中国电影报 CHINA FILM NEWS 2020.11.18
责编:赵丽 责校:张惠 美编:李骁 E-mail:zgdyb2004@126.com

英雄风骨不灭 民族气节弥坚

《金刚川》:

■文/饶曙光

电影《金刚川》这部精诚之作将镜头聚焦1953年金城战役中的志愿军战士,以多视角、全方位、多线索的叙事方式讲述了“我军修桥、美军炸桥”的故事,在粗粝但考究的影像里回望那座气贯长虹的、由血肉筑成的“人桥”,再现了那段鲜为人知的历史,致敬那群血气方刚、满怀激情的“最可爱的人”。他们为保家卫国展开生死接力,用生命开辟出一条“炸不断”的钢铁运输线,这不仅是凝聚中华民族精气神的生命之桥,也是中朝友谊历史的生动诠释。

不同于以往的战争片,《金刚川》创新性地从“士兵”、“对手”、“高炮排”三个视角复现抗美援朝志愿军战士誓死护桥、修桥的壮烈场面,呈现了志愿军的英勇无畏、同仇敌忾、前赴后继,美军士兵的肆无忌惮、无奈愤怒、无可奈何,高炮排的坚韧不屈、深厚情谊、不抛弃不放弃……三个视角相互交叉、彼此呼应,精巧新颖地共同呈现出了历史上悲壮的金城战役。在导演看来,“其实我们的主题是牺牲,中国人所以能在板门店谈判,凭的不是武器装备,凭的是勇气和牺牲。”悬殊的武器装备带来的种种棘手困境,也无法阻挡志愿军的强大凝聚力和意志力,那股在战火中淬炼集结而成的不灭风骨,让金刚川成为打不断、炸不毁的奇迹之桥。也正是这三个饱含情绪、层层铺垫的视角,汇聚到最后的篇章——“桥”时,便有了时空、历史、人性、情感的多重维度。可以说,流淌的情绪、迸发的力量、高昂的士气,在“冲桥”这一小切口上凝聚为巨大的爆发力,在叙事维度与情感温度双重层面上成就了一部磅礴悲壮的英雄史诗。

雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江,长津湖冰雕连、上甘岭钢铁八连、金刚川高炮连……那些让人泪目的英雄事迹、烽烟岁月回荡在历史深处,生动诠释了民族自信和中国力量。《金刚川》以精诚之作集体致敬中国脊梁,影片塑造了感人至深的无名英雄群像,他们纪律严明、铁骨铮铮、大气凛然,步兵连、炮兵连、工兵连团结协作,用血肉和筋骨筑起通往战场的人桥,这是抗美援朝精神的真实写照,亦是中国军人风骨的时代缩影。难能可贵的是,影片并未止步于对铁骨硬汉形象的雕琢,而是真诚朴实地深入剖决了多重人性,更真实地内化于战火中历史个体的丰富情感,塑造了鲜活生动、有血有肉的“小人物”,他们既肩负家国大义,也坚守袍泽之谊。如影片中的张飞、关磊、刘浩,亦师亦友亦兄弟,有着时刻准备牺牲的魄力,也有传递烤玉米、承诺拿奖章的温情。这一“铁三角”组合虽未参照“桃园三结义”的人物设置,但齐心御敌、生死相依的战友情深,在烽火硝烟中的细腻纯净,以及那份无悔青春的朝气与执拗,让观众不仅在共情共鸣中生发出无限怀念与崇敬,也对和平盛世的理解有了历史厚度和现实温度。如今,致敬老兵成为一种文化、一种信仰、一种传承,贯穿其间的便是“情未改、心不变”的永不褪色的民族精神,他们的故事需要被记住,老兵不老,也从未远去。

在影片《金刚川》中,艰苦卓绝的峥嵘岁月,一场为保证后勤补给运输、捍卫交通要塞的生死战,英雄群像与无畏个体的交相辉映更能震撼人心。全景大俯拍镜头里,过桥、炸桥、修桥重复演绎,真实呈现战争的残酷与惨烈,分别身处丛林、田野、桥面的志愿军士兵,不同的视角却千丝万缕地相连,他们心系战友、无畏牺牲坚守阵地,最终用血肉之躯担起钢铁之桥。此时,慢摇镜头里,一一掠过的坚毅面孔和顽强的身影,在轮番轰炸、冰水刺骨中屹立不倒,“士兵”与“桥”达成了“精神”与“肉身”的重合,人桥铸就而成的生命线,是民族的脊梁,架起的是通往和平盛世的希望之路。

