电影局局长曾德亚以及李飏、王一川、王兴东、胡智峰、饶曙光等26位嘉宾以线上线下相结合的方式,围绕影片在纪念建党百年和党史学习教育中发挥的作用、影片的艺术风格、叙事范式、主题表达和精神传承等进行了深入研讨。中国文联党组成员、书记处书记,中国影协分党组书记、驻会副主席张宏出席研讨会。与会专家认为,此次“纪念焦裕禄同志诞辰100周年暨电影《我的父亲焦裕禄》创作总结座谈会”具有特殊意义。一是政治意义。此次研讨会再次强调了对焦裕禄精神的传承和弘扬,是一次重要的精神洗礼和党的精神的教育。二是社会意义。影片通过焦守云女士来解读焦裕禄,不仅展示了他可敬的一面,也展现了他可亲可爱的一面。片中,焦裕禄精神找到了中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓的支撑。三是艺术意义。影片塑造新形象、讲述新故事,把普通细节戏剧化,增强了感染力和艺术的冲击力,打造了新时代具有新气象的影片。座谈会既是对焦裕禄同志的告慰,也是对焦裕禄精神学习、传承、弘扬的好方法,更是对英模片这一类型电影进行梳理、总结的好机会。《我的父亲焦裕禄》与1990年电影《焦裕禄》形成了较好的互文关系,从不同的视角和侧面丰满立体地刻画了焦裕禄平凡而又伟大的一生。与会专家具体分析到,《我的父亲焦裕禄》既有精神内核和现实主义美学品格的历史延续性,也呈现出鲜明的艺术风格和审美品格。该片从宏大叙事中抽身,转向对个体生命体验和情感体验的描摹,其中在工业语境下的表达颇具新意,影片从工业战线开始讲起,拓展了焦裕禄的魅力值。专家认为,从电影《焦裕禄》到今天的《我的父亲焦裕禄》,正是大家传承焦裕禄精神的具体体现,也是电影人坚持以人民为中心的创作导向,坚持拍摄新时代英模题材影片的又一次实践。经典不褪色、精神不谢幕,影片能够再次获得巨大的

我的父亲焦裕禄

社会关注得益于做到了“五力”:一是焦裕禄同志伟大的人格魅力,二是电影独特的艺术魅力,三是女儿凝思父亲的亲情魅力,四是导演镜头语言的魅力,五是与观众心灵相通的共情能力。焦裕禄题材经久不衰、反复书写,如何创新并有所新的发现?专家认为,《我的父亲焦裕禄》贵在“不嚼过去嚼过的馍”,具体就影片而言,第一个新发现是“吃大雁羹”的细节,它表明了共产党员与人民同甘苦、共患难的血肉联系,无疑是神来之笔;第二个新发现是影片对焦裕禄让女儿卖咸菜这件事的呈现,县委书记没有搞特权,他始终保持党的先进性和纯洁性,并由此呼应“我的父亲”这一主题;第三个新发现是焦裕禄在洛阳重型机械厂领导车间成员研发生产了卷扬机,他知人善用。这些细节极好地刻画了焦裕禄的性格,“我的父亲焦裕禄”的形象是写进中华民族伟大进程中的一个典型人物形象,非常有价值。电影《我的父亲焦裕禄》为英模片创作带来启示意义。与会专家谈到,一是对待英模人物的电影创作态度上,要注重化理为情、观众为民,在情感上打动观众,拉近英模人物与观众的距离;二是在叙事策略上叠加平凡事迹成不凡;三是在人物性格的刻画上,展现出立体性;四是在人物特征及评价的描写上,注意运用当代民间话语和流行的口语去评价;五是在思想的提质上,注意深挖人物性格的传统根源。也有专家认为,该片在英模人物的塑造上有很多可资借鉴的宝贵经验,《我的父亲焦裕禄》写出了焦裕禄内心的痛苦和挣扎。艺术作品中的人物塑造,特别是英雄人物的塑造,要敢于面对人物内心的痛苦和挣扎,从而让人物形象与观众有更多沟通和对话的可能。影片对焦裕禄病痛的呈现是富有感染力的,不只是身体的痛苦,还有精神的痛苦。事实上,还有许多英模人物内心的痛苦和挣扎值得挖掘,如果能够像《我的父亲焦裕禄》这样将他们成功转化为典型艺术形象,就会有更大的传播力和感染力,让艺术发挥出更大的社会效益。

