

《守岛人》市场反馈： 这不是影片的胜利， 这是真实的凯歌

■文/本报记者 李佳音

“实在是太感人了”、“哭到不敢多看一遍”、“看的不是电影,看的是人”、“什么样的理想信念能看起来平凡朴素的中年夫妇,活成了‘超级英雄’”……这些真挚、朴素的情感表达均来自看完《守岛人》的观众们。影片自公映至今,购票平台的评分均在9.2分及以上,向来以“严苛著称”的某电影评分平台也给予其7.4分的好成绩。

《守岛人》根据时代楷模王继才夫妇真实故事改编,描绘了主人公从登岛初期的犹豫彷徨,到救助落水青年、打击走私商贩以及暴风雨中接生、战友临终送别、岛上家庭春晚等故事情节,深刻展现王继才夫妇坚守开山岛32年的“守岛精神”。这些评价和评分的答案或许藏在现实主义精神和浪漫主义情怀的关照下;藏在导演陈力说的“深入生活”中;藏在180多本日记、300多国国旗、11600多天出勤里。

“哭到我一包纸都不够用”

早上9点50分,在一个不大的影厅内,观众们聚精会神地盯着面前的大银幕。电影播放的125分钟内,会时不时有零星的啜泣声。电影结束灯光亮起后,有观众为其鼓掌,有观众久久沉浸在电影中半天不愿离开,有观众悄悄侧身擦掉眼角的泪。

王继才守的那座岛叫开山岛。这座岛仅有面积仅0.013平方公里,没有电力资源、淡水食物、树木泥土,但岛上多的是像“白鹿”一样猛烈的台风,自然环境极为恶劣。“影片刚开始看到那么大的台风,当时心都是揪着的,感觉那么大的风,那么高的浪随便就把人刮倒了、卷走了。后面又看到黑夜中王继才身上全是蚊虫叮咬的包,拍死蚊虫的血觉得条件是真的苦。王继才的妻子来和他一起守岛的时候,我看两人身上都有蚊虫叮咬的包,但两个人都已经习以为常的时候,说不出那是什么感觉。应该就是影片中小豆子说的‘我很尊敬您,但我无法成为您’那种感受。”坐到片尾播放结束的观众感慨地说。

“这部电影实在是太好哭了,我还是提前准备了一包纸,但是怎么都不够用。”一位观众红着眼眶告诉记者,“我看到刘烨饰演的王继才坐在公交车上,睡得特别的沉,头一下下地撞着车玻璃,他的女儿就在公交车最后一排哭着看着他。当时我就觉得特别感慨,好像看到了现实中我和爸爸的样子,我还没反应过来眼泪就出来了,哭得口罩都潮透了。”

口碑,让这部影片很“稳”

《守岛人》对比同档期竞片的影片来说,排片率和上座率都不是特别的突出,但是影片“守”住了自己的一方天地。

浙江星光院线经理富海芳强调,《守岛人》的排片率与上座率已经很不错了,一直很稳,没有下跌。一般影片在上映三天过后,排片率和上座率都会开始向下走。《守岛人》这样一个简单的故事却拍出了不简单,纪实、英模人物、主旋律这几个关键词能够拍出这样真实、感人的影片实在是难能可贵。影片正是依靠自身的质量与口碑的支撑,相对来说排片率和上座率还比较“坚挺”。

上映十天,《守岛人》收获票房5000多万元。对比同类型英模人物影片来说,如《天渠》、《吕建江》、《秀美人生》等影片均是根据真人真事的英模人物改编改成,《守岛人》获得的票房收入虽不说一骑绝尘,但也是数一数二的好成绩。英模人物电影的创作难度颇高,首先,英模人物的主要事迹会有详细的新闻报道或者报告会,观众很有可能已经充分了解了英模人物的生平事迹,影片如何艺术化地呈现,使其超越生活、超越现实、深入人心,这是创作者需要多方考虑

