

电影《最长的拥抱》研讨会举行

一部触动观众心灵的电影

□王彦霞

由杨亚洲执导的电影《最长的拥抱》以清新、质朴的风格传递出积极向上的正能量,直抵每一个人的心灵。2012年9月影片获得加拿大蒙特利尔国际电影节主竞赛单元“最佳创意影片”奖。在日前中国电影资料馆举行的该片研讨会上,与会者对该片的思想内容、艺术特色等给予了充分肯定,认为这是一部有艺术水准、人文内涵和思想追求的优秀作品。

浪漫与创新

与会者认为,《最长的拥抱》虽然反映的是宏大、深刻的社会现实问题,却以浪漫的镜头语言和创新手法加以表现,使影片在现实的意象之中体现出空灵、唯美的风格。在人物形象上,与会者认为,该片中的人物都很典型,既有生活依据,又有心理动力,主要人物大都生活在社会的底层与边缘,甚至处于挣扎、半挣扎状态,由于社会及环境的原因忍受着心灵的煎熬,同时又以自己的方式进行自我救赎与心灵修复,艰难而又坚强。不管是几分钟之内没有看住儿子、一直用后半生进行补救的宫平母亲,还是身体残疾又被父母遗弃的孤儿院孩子,抑或是没有双臂却全心致力救助别人的宫平,即使是因为一念之差陷入代孕风波、后患无穷的莫小北等,每个人物背后都有发人深省的故事。腿的小樱桃给无臂的宫平系鞋带、宫平妈妈及莫小北先后帮宫平拉裤子拉链等情节,都使人感到心灵的震撼。倪萍饰演的母亲是一个精神家园,她坚韧、坚强、忍辱负重,因儿子失去了胳膊,她一辈子后悔、内疚,甚至不能听到别人说到“胳膊”二字,当她去幼儿园送蛋糕,跟值班师傅吃面条时听到值班师傅无意中说到“因为擀面条胳膊变粗了”而哽咽,体现了母性的伟大;同时她又非常无私,作为公交车司机,她的生活本身就已很艰难了,还是帮儿子把小樱桃等孤儿们养起来,等等。

对于影片中的台词,与会者认为,富有动作性、戏剧感和艺术表现力,比如“这个

城市就像印钞机,钞票越来越多,幸福却越来越贬值”,“小时候哭着哭着就笑了,长大后笑着笑着就哭了”、“小的时候觉得幸福很简单,长大了简单才幸福”等,特别是宫平的“像我们这样的人,现在不吃苦,将来要吃很多很多苦”,“像我们这样的人,要么快点去死,要么精彩地活着”等,有的是主人公经历的总结,有的是网络上流行的语言,使观众感到很真实、很亲切,影片用这些耐人寻味的语言来表达人物的内心世界,捕捉生活的温暖阳光,令人难以忘怀。

而在镜头运用上,与会者认为,极富创新意味,蒙太奇、空镜头及镜头倒转、跳闪等都别具一格,在使情节充满象征意味的同时又力图不过多干扰叙事,既烘托了影片的艺术感染力,又使影片的节奏和谐一致。从镜像到音乐、从台词到演员表演都很自然、很协调,无论是“接地气”的生活细节,还是有意味的主观镜头,都不仓促、不失衡,即不会为了交代剧情而转化镜头造成突兀,也不会为了营造视听刺激效果而造成大开大合。贯穿影片始终的交响乐衬托底层、弱势小人物的命运,显出主创人员的独特艺术嗅觉。

与会者认为,该片没有用通常惯用的全知叙事,而是用残疾人视角加以表现,聚焦于人的心灵展示,着力于人类的心灵修复,使影片成为底层叙事的一个突出代表。比如宫平小的时候,他的父母在十分困难的情况下还要给他买钢琴,甚至为此去掏大粪,这在宫平心里种下了坚强的种子。正因为他以这种方式被父母培植过,被父母感动过,所以他的坚强是有生活依据的,在感动观众的同时给社会带来了阳光。

现实与心灵

影片在刻画人物时其特点,一是以宫平为代表的残疾人内心存在的巨大力量,二是宫平向莫小北灵魂里渗透的一种力量,使她的人性复苏并以实际行动帮助孤儿院的残疾孩子完成自我的救赎,三是

倪萍饰演的宫平母亲先是劝小北自首,后又帮他们两个承担恶果,踢掉假装残疾的骗子的碗,这些情节都体现出一个母亲的人格力量和精神魅力,这些主要人物都向社会传递了正能量。也有专家把影片的主题理解为“现代社会的一种破碎状态和心灵修复”。倪萍带病开公交车,即使是死在驾驶员岗位上,也没有一个乘客肯去同情她,而是因车身摇晃纷纷抱怨。从影片可以看出,这个社会有些人貌似健全,实际上是病态的,芸芸众生,虽四肢健全,但偏激、极端、自私;那些看似病态的人,却在拼命实现自我救赎和自我平衡,倒是我们的社会的希望。影片用这么一个角度,抓取这么一个生活素材,体现这么一个主题,很深刻,既有强烈的象征意义,又体现了主题方面的特点。