影片在呈现集体冲桥的同时,也聚焦无畏个体,着眼“小人物”成长弧光,通过朴实的旁白、真实的特写、重复的呈现,描摹不断在战争中成长蜕变的士兵,如从优柔寡断、谨小慎微到英勇果断的张飞,从青涩少年、一腔孤勇到大气凛然的刘浩……可以说,个体的成长线索与护桥、修桥线索的叠合,典故的映衬与英雄精神的演绎,亦是对小人物与大时代、个体价值与家国大义的生动写照。

《金刚川》对主旋律电影的创新探索也值得一提,这在复调叙事和多重视角中得到充分体现。三条平行线索、三个叙事视角的碰撞与呼应,让观众对这场战役在焦糊味中生发出别样的感动。一方面,志愿军视角里的“无畏牺牲、赢得胜利”与美军视角里的“震惊与不可置信”,诠释着属于中国军人的“速度”与“力量”。另一方面,影片打破以往战争电影中的线性叙事结构,“B26轰炸桥体”、“延时炸弹引爆”、“喀秋莎远程轰击美军阵地”等字样、场景重复出现,但细节上又有微妙差异,观众在影像呼应和信息叠合中全方位地沉浸在这场惨烈的战役。不同的视角在同一场景上完成历史性交汇,是强调,是重温,也是致敬,祭奠逝去的英灵,敬慰那些埋骨他乡的无名战地英雄。

影片的最后,为掩护工兵连修桥,焚烧殆尽的丛林,张飞硬撑着残缺的身体,发射出最后一炮,即便被敌人的炮火焚烧也屹立不倒,生动诠释了“死过后人才活着”的精气神。尤其是当张飞唱起“姓张名飞字翼德,万古流芳莽撞人啊!”时,那种跨越时代的英雄气魄的感召,有了历史辉映的宏阔感和深邃感。

还有令人动容的一幕,在被灼伤眼睛士兵的背后,一个个奋力过桥奔跑的战士,如同远处的微光,那是牺牲换来的希望之光,亦是民族之光。那座高高架起的人桥,是后来者的生路,也让更多的人找到来时的路,身处和平盛世,不忘英雄,不忘过去,初心不改。

电影《金刚川》中方言的使用也是一大亮点,志愿军战士们讲着五湖四海的方言:江西话、“京片子”、川蜀方言……朴实真诚的口音里,饱含着来自不同地域的战士共同的保家卫国的雄心壮志,他们积极、奋进、乐观、坚强的形象,不妨说,也是对当代年轻人精神风貌的一种感召。更为可贵的是,在影片中,无论是志愿军小战士的成长,还是美国士兵的尊严,亦或是高炮排的信仰,导演是站在“人”的维度上去审视战争带来的毁灭、创伤、磨难与煎熬,以人为本与民族立场的巧妙结合彰显了大国风范与格局,这也是对民族自信的彰显,以及对人类命运共同体理念的某种呼应。

综观当下国产战争电影,从《集结号》、《捍卫者》、《金陵十三钗》、《我的上高》、《战火中的芭蕾》到《红海行动》、《战狼》系列、《八佰》等,内容创意、影像质感、技术呈现与演员演绎,成为造就精诚之作不可或缺的元素,戏里戏外的奉献、银幕内外的付出更是惊心动魄、震撼人心。或许,这同样是中国电影的韧性和力量。《金刚川》的创作也不例外,工作人员6300余人,出镜演员逾千人,短时间内打磨出1249个成片镜头,正是创作者们不遗余力的精雕细琢、非凡的创作历程,观众才得以了解这段鲜为人知却不容缺席的历史。勿忘,是最好的纪念,也是最崇高的致敬。