的问题;其次,英模人物的一个共同特征就都是为祖国、为人民无私奉献,英模人物影片很容易走上类似的创作道路,这样就会产生影片同质化的现象。如何区别于其他的英模人物影片创作,能够在同类影片中脱颖而出也是创作者的一大难题。

《守岛人》能够以现在的成绩走到这里,少不了的就是影片自身的质量高与观众好口碑的传播。影片从编导演、摄录美、化服道,到后期的音响、声音的处理都可圈可点,很多镜头都是在实打实的大风大浪中拍摄的,真实感与细节感丰富饱满,让观众忍不住带入情绪与王继才一起守着开山岛。

在观众、影院经理、电影业内人士口中,记者听到的最多的一句话就是,“这个片子很好看,看过的朋友们都说好看。”还有电影业内人士告诉记者,《守岛人》最大的胜利就是真人真事的胜利。王继才用无论狂风暴雨还是风和日丽,每天都会出现的极为庄重地升旗仪式证明着他的身份——一名光荣的守岛国土的战士、一名优秀的共产党员。影片中所体现的大公无私、为民奉献的精神已经在影片过硬的质量上得到了最大化的呈现,“好看”两个字不仅是对影片创作者的认可,更是对王继才所代表的中国共产党人身上所具备的精神感到钦佩。

现实主义精神和浪漫主义情怀

电影界的专家学者从多角度评析《守岛人》,都给予了这部诚意之作很高的评价。

中国电影制片人协会理事长、原八一电影制片厂厂长明振江认为,用电影的形式弘扬时代楷模、树立先进典型,是必不可少,但英模人物的事迹拍成文艺作品往往容易“概念化”。《守岛人》实现了英模人物影片的突破与发展,把道德层面的表彰转化为艺术层面的再现,内化于心、外化于情。影片用现实主义精神和浪漫主义情怀观照生活,对典型人物和生活状态、精神状态进行了平实、真实的艺术再造,通过描写守岛人来描绘、探求人生的意义和价值,为英模人物电影创作开拓了一条新路径,是一部接地气、聚人气、有朝气、弘正气的优秀作品。

中国电影资料馆副研究员李镇表示,《守岛人》从电影艺术的角度来说,比如说摄影、录音、美术、化妆以及表演几乎都是完美的,细节丰富,很多场景非常震撼。这部电影虽然讲的是小人物小故事,但它表现的是大主题大情怀。王继才曾经说过:“守岛就是守家,国安才能家安。”他所有的付出,实际上都是因为有一种家国情怀,他相信他的个人幸福、家庭幸福和国家的安全是联系在一起。

《守岛人》没有太多的炫目特效,没有复杂的剧情故事线,没有大量的流量明星,影片用一种简单、直白、朴素、娓娓道来的方式阐明了一种现实主义美感。这种美感来自一夜暴风雨中的抗争,一场岛上的春节联欢晚会,一幕父亲看到女儿在海鲜市场打工的场景等细节的力量,现实主义的美感由内而外,由细节到情感、由人物到观众。正如影片导演陈力所说:“别去喊口号,也别去搞‘高大上’,王继才夫妇就是普通人,千万别拔高,而是要交给观众一份真诚。”

随着《守岛人》的上映,马上又将迎来庆祝中国共产党成立100周年两部重点献礼影片《革命者》和《1921》的上映,两部影片都将选择在7月1日这个特殊的时间节点上上映。李镇保守估计,《革命者》和《1921》会在票房上超过《守岛人》,主要因为这两部影片在前期的市场宣传工作上做得更为充分。

富海芳从影片预热的角度分析,《革命者》和《1921》的预热做得都很不错,各地的影展活动以及电影党课都以它们为主,总体上这两部影片应该能够创近两三年的主旋律影片的高潮。

《守岛人》美术师霍廷霄： 重建“守岛人”坚定栖居的“开山岛”

■文/陈华 剧照摄影/张傅茵

左起:摄影师梁明、导演陈力、霍廷霄

还要有弦外之音,有诗意的表达。守岛的日子越是艰苦,守岛人越应该是应该有明亮的生活态度。

王继才夫妇动手修葺营房、建设哨所,在岛上开荒,种菜、种树。有台风呼啸,也有雪花漫天。有喧嚣的白日里毒辣的太阳,也有静谧的夜晚那漫天的星光。王仕花种的蔬菜,王继才父亲带的泥鳅,三只一点点长大的小狗……