与会者认为,《最长的拥抱》是一部能

触动观众心灵的电影,从骨子里迸发出真情实感,延续了杨亚洲聚焦普通人的视角。影片中刻画的两个主要人物各有特点,一个身体有残疾但内心纯净,另一个长相漂亮但内心有残疾,形成心残和身残的强烈对比,女孩有一天突然从男孩身上获得某种意想不到的力量和信念,比物质帮助更让她受益,从此她发生了转变,并在自我救赎的同时帮助了别人。这也是一部关于爱、关于生命的影片,最让人感动的就是男女主人公体现出的自信,影片探讨了社会和谐、心灵和谐的问题,影片的情节发展就是从失衡寻找平衡的过程。同时,与会者认为,这更是一部有情怀的电影,是一部呼唤爱温情的电影。

仲呈祥、饶曙光、马建辉、许柏林、黄式宪、王人殷、皇甫宜川、李青、高小立、杨亚洲参加了研讨会。

■关注

给创作的浮躁降温需要从校园做起,高校还是减少一些商业性社会实践、撰写应景之作、忙碌于汇报演出和奖项评比的时间吧,更多地去关注文学本身,进而培养学生做好成为剧作家的人格准备。

漫长的戏剧史曾多次证实,再高超的导表演和舞美技术也不能失去剧本文学的支撑,编剧地位的滑落、文学性的贫弱对戏剧艺术的发展是极其危险的。虽然动作是戏剧最根本的特性,动作创新的成功,会使演出外射出超文学的魅力,使整个剧场充溢着情感的张力,但这样的魅力与张力,如果没有剧本文学的支撑,是不会具有高层次和恒久远的魅力的。早期话剧的探索者汪仲贤就已经认识到:“世有完善剧本,然后有新剧大家”。当下剧坛原创好戏少、剧本荒的现象,早已引起人们的忧虑,也使得笔者将期盼的目光投向高等院校对编剧人才的培养举措。一名真正杰出的剧作家的诞生过程是漫长的,高校的培养也许仅仅是令学生做好成为剧作家的两个准备。

第一个准备笔者想从近期戏剧界的一个流行话题说起,这就是南大原创校园话剧《蒋公的面子》,截止于2013年5月末,这部剧作已经演出了65场,票房也突破150万元。起初,由于这部戏看起来并不是一部迎合市场的作品,曾有很多人断言其演不到10场,对此导演吕效平回复说:“如果最后剧场只剩八九个人,那我们就对八九个人演。”那时笔者曾为他们这种执著的姿态而感动。然而,随着《蒋公的面子》成就了“南大的面子”,但与此同时它是否也折损了南大严谨治学的优良传统呢?即使《蒋公的面子》成就了“南大的面子”,但与此同时它是否也折损了南大严谨治学的优良传统呢?即使《蒋公的面子》成就了“南大的面子”,但与此同时它是否也折损了南大严谨治学的优良传统呢?

□杨舒帆

给创作的浮躁降温需要从校园做起,如果连校园都已经被功利腐化,戏剧教育都在急功近利,戏剧艺术的未来怎能不更加令人担忧?试想,那部分心间还没有开出真文学、真艺术的娇花,就时常被按着头写“案头”剧的学生,在未来能成为真正的剧作家吗?

高校还是减少一些商业性社会实践、撰写应景之作、忙碌于汇报演出和奖项评比的时间吧,更多地去关注文学本身,进而培养学生做好成为剧作家的人格准备;无限追求艺术上的专精,以戏剧艺术的健康发展为己任,自觉摒弃商业至上和娱乐至上的消极影响,这样才有利于戏剧教育和戏剧生态之间形成良性循环。

有了人格的准备,接下来就是学术的准备了。剧作者的境界决定着一出戏的品格,成为剧作家的学术准备应包含底蕴和诗情两个方面。底蕴多来自于通识,知识贫困常带来思想贫乏。高校不妨多开设一些社会心理学、美学史、当代哲学、文化人类学等课程,这类课程相比表演课程更能丰富戏文学学生的底蕴。而诗情多来自于感性。我们的学生在中小学期间长期受应试教育的培养,普遍缺乏创造力和想象力,在高等教育期间若接受的仅是种种编剧技法的学习,很容易受到话风公式化、概念化的创作风气的影响,或是跟风创作流行的主题,从而踏上编剧匠的道路。世界上没有两片完全相同的树叶,戏剧创作本不应该出现公式化或跟风的现象,是传统的观念和既定的范型或多或少地影响了创作主体的能动作用。斯坦尼斯拉夫斯基提出了用“解放天性”的方法来训练演员,以使其把后天失去的那部分性情恢复回来。在编剧人才的培养过程中,也有必要提倡一种文学思想上的“解放天性”:充分提倡创作主体的能动作用、鼓励学生勇于追求在作品中实现自我,使艺术形式富于真正的独创性。