广播剧《大港》致敬新时代产业工人

□王文龙

“我宣布,青岛港全自动化码头正式诞生了!”这是三集广播连续剧《大港》中最振奋人心的一句台词,随着剧中主人公们雀跃的欢呼声,世界自动化码头商业运营首船作业最高效率的纪录也被打破。像这样激动而难忘的瞬间,散布在《大港》的许多角落,温暖和打动了每一个听众的内心。作为一部描绘大国工匠和产业工人矢志报国、勇于创新的广播剧,如何构思、塑造好剧中“连钢创新团队”里性格各异的人物,是广播剧《大港》编剧、国家一级导演于涌在创作之初便遇到的难题。编剧在根据原型人物创作的张连钢、李文慧、华建、刘海燕等基础上,又加入了大学毕业生韩笑和退休人物老李师傅等虚构人物,广播剧创作要求的人物简单、线索清晰等基本要素,显然不适合《大港》中表现团队合力、共同进退的“群像戏”,因此通过老中青三代大港人以及家属等典型角色形象,可以最大程度区分开每个人物的不同,以避免在人物众多且复杂的场面表现上造成混乱。有了剧中团队成员的基本形象,对于《大港》中主人公张连钢的塑造便成了整部广播剧创作的重中之重,也是这部剧的灵魂所在。“连钢创新团队”,是张连钢为带头人的全自动化码头建设创新团队,在创作团队对于原型人物事迹进行采访和了解后,做了一个大胆的决定:要把“大英雄”变成“小人物”,完成角色塑造上“神性”到“人性”的转变。广播剧《大港》没有采用开场将主人公置入险境的传统手法,而是大胆“反写”,通过描写张连钢和妻子的一次“争吵”,为我们拨开主人公的面纱,一窥其内心的真实。编剧在塑造人物的用心之处更在于其铺就的温暖底色。写好一个温暖的故事,远比写好一个跌宕起伏的故事要难得多,这不仅考验编剧塑造人物的功底,更考验编剧对于情感技巧的把握。剧中,有许多令人印象深刻的角色:初出茅庐心直口快的大学生韩笑、“拼命三郎”李文慧以及对着中国人有

着刻板印象、骄傲自大的外国人西蒙先生……但《大港》的温暖底色在于,这部剧中的所有角色都在为自动化码头建设建言献策、艰苦奋斗、攻坚克难,纵使实验失败、心灰意冷,却都没有放弃。这部广播剧中,没有真正的“反派”和“对立面”,这样的设置不仅没有牺牲剧作上戏剧性的铺垫、转折、爆发,反而让主线更集中,让听众完全站在“连钢创新团队”的角度去代入和体会主人公们越挫越勇建设自动化码头的决心和毅力。没有了美轮美奂的镜头设计、画面剪辑,没有充满张力与临场感的舞台行动,广播剧只能依靠其本身的语言去推进情节的发展和戏剧冲突的展开。广播剧《大港》中,所有情节线都是围绕“建成自动化码头”设计的,所有支线紧紧围绕着主线存在,拧成了一根牢牢的绳贯穿整个作品中。整部剧在结构设计上,编剧采用了由“点”到“面”的创作手法,放弃了传统的线性思维,从“团队组建和成员介绍”“大病初愈和夫妻争吵”“外国考察受挫到决定自主创新”“实验失败到重现曙光”到“重振旗鼓,四驱车解决导引车难题”“试验成功万众瞩目”“西方同行认可和天安门观礼”以及“连钢再入院和未来畅想”“团队各成员家属的支持、感动”等多个小点的精心设计,都能让我们看到人物成长的弧光和情节发展的跌宕起伏。带着积极态度前往荷兰鹿特丹港口考察学习的连钢团队一行人,未曾想过会受到如此的冷遇。“抱歉,对你们而言,目前最可行的办法,就是把你们成型的自动化码头模式直接‘复制’到青岛港。……中国港口根本不具备独立规划设计这样先进项目的能力。”西方人对于中国人根深蒂固的偏见与轻视,仿佛一盆冷水泼在了“连钢创新团队”身上,不仅浇灭了大家前来考察的热情,更惊醒了所有人,面对西方的技术封锁,中国人只能靠自己。在处理这一集的核心事件上,编剧没有急于让戏剧冲突爆发,而是把它埋在深处积蓄力量,走入