作为主旋律电影的《金刚川》也在电影工业化探索上作了优良示范,尽管还存在瑕疵,但在影像的饱和度、爆破戏份的设计、夜景镜头的噪点、视觉滤镜的使用上产生的强大视觉魅力,体现了中国电影的工业化水准。导演之一的郭帆表示:“开机前就把跟特效有关的镜头,全部虚拟拍摄出来,明确任务量,提高了生产效率。”创作者的工业化意识与制作水准的提升,成为《金刚川》按时完工的重要保障,在不久的将来,这种保障也必将为主旋律电影创作拓开更为广阔的原野和更为广袤的星空。

但也不容忽视,技术提升与内容创意是推动电影工业化的关键,硬件与软件的双剑合璧才能实现完美协作,工匠精神与创意力量的有机融合才能催发新动能。“问渠那得清如许,为有源头活水来”,任何高品质的创作亦需要经久连续的积累,那种植根于真实生活、情感与价值观的积累,方能让中国电影在厚积薄发中领略无限风光,在千锤百炼中释放无限创意与想象力。如是,中国电影需要着力人才培养,创作出更多像《金刚川》这样的优质作品,以电影化的方式充分挖掘文化潜力、释放文化动能,讲好中国故事、诠释中国精神、传递民族自信,实现与观众的共情、共振、共鸣,脚踏实地,仰望星空,为中国电影架起通往理想彼岸的桥梁。

(作者为中国电影评论学会会长)

回归真实世界

——歌舞青春片《歌声的翅膀》声音处理实例探讨

■文/穆克亚提·热木扎提

谈到青春歌舞片,我们首先想到的就是什么?《音乐之声》、《爱乐之城》、《芝加哥》? 美国好莱坞还是印度宝莱坞? 这些歌舞电影以宏大绚丽的舞美,缤纷灿烂的色彩,悦耳动听的乐曲,极具梦幻特征的舞台戏剧化的呈现歌舞场面,为观众营造了一道道丰富的视听盛宴。它是音乐、语言、形体展现最极致的创作平台,是电影创作的一个重要类型。

但对于我国来说,它在国内的电影市场上仍是一个相对冷门的类型,创作上稍显薄弱。目前观众稍有印象的现代国产歌舞片,还停留在2005年的《如果爱》以及2015年的《华丽上班族》。由于缺少堪比西方的观影群众基础和电影文化传统,且这两部还都是以轻戏剧、舞台表演化为其歌舞呈现手段。此类歌舞的“失真”缺乏代入感,容易导致观众出戏,影片效果、观众体验都不甚佳。如何有机的结合故事与歌舞、人物与音乐、真实与虚幻等等问题是歌舞类型片创作的要点与难点。

中国新疆——“歌舞之乡”,它是一片拥有多民族文化、天生以能歌善舞著称,并以具有如日常生活般丰富的音乐、歌舞底蕴为强烈地域特色的“神奇土地”。对于被这片土地滋养着的人们而言,“歌舞”就是生活、就是日常。作为探索中国歌舞片类型电影的创新之作,由天山电影制片厂创作的歌舞青春片《歌声的翅膀》,整合利用这得天独厚的地域特色优势,大胆突破融入现代、时尚、元素,带您进入一个全新的、真实的多民族文化融合的歌舞世界。

影片讲述了三个不同民族的,怀揣着梦想的青年音乐人,为了寻找最纯真、最朴素的音乐本真,毅然踏上追求音乐创作“高峰”的采风之路,为观众开启了一场音乐逐梦之旅。期间还交织上演着上世纪祖辈们守边护国、无私奉献、忠贞不渝的人与事。他们一路行遍新疆大地,饱览了新疆的大美山川,突破重重险阻,增长了才干,荡涤了心灵,采撷到各民族丰富的音乐、舞蹈营养,最终找到自己,并在梦想与现实的“高峰”慕士塔格峰前创作出了饱含深情又激情飞扬的满意之作。

摄制组一路行程万里,通过镜头展现了多达八个民族的民风民俗,音乐歌舞;涵盖了新疆的草原文化、高原文化、绿洲文化、湖泊文化、沙漠文化、公路文化和城市文明,多民族的音乐歌舞样式,各地州奇特的大美风光和绚烂多彩的民风民俗。充分发掘了新疆的文化资源,把新疆的大美山河、多民族民风、民俗和能歌善舞的人民完美的融合起来,通过讲述一个青春励志的故事,向观众展示了辽阔美丽、发展进步、现代时尚、团结和顺的新疆。