霍廷霄说:“电影美术的工作是什么?就是除了演员的表演不管,你在银幕上看到的任何一个细节,包括道具、服装、化妆,包括所有的外景和内景的布置,都是由美术师来完成的。”

奢华玄幻的《英雄》如此,质朴无华的《守岛人》更是如此。王继才和王仕花冬天住的山洞,必须碗瓢瓢盆齐全,才是个家的样子。最初王继才上岛,宿舍里凌乱不堪。随着妻子王仕花的到来,灶台上有了热气,窗台上摆上了小花,处处流动着女人的芬芳。到了2018年,屋子里已经挂满了荣誉证书和各式各样的奖状。这一切细节,都和人物成长、故事的发展密切相关。

陈力导演是霍廷霄很敬佩的一位女导演,她对电影的无限热爱和执着追求,时刻打动着霍廷霄。影片拍摄中,陈力导演追求绝对的“精准”,这在艺术上同样追求完美的霍廷霄,有了更大的动力和自觉。

《守岛人》的故事时间跨度长达32年,置景和道具的做旧,是一项极其细致和繁琐的任务,光美工部门加工制造的道具就有上千件。每一件道具,都在诉说一种人生。比如王继才为警告船只经常敲打的铁盆,锈迹斑斑,底下还有几个漏洞;比如那本发黄的小册子,封面写

着《海燕之歌》;还有王继才穿的那件织了补丁的毛衣等等。与其说这些是道具、服装,不如说这就是“初心”,真实可见的“初心”。

2021年的中国银幕上,美术师霍廷霄参与制作的电影作品有多部。电影《守岛人》之外,还有《柳青》、《长津湖》、《革命者》、《新红楼梦》等。出任影片《柳青》的总监制,霍廷霄是为了帮助自己的学生田波导演完成他的电影梦。霍廷霄考虑拍了一些水稻、麦子,在诗情画意中,表现了作家柳青跟农民打成一片的生活。影片力图在视觉造型上追求真实朴素,厚重又不失诗意的影像风格。柳青生活在秦岭脚下的神禾原,背景是大秦岭,云雾缭绕,巍峨壮观,原下是十里蛤蟆滩稻地,有田园风光的大气象。

霍廷霄说:“作为美术师,我愿意尝试不同的题材,但是个人更喜欢的是厚重的电影。”在人生最好的时光与“第五代”导演相遇,陈凯歌的《边走边唱》、《霸王别姬》等等,让霍廷霄的美术风格如鱼得水。之后何平导演的《炮打双灯》,给他带来中国电影金鸡奖最佳美术奖的荣誉。之后再度与陈凯歌合作,影片《荆刺秦王》更是荣获戛纳电影节最佳美术贡献奖。如此这般的电影美术师霍廷霄的名字日渐响亮。2001年,霍廷霄出任影片《英雄》的美术师,与张艺谋导演并肩作战,从《英雄》、《十面埋伏》直到《满城尽带黄金甲》。

敢于打破传统模式,是霍廷霄多年坚持的创作原则。在八一电影制片厂的影片《太行山上》的创作中,他提出把那种一开作战会议,就是一群人围着桌子烟雾缭绕,改为让人物走在大山之间释放情感。于

《守岛人》全国路演与观众一起见证生命奇迹

完整呈现在观众面前。守岛精神,也照耀着更多在平凡岗位上奋斗的英雄。

观影活动中,有邮政员工一边拭泪一边深情表示,影片让“坚守”这个词真正融入到自己内心,这种坚守是一份初心,也是一种力量,自己观看电影的过程,同时也是寻回这种初心和力量的过程。有海洋工作者坦言,自己常年在海上工作,深知环境的艰苦,王继才做到了32年在海岛上坚守,这种精神将激励自己克服困难。也有海军退伍军人表示,从建筑到人物肤色,影片对于时代与环境的展示都很符合自己的记