人物的内心。“我们不能让外国人牵着我们的鼻子走,我们不蒸馒头争口气嘛!”这样一句铿锵有力的话语不是在会议室里向同事们喊的口号,而是诉说了最支持自己、相信自己的妻子,“海燕,是我拖累你和女儿了……人这一辈子做不了很多事,这次我如果在技术上能解决被外国人卡脖子的事,就是少活几年我也甘心呐……”张连钢把自己最真切的话语通过短短几个字传递出来,一个身患癌症、心系科技强国和海洋强国之梦、勇担时代责任的工匠形象在这一刻建立起来,就像我们每个人都有灵魂暗夜的时刻,但最重要的是如何走出阴霾,抓住黎明的曙光。近年来,广播剧的创作、播出、宣发和收听在移动互联网大潮中发生嬗变。原本的广播剧播出渠道从电台、收音机、车载广播,越来越多地流向了APP和新媒体平台,有声读物、有声小说、AI技术加持的朗读功能等,广播剧的受众也变得越来越年轻化。因此这也要求当下的广播剧创作者与时俱进,思考如何创作出当下听众喜闻乐见的优秀广播剧作品。广播剧《大港》大胆采用电影的“蒙太奇”手法。这里的“蒙太奇”手法自然不是视觉意义上的,而是通过剧本情节的设置辅以音响效果的剪辑组合来形成非线性结构的悬念和对比产生的意义。此外,广播剧《大港》在多线程叙事的基础上,在每一集的结尾,都留下了足够的悬念,吸引听众追剧。“一路走来,党的百年历史就是党带领中国人民从站起来、富起来到强起来的历史。看到自己的成果可以为国家强大作出贡献,我特别踏实、特别充实,也特别自豪!”这是全剧的最后一句台词,也是张连钢的独白,在礼炮声与主题歌声中,《大港》落下了帷幕。“连钢创新团队”秉承科技报国志向,坚持自主创新理念,建成了一座拥有自主知识产权的全自动化码头,为世界提供了智慧港口建设运营的“中国经验”“中国方案”。广播剧《大港》将于5月1日至5月3日晚间在中央广播电视总台经济之声重播。

电影《您好,北京》研讨会在京举行

4月7日,由中国电影家协会指导、电影艺术杂志社主办的电影《您好,北京》研讨会在京举行。影片以创业中年人、快递员和年轻歌手在北京奋斗生活的故事为线索,展现了后疫情时代劳动者们坚持梦想、向往而生的可贵品质以及对美好生活的向往。会上,《您好,北京》导演、主演曹茜茜就影片内容与创作理念进行了阐释。她谈到,影片是一部以北漂群体为表现对象的现实主义电影,取材于后疫情时代下普通人在大都市中的真实境遇、现实问题与朴素愿望。影片采用的三段式结构有别于传统剧情片“一线到底”的方式,也是该片在艺术手法上的

独特所在。与会专家认为,《您好,北京》是一部情感真挚且能映射时代症候的作品,不仅经由人物故事凸显了后疫情时代下民众的某些焦虑,也进而映照出电影业在疫情带来经济低潮中的某些困难和不懈努力。影片以喜剧色彩的现实主义风格将抒情、诙谐与哀伤巧妙相融,形成了“乐而不淫,哀而不伤”的影片基调。该片采用的散点式叙事有它的长处,但专家担心也会瓦解影片对长事件的表现,这不仅会在影院宣发方面产生困难,也可能难以迎合观众的观影需求。专家呼吁,近两年散点式叙事在国产影视作品中的运用较多,但其并非放诸四海而

皆准的创作范式,紧凑的叙事结构与人物关系仍旧是影片吸引观众与否的重要考量因素。以“北京”作为表现对象,《您好,北京》不是首例。该片不同于先前将“北京”刻画为充满胡味、历史感的古城的表现方式,而是将其呈现为一座具有吸引力的现代都市。专家认为,作品关注了以往京派电影忽视的北漂群体,跳出了北京胡同的空间范围,聚焦于普通人的个性化诉求,以小见大地呈现了当下中国人追梦的缩影。但也有专家谈到,影片的故事性还有待提升,整体显得“焦虑有余,沉重不足”,有专家建议,若能能将故事置于抗疫的大背景下,不仅会使这部影片跃升为更加典型的时代性记录影像,也更能凸显影片传达的乐观主义精神。(许莹)