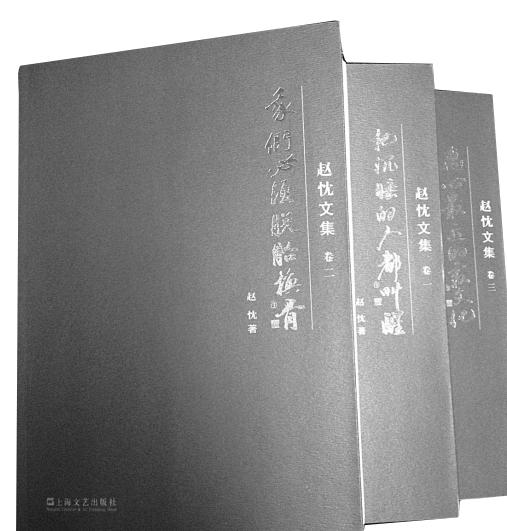
为此,笔者认为,不妨把阅读剧本与观摩剧作的功课当做低年级的主课,一面让学生大量地观摩中外经典剧作和当下国际上的实验剧作,并且令其悉心体味和总结,再一面激发学生的叙事欲求,使其尽兴地用自己的心得指导自己的写作实践。待到学生初步拥有了自己的戏剧观念、掌握了一定的写作能力,并且有了些文学乃至哲学的底蕴之后,再进行剧作法则与技巧的学习,由教师带领学生一起对于习作中的人物、情节、结构、节奏等各个方面逐一进行考量,帮助学生分析习作中技巧的运用是否得当,最后由学生自己来判断哪些技巧要取哪些要弃。但在剧作的主旨与内涵上,教师则要帮助学生分析习作是否符合艺术的眼光,是否符合人文主义的精神,是否具有哲理的品格等等,因为这才是是一部剧作能否散发持久光芒的关键所在。时下,很多商业戏剧和校园戏剧的演出中有一个较为普遍的现象,就是观众的兴奋点,有时还多停留在网络段子、情爱,甚至是一句粗口上面,这就需要我们的戏剧和戏剧教育承担或提供更多,进而逐步形成观演关系的良性互动。

让感性教程代替理性范型,让文学与哲学会构成戏剧教育的底蕴,让美学与感性成就剧作的诗情。随着一代底蕴深厚、思想飞扬的编剧人才成长起来,我们相信在明天的戏剧舞台上,将少有公式概念的人物脸谱,少有高台教化的理性窒息,少有强行搔笑观众的舞台暴力,我们将拥有一个静谧的剧场,里面盛着人文的感怀、哲理的沉思、灵魂的深呼吸。

■书林漫步

记者要写大文章

□张宇

是勤劳的赶山人从崎岖山间背回来的甘冽清泉。

读赵忧的文章,虽不需要仰视,但需要尊敬,又因为是朋友,会格外感到亲切家常。赵忧以激情和聪慧所见所感所评的,是我们身在其中这个行业的形形色色的精彩故事,是我们身边活跃的形形色色的出众人物。有时也会包括普普通通的我们自己,包括我们自己并不普普通通的那些故事。

在文集第二卷《我们必须脱胎换骨》的《访谈录》部分,我发现了15年前的那篇《让我们为中国自豪——与中演公司总经理张宇谈太庙版《图兰多》》,紫禁城太庙版实景歌剧《图兰多》是中国历史上破天荒第一次实景演出,作为中方总制作人,我曾经接受过国内外著名媒体的众多采访,但赵忧这篇访谈仍然有其特殊价值,因为它明确地揭示了紫禁城太庙版《图兰多》,“纠正了《图兰多》以往版本中对中国文化的某种歪曲”,“用灿烂、辉煌的中国文化以正视听”,“同时,由于是东西方艺术家共同合作的结晶,其本身就体现出东西方文化高度融合后的崭新境界”。像一名石油钻井工人,她总是企图发现发掘一个文化事件本质深层的意义。