忆,已经很少有电影能做到过这一点,这是一部值得尊重的作品,展示了一种值得钦佩的“守岛精神”。

路演活动中,各位主创分享了众多幕后故事与内心感悟。导演陈力透露,为了拍摄好这部电影,所有主演在前期都跟自己“下生活”,去开山岛体验“守岛人”真实的生存环境和生活状况,大家一起在岛上经历暴晒和狂风暴雨,只因一份要將电影制作成为精品的执着匠心。

官哲(饰王仕花)感叹,每次观看自己的这部电影,都会有一些不同的体会,但也有不变的感受——如果自己是王仕花,也会跟随王继

是,我们在银幕上看到的《太行山上》,尽显壁立千仞、崖高谷宽的雄浑景色。以太行山为主体的大线条远景,与八路军总司令朱德交叉融合,给观众带来视觉和心灵的双重震撼。

打破传统模式,并不意味着天马行空,而是遵循美术师的心灵指引,为影片塑造人物提供视觉元素。2010年,霍廷霄加入了电影《唐山大地震》的拍摄。主人公李元妮和女儿方登再次重逢时,偶然出现的盛满西红柿的小铁盆儿,揭开了母女间的创伤。这个装满西红柿的小铁盆儿,达成了这对母女间的矛盾关系。愧疚与怨恨,忏悔与救赎,催化着悲情的故事情节。由此可见,霍廷霄善于用细节来塑造人物,揭示情感与人性主题。在他重构的电影空间里,每一处细节,每一件道具都能成为叙事的声音。

早在《柳青》之前,霍廷霄在电影《白鹿原》中亲近过自己的西北老家。浓烈的饱和的色彩、大全景的构图、长镜头为主的创作手法,完美诠释了农民与土地密不可分的关系,并将之诗意化。

迄今,霍廷霄参与制作的影片已有26部,四次获得金鸡奖最佳美术设计奖,两次获得香港电影金像奖最佳美术指导奖,并获美国艺术指导协会、美国影评人协会最佳艺术指导大奖等奖项。霍廷霄依旧谦逊,他说,喜欢这个行业,就会痴迷地钻研。痴迷地钻研,就肯定会获得好的回报。30年过去了,每拿到一部戏,霍廷霄依旧会随手画些草稿,“把内心里最初的冲动画出来,磨那么几笔,就会有创作的感悟。”

霍廷霄考入北京电影学院之前,曾在西安美术学院附中学习了四年,留校教书两年。附中的校园位于长安县(今西安市长安区)的兴国寺内,青山环抱,古木扶疏。六年里霍廷霄几乎把兴国寺和方圆数里的村庄、田野和山头画了个遍,写生成为他生活中必不可少的内容。这六年,他深深地爱上了美术,而电影学院的四年,将这种爱延伸到一个更广阔的艺术世界。

这个世界确实有太多的诱惑,霍廷霄40多岁的时候曾有机会改行做导演,但他没有去走这条路。如今,望着“开山岛”上这座他亲手打造的塔台,回想起《守岛人》中王继才的那句话:“一个人一辈子做好一件事就不亏心,不亏心就没白活。”霍廷霄更加坚定了自己的选择,最初的梦想,始终的骄傲。

11岁那年,霍廷霄被父母送到了绥德县城,拜一位张姓的电影院美工师为师。徒弟和师父同吃同住,以电影院为家。有些夜晚,霍廷霄画画的时候,电影院在放电影。透过宿舍的窗子,就能瞥见那块诱人的银幕上变幻出的神异的人物和风景。这样的夜晚对霍廷霄来说是最难熬的。诱惑近在咫尺,他却不能回眸。

上天一定是看见了这一幕。日后,给了这少年无数次亲近电影的机会。虽是隐身在银幕之后,却是真正的拨云见日的英雄。栖身于此,诗意于此。

(作者单位:陈华 解放军文化艺术中心影视部创作室、张傅茵 解放军文化艺术中心影视部生产室)