评点

粤剧电影《南越宫词》启示录

□仲呈祥

粤剧电影《南越宫词》由中国电影股份有限公司、广州市广播电视总台、广州粤剧院联合出品。此前,粤剧电影《传奇状元伦文叙》《白蛇传·情》《刑场上的婚礼》曾连续三届分别获第31届、32届、33届中国电影金鸡奖“最佳戏曲片提名”,但终均未登上“最佳戏曲片”宝座。事已过三,而作为“广州粤剧电影十大精品工程”之一的《南越宫词》却一而再,再而三,气可鼓而不可泄,再接再厉,终成正果,一举摘得第34届中国电影金鸡奖“最佳戏曲片奖”,启示之一,便在鲁迅先生所强调的“选材要严,开掘要深”。关于秦末汉初赵陀其人其事题材,史家在《史记·汉书》中有记之,而文艺作品如戏曲大家裴艳玲亦有京剧《赵陀》表现过。而粤剧大师红线女生前就曾亲自指导过舞台演出的粤剧《南越宫词》。何以从史家到文艺家都看重这一题材?其缘由在这一题材蕴含的深刻历史内涵和宝贵的现实意义。国家统一、民族团结、社会安定、人民幸福,永远是中华民族伟大复兴的题中应有之义。当年,秦王朝派赵陀南下征战百越,而赵陀却欲从战争对人性的摧残和给民间造成的疾苦中反思,果敢“折剑罢战”,不惜付出牺牲“求和”,历经艰辛,终于实现汉越融合,南方安定。赵陀其人其事,永垂史册,光耀千秋。毛泽东同志以史为鉴,看重赵陀,曾称他为“南下干部第一人”。以习近平同志为核心的党中央在率领中华民族伟大复兴的新时代伟大征程中,也发出了践行中华民族命运共同体理想的伟大号召。《南越宫词》首胜在“选材要严”。但仅凭“选材要严”,还不能保证作品最终一流。接下去的关键,在于“开掘要深”。《南越宫词》聚焦赵陀的精神世界,深入开掘出他灵魂深处由一位秦官进取的志得意满的壮年征服者在严酷战争洗礼下的痛苦反思,实现人性的嬗变和升华,力主汉越通婚、民族团结,直到鹤骨霜髯的英雄暮年的心灵变迁史。这人性的深度,启人心智。

二

启示之二,是《南越宫词》为戏曲电影探索了一条符合艺术规律的创作正道。关于何为戏曲电影的符合艺术规律的创作正道,众说纷纭,难定一尊。但基本共识是:如今拍摄戏曲电影的出发点是为处于市场经济条件下困境中的舞台戏曲探索一条新生路,是为了振兴戏曲和赢得观众。因此,是以电影语言的优势去彰显戏曲语言的特色和优势,而不是“电影化”到削弱乃至消隐了中华戏曲的特色和优势。

先看粤剧电影《南越宫词》的剧作。自中国第一部电影也是第一部戏曲电影《定军山》起,在中国戏曲电影史上,留有重要位置、就突出之恐怕要数《天仙配》《十五贯》《野猪林》《杨门女将》到《沙家浜》《红灯记》等了。考察这些优秀作品,无一不是遵从了戏曲艺术独特的剧作基本规律的。这主要就是:人物关系明确,场次衔接紧凑,核心唱段突出。以《杨门女将》为例,其主要人物穆桂英、余太君、八贤王、寇准与主和派王文、与侵犯边境的辽军之间的关系和矛盾明确,从开场焦、孟报丧令杨宗保五十大寿堂骤变灵堂,到“议和”“请战”“出征”“探谷”“开敌”,环环相扣,引人入胜,从穆桂英的“风萧萧,雾漫漫”、余太君的“一句话恼得我火燃双鬓”到采药老人的“听说是杨元帅为国丧命”这些成为流派的核心唱段深入人心。粤剧电影《南越宫词》成功继承了这种经验。从人物关系设置上讲,全剧以赵陀为中心,聚焦于他与金笛、与吴皇后的关系构置矛盾冲突,步步为营,环环相扣;在情节场次安排上,出征、大战、子疲、阵亡、折剑、罢战、议和……一波未平,一波又起,紧紧抓住了观众的审美神经;从核心唱段的精心打磨上讲,无论是中国戏剧“梅花奖”二度梅获得者欧阳凯饰的赵陀那反思内心的大段唱腔,还是粤剧新秀李嘉宜饰演的金笛那抒发情怀的唱段,词美腔美,都让人感同身受,久久难以忘怀。

再说粤剧电影《南越宫词》在戏曲与电影交融上所取得的创新成就。这部作品是粤剧,亦是电影,更是一部真正意义上的戏曲电影。毋庸讳言,时下有些戏曲电影,或是忠实地记录了舞台戏曲演出,或是片面强调“电影化”的程度,以至“化”到用电影语言独特的优势把戏曲语言在长期舞台艺术实践中形成、积累而有的独特的审美优势和审美意象都消磨“吃”尽了,准确地说,已只是电影而非戏曲了,这不是拯救了困境中的戏曲艺术,而是更恶化了戏曲艺术的困境。值得称道的是,粤剧电影《南越宫词》不是如此,它以一种可贵的文化自觉和文化自信、戏曲自觉与戏曲自信,睿智地向现代化