音乐歌舞片,顾名思义重中之重即是音乐,所有的舞蹈、歌唱、表演都需要音乐加以配合与表现,同时它还将承担起叙事、渲染、抒情等等多种艺术功能。本片主题音乐的创作先于成片制作,精度就会大打折扣,如出入点、高潮点、节奏等与最终成片不吻合;为保证原创音乐结构完整性,而忽略画面构图、景别转折、人物情绪等多种细节,从而不能保证音乐与画面情绪的完美结合等等矛盾突出。故对多达7首主题曲,30余段情绪音乐的处理与再创作是本片声音设计创作第一大难点。

以下将截取影片中一些段落实例为切入点对本片进行解读与探讨。

音乐结合画面需要再处理应用

根据原始音乐的节奏调整配器的运用,配合画面景别的变化,展现大美新疆。以展现五彩湾俊美壮阔一段为例。进入五彩湾段落音乐结构是悠扬钢琴20秒+重音鼓转大弦乐高潮持续,整首曲根据音乐配有中音鼓和低音鼓。本首音乐结构完整,高潮转折流畅,但配合精剪画面后就显得不是很到位。原始音乐的高潮点,出入点和鼓点都与画面错位。需使用原始音乐的分轨素材进行一一调整。在音乐开始的前奏段落配合汽车运动缓缓进入,当呈现五彩斑斓的全景画面时运用低音鼓轻缓点缀,从而转入音乐第二段落,当画面呈现经典的五彩湾壮阔画面时,音乐进入高潮点,重低音鼓作为画面的转换切点,同时音乐音量也达到最大。此时声画高度契合,向观众完美的展现了新疆独有的波澜壮阔之美。这段音乐的处理重点是对低音鼓音源的运用,用鼓声作为画面转承契合的重点,将情绪逐渐推向高潮。另外利用低频穿透和扩散特性,从多声道发出触及观众神经感官,提升现场感和兴奋度,犹如身临其境。记得笔者在参加首映式时,吉普车穿越五彩湾,伴随着低音鼓的震撼,听到观众席不断发出惊叹声。本段音乐调整的重点是低音鼓配合画面转换位置。

音乐随画面设计留白的情绪渲染

以“马上冬不拉”一段为例,此段落是展现哈萨克民族。远处冬不拉的琴声轻轻地回荡在草原上,随着冬不拉琴声突然变大、节奏加快,引出如扑面而来的几十匹狂奔的草原骏马,马背上是挥舞着冬不拉琴的草原俊男。音乐以快而铿锵的拨弦声催动着镜头在奔跑马蹄与牧民身姿间交替切换,当冬不拉琴声到达高潮时,奔腾的马群慢镜头划过画面,音乐随景别变换戛然而止,留下回荡在草原的马蹄声和青草的芳香。这里的音乐中断与慢速夸张的马蹄声融合在一起,并制作成山谷间回荡效果,用夸张的形式渲染哈萨克草原风情,同时也为紧接着草原歌舞对唱留出转换空间。

此段中音乐使用了纯粹民族乐器冬不拉的民间弹奏法,音乐配合画面运动速度、节奏来展现草原牧民的热情奔放。在实际拍摄、制作中由于音乐会先期录制好,后期再与实拍画面贴合完成。在本片中,尤其是有动物演员的参与,很难让两者的节奏相吻合,虽然剪辑师很费力的通过调整画面来配合音乐节奏,但在后期录音师看来还有不小误差的,这就需要录音师在编辑声音时对音乐进行再调整,又不能损伤音乐节奏,所以后期录音师常常是一拍一拍的调整,每一节拍均是按照毫秒级进行微调,以求音乐节奏点与视觉动作高度吻合,有时需要删减音乐以达到音乐高潮点与画面张力高度吻合。