读罢文集卷三《离心最近的最文化》中写于1999年的两篇连续文章《莫斯科,掌声为中国芭蕾而鸣》和《圣彼得堡的掌声也很热烈》,不禁浮想联翩。为庆祝中华人民共和国成立50周年和中俄建交50周年,中演公司于当年10月组织实施了“中央芭蕾舞团1999俄罗斯世纪之旅”,这是中国人潜心学习俄罗斯芭蕾艺术近半个世纪后,首次以国家团规格华丽登上俄罗斯的国家舞台。赵忧在报道中这样说:“中央芭蕾舞团的成功演出不仅能告慰(当年的俄罗斯)恩师,还向俄罗斯观众表白:我们不仅能学习,而且还会发展”。

在文集第一卷《把沉睡的人都叫醒》,题

目让人想起了智利大诗人聂鲁达的名作《让那伐木者醒来》。开卷第五篇《〈ERA—时空之旅〉很美很惊险》,确实是一篇“叫醒型”的新闻报道,文章在这部多媒体舞台剧即将满月的时候,就把该剧“中国元素,国际制作”的“空前构想”,告诉了读者;把文化和广电两大系统第一次资本层面的亲密握手告诉了全国。赵忧饱蘸感情地写道,时空团队“为了理想,他们承受了难以想象的细节的烦琐。以沉默的努力换来了令人咋舌的舞台壮举。数月的劳顿在当晚向黎明过渡的时候终于释放了出来,他们笑得十分开心”,她还预言说“上海马戏城热火朝天的革命景象则稳步推进着”。

八九个年头过去了,《时空之旅》仍在位于上海闸北的上海马戏城天天上演,凭着“道具,不可思议”、“编导,绝对创新”、“音乐,独树一帜”、“多媒体,多才多情”四大核心优势,天天门庭若市,吸引了来自全球的购票观众已超过300万人次。如此说来,赵忧有时候像个预言家。

记者不光会写大文章,在某种意义上来说,也确实是个预言家。细心的朋友也会发现,赵忧在选择什么和为什么而歌的事情上,态度是相当鲜明的。在某些貌似重大的问题上,她反而保持沉默,她的矜持、沉默中蕴藏着善意的辛辣,在她笔下的辛辣里我们确实读出了不少真知灼见。多年以前我曾说过,赵忧是一个女知识分子,我想我没有说错。虽然朋友们也觉得她有时很天真、很任性。

单纯而又深刻,这才是赵忧。

广告

朔方

宁夏文联主管主办
主编 / 哈若蕙
2013年第六、七期
(总第五百三十三、五百三十一期)
目 录

散文随笔

- 我行故我思.....梦也
- 边塞诗人王昌龄.....杨天林
- 玉米.....郭文斌
- 割棺材.....陈继明
- 岗岗滩.....漠月
- 启蒙.....火会亮
- 暗伤.....刘健彷
- 舌头.....吟冷
- 生日.....韩银梅
- 从西北到东南.....李方
- 小钱包.....袁鸣谷
- 请你跳个舞.....杨子
- 祭灵.....殷高
- 兔惑.....鲁兴华
- 失眠.....黄清海

挥之不去(组诗).....杨森君

金子的感动(组诗).....洪立

秋意渐浓(组诗).....冯雄

突围(组诗).....唐晴

相遇一个湖泊(组诗).....潘春生

张联的诗.....张联

大风歌(组诗).....邱新荣

农家意象及感叹号(组诗).....黄金龙

一棵有巢的树(组诗).....李壮萍

纪 实

自留地.....虎西山

地湾.....牛红旗

古体诗词

诗词十四首.....段庆林

闫立岭

马 翩

张俊奎

田兴福

佑红星

论 坛

精神之乡的不懈构筑——读杨梓诗

集《骊歌十二行》.....王晓静

新 月

2013年第六、七期(总第六、七期)

展现回族风情 凸显地域特色

本刊最新推出刊中刊

专题发表回族文学佳作

青藏册页:众神之山(组诗)

.....(回族)单永玲

诗歌八首.....(回族)雪 舟

回忆开始翻山越岭(组诗)

.....(回族)金晓雯

民冰的诗.....(回族)民 冰

《人生》中的爱情悲剧与户籍管理制度(评论).....(回族)白 草

新世纪前后宁夏长篇小说创作状况

考察(评论).....(回族)郎 伟

沉静而淳朴的文学追求(评论)——

2005年以来石舒清创作述评

.....(回族)李生宾

暖冬(散文).....(回族)苏小桃

当代文坛

2013年第
第四期要目

名家视闻

纯真与博大——林非散文的情感世界.....王兆胜

京城审美景观的不同模式.....张 法

莫言研究

莫言小说与文学审美价值判断.....张博实

论莫言的“流派归属”与文学史的权力.....冯 晖

文学史论

我亲历外国文学研究所之曲折路.....王平凡口述 王素蓉整理

中国当代地下诗歌语言研究.....曹万生 李俊杰

理论探索