的电影语言学习,实行“拿来主义”,为戏曲所用,因而粤剧与电影联姻的结果,既鲜明地保留着浓郁的“粤剧味”,又迥异于更胜于舞台上演出的粤剧《南越宫词》,因为它靠电影语言长、中、特写镜头的巧妙运动和蒙太奇,令人物的精神世界展示得更加淋漓尽致,故事情节的发展更加扣人心弦,戏曲表演的程式化、意象化更被凸显到极致。这只消从电影观众观影的强烈反响中便可得到印证。所以,这部戏曲电影在创作思维上自觉摒弃那种二元对立、非此即彼、好走极端、单向取值的倾向,要么死守戏曲本体、拒绝电影

语言实行“拿来主义”为我所用,要么一味强调“电影化”、以至“化”掉中华戏曲在长期实践中形成的独特审美优势,而是努力以新时期的全面把握、执其两端、兼容整合、辩证和谐的思维,去实现戏曲与电影联姻优势互补,生长出戏曲电影不“失味”又是电影的审美境界。这对创作无疑具有普遍的借鉴意义。

三

粤剧电影《南越宫词》的启示之三,是创作高质量戏曲电影必须实现创作生产力(制作单位和编、导、演、摄、录、音、美、化、服、道等)诸因素的优化组合。

首先,粤剧电影《南越宫词》的成功,离不开导演马崇杰。他出生梨园世家,系京剧大师马连良之侄,家学渊源,有着扎实的戏曲文化和学养功底,是位戏曲行家。他又对电影拍摄喜爱,经北京电影学院导演深造,较娴熟地掌握了电影语言的法则和规律,说他初通电影,诚不为过,他后又积累了拍摄《刑场上的婚礼》等多部戏曲电影的丰富经验。正是这样一位既通戏曲又懂电影的导演执导,才确保了《南越宫词》在实践戏曲与电影联姻上坚持兼容整合、和谐互补,走出了一条戏曲电影既有浓郁“戏味”又极富“电影感”的正道。试看当年的《野猪林》《杨门女将》等经典戏曲电影,不都出自既懂戏曲又通电影的导演崔嵬、陈怀恺导演之手吗?对照时下某些或只懂电影不晓戏曲或只通戏曲不懂电影的导演执导的失败的戏曲电影,应值得我们反思。

其次,粤剧电影《南越宫词》的成功,也离不开欧凯明和李嘉宜两位主演。作为当今粤剧界的领军人物之一,欧凯明是粤剧非物质文化遗产的重要传承人。他不仅具有丰富的舞台演出实践经验,而且对拍摄粤剧电影情有独钟,在《刑场上的婚礼》等戏曲电影中都曾出演主角。在《南越宫词》中,他学习历史,感悟历史,努力走进赵陀的心灵,调动自己娴熟粤剧表演程式和唱腔技巧,塑造出一个源于历史、超越舞台、跃然银幕的赵陀艺术形象。粤剧新秀李嘉宜虚心向前辈学习,领悟舞台表演与电影镜头前表演的异同,她说:“在舞台上的演绎更注重程式化和表演节奏的张力,因为舞台表演与观众是有距离的;而在拍摄粤剧电影的时候,更多的是要把握好分寸感,更加讲究刻画人物内心,快速进入人物状态。”这确属有思想的艺术与有艺术的思想的经验之谈。戏曲是角儿的艺术,戏曲电影的成功,也万万离不开角儿。

至于编剧乃造就一剧之本,而摄、录、音、美、化、服、道诸行当,均须强强联合,方能互补生辉,共同铸就整部戏曲电影思想、艺术的一流水准。戏曲电影《南越宫词》再次证实了这一真理。

末了,还须提到制作单位的重要性。戏曲电影《南越宫词》由中国电影股份有限公司、广州市广播电视总台、广州粤剧院联合制作,有效地实现了当今一流的电影科学技术和制作能力、厚实的经济支撑与一流粤剧审美艺术的强势联合。这样的制作团队旗帜鲜明地宣称:“起用国际领先的虚拟技术,加大投入,全新升级,既保留传统粤剧的味道和经典唱段,又通过高科技手段和艺术表现手法的创新,展现巍峨瑰丽的宫殿群和神奇浪漫的南越古国风情,令古越焕发新活力。”他们这样宣称,确也这样实践了。

这便是粤剧电影《南越宫词》何以艺压群芳、勇夺“最佳戏曲电影片”桂冠的主要缘由。