生活与艺术的融合——干湿声合理运用,还原真实日常

以歌曲《来撒来撒》一首为例,克里木饭馆门前,老板克里木边唱边向游客介绍新疆美食,作曲提供的原唱是由本片导演演唱,在音乐棚里录制并制作成标准CD形式,作为歌曲欣赏无瑕疵,但结合到画面中演员带喜剧化的表演,就明显不生活化,尤其是演员边做动作边演唱,缺乏与画面配合的真实感。观众可以接受舞台上的完美演唱,但电影是生活的再现,应该更接近日常生活,故需要用分轨素材重新调整了原唱音高、音调、频率等很多细节处理,使演唱音色与演员说话时音色基本保持一致(尽管人在说话和唱歌时的音色音高会有很大区别,但在电影表演上使之趋同一致,会让观众感觉更真实)。

从感官上说,歌曲在经过后期各种技术处理后,尤其是人声由干声变为湿声后(简单理解就是加混响)人声会变得圆润,听感更好。但同样的问题,电影画面中演员是在实景中表演,背景、服装、化妆、道具都是真实的,完美的演唱会与人物动作表演脱节,会让观众有假唱感,容易出戏。虽然干声真实,且与对白语言音色最接近,但缺点是缺乏圆润,气息明显,不适合整首歌曲使用。故采用干声渐变湿声的方法,歌曲的第一小段用干声,用真实带入。之后随镜头运动及景别变化,让歌声干湿性自然过渡,同时利用外景街道环境声效配合着干湿声的转换,将完美歌声完全融入演员表演,即干声演唱时有正常的环境背景声,随着歌声转湿声后背景环境降到很小,达到由真实干声转到完美歌声的艺术效果。到歌曲的结尾是4个主人公的入戏打断克里木大叔的演唱,完美结束。

本首歌曲的处理重点是采用干湿音色转换,强调与真实完美结合。同时将演唱者音色与演员台词音色调整一致,也是追求还原真实的日常。

声音效果音乐化的交互使用

本片故事中呈现了两个不同时空,原创音乐对此并没有很好的处理方式,制作中通过对同一旋律、同一乐器在音乐节奏上进行变化的方式来构建这两个不同时空,如塔城歌舞中男主经由手风琴合奏跳转回忆片段,同一段旋律进行不同节奏的演奏,音乐间的无缝衔接,使年代感瞬间迸发并交织时空。

以进入喀什古城一段为例,四人进入古城,由强劲带有爵士风、电子乐风的音乐带入千年古城,鲜明的声画对比凸显出了古城的现代风貌。画面用一连串极具维吾尔民俗风事件(传统打铁、打馕、弹棉花、碾药茶、筛干果等等生活场景),以呈现古老传统文化。

所以需要通过音乐将碎片画面串联为整体,紧密配合音乐节奏,旋律,让动作音效贴合画面,与音乐一起完美的协调统一。通过对音乐和音效的调整,你不会感觉到音乐的存在,但又让所有的动作表演带有着音乐的韵律。

本段在艺术效果设计上是配合音乐节奏快速切换一连串动作事件。

其声音重点是突出民俗事件真实效果声。在前期现场声音采集时,为保证这些非常独特的原汁原味声音,采用了多只话筒来完成近场实声和空间声场同时录制,在后期编辑时,参照画面再一个动作一个动作的对齐。在与音乐结合时为避免动效音响音色与音乐音色重叠,产生叠音变形,于是通过压缩效果器让动作音效响度增大,同时对影响重叠的单音通过频谱分析提高或降低对应点频率达到突出音响效果,从而保证音乐连贯性。

而该段声音的处理重点则是强调动作音效与音乐的和谐统一。

声音本身是可以讲故事的,在电影中,声音要配合剧情把画面呈现的情节,通过还原真实、同时满足观众听觉,并且用夸张和完美的声音来感染观众。让声音回归真实世界,让声音在影片中没有痕迹的展现给观众。

画面、音乐与其它所有声音元素的有机结合为本片的成功奠定基础,在本片的前期创作和后期的精雕细琢过程中还有很多细节可以深入探讨,期待您亲自前往影院观影体验。希望我们从细节出发,一毫一厘的不放弃,能够不负您的殷殷期望,为您送上一份完美的视听盛宴。

(作者系天山电影制片厂副厂长)