

《我和我的祖国》:历史镜像与家国叙事

■文/万益杰

在《我和我的家乡》、《我和我的父辈》之前,《我和我的祖国》作为国庆档系列主旋律单元影片的起始之作,通过讲述普通人的生活际遇承载了共和国70年的成长主题,在历史的镜像中展现出了“家国叙事”的民族母题。《我和我的祖国》没有口号式地宣扬理念,而是将平民英雄、平民故事与叙事时空结合,将淳朴真挚的爱国主义情怀具现在多个生活化、日常化的现实场景中,在普通民众的内视角聚焦中以小见大,以情动人,以当代家国寓言的通俗化讲述实现了新主流家国叙事的审美表达及社会效益。

一、历史镜像: 平民故事中的崇高英雄

在波澜壮阔的共和国历史上,无数出身于平凡的人民英雄前赴后继,以崇高的英雄主义信念与革命理想铸造了一座座震古烁今的丰碑。当下的主旋律电影在涉及这一宏大命题时,应该以史为鉴,基于跨越时空的镜像轴线寻找适合拍摄的艺术形象。在拉康的镜像理论中,6-18个月的婴儿会通过镜像的辨认,完成重要的主体化过程。而今,《我和我的祖国》的众多导演也作为努力寻找“自我”情怀的叙述者站到了共和国历史的镜前,试图通过历史的镜像来诠释处于社会主义“婴儿”阶段的新中国——区别于“他者”的成长历程与家国精神。而在解读电影时,我们显然不能完全套用拉康的理论来分析,毕竟电影依然拥有作为本体话语即电影的镜头语言/影像的意义。《我和我的祖国》在将历史记忆具体到人物故事的过程中,以一种模块串联的方式,向我们讲述了《前夜》、《相遇》、《夺冠》、《回归》、《北京你好》、《白昼流星》、《护航》七个在空间上主题并置,在时间上又分明独立的小故事。这些故事都以共和国70年中的大事件为背景,展现出许多既具有真实性又具有戏剧性的艺术(人物)形象。

首先,《我和我的祖国》作为一部主旋律电影,在对重要角色的塑造上强调浓墨重彩的英雄氛围。影片将小人物与大事件结合,以平民视角展现宏大历史,从而拉近了观众与艺术形象的距离,使影片叙事与观众具备了共情与共鸣的更多可能。例如,《前夜》中林治远是开国大典设计升旗电动装置的首席英雄,他在自己的岗位上坚守坚持,最终完成了将中华人民共和国的第一面五星红旗升上天空的

任务;《相遇》中的高远则是保证新中国第一颗原子弹研制成功的无名英雄,《白昼流星》中一对落魄迷茫的少年流浪兄弟,亲眼在草原上以民族寓言“白昼流星”的形式见证了神舟十一号飞船成功着陆这一重大历史瞬间;《护航》以“备飞”女飞行员的独特视角再现2015年9月3日纪念抗战胜利70周年阅兵式,其中英姿飒爽的中国女飞行员形象也称得上战斗飞机英雄。这些人及其命运与共和国历史上重大事件紧密相连,英雄形象基于史实并融入艺术化表现。他们有血有肉、个性鲜明,不仅是核心人物形象立体,其周边人物也都“真实可见”。

其次,如果说上述单元还有追寻英雄主义、表现崇高理想的意味,那么其他几个完全讲述大时代下平民生活的故事就形成了一种更具现实主义的温度表述。在《北京你好》中,擅长表现社会底层小人物喜怒哀乐的导演宁浩,讲述了一位普通出租车司机的日常生活。宁浩把自己善用的融洽关系融入其中,街坊邻居的融洽关系,“追逃”桥段的风格标签夹在里面,克制地处理小人物在大境遇中的反应,其中暗含农民工参与北京奥运以及汶川大地震的历史记忆,使观众“笑中带泪”。在讲述中国女排夺得世界冠军的《夺冠》单元中,街坊邻居的融洽关系颇具时代气息,冬冬和小美两个小孩烂漫无邪的举动也让身为父母的观众动容。

二、家国叙事: 民族寓言与情怀抒写

在将历史中的人物镜像化、时空具体化的同时,《我和我的祖国》也寻找到了恰到好处的艺术表达方式来承载这些厚重而鲜活的精神内涵。几位导演以平凡却真诚的心态建构出个体、家庭与国家同构、共生的情怀场景,在祖国同构的叙事中表现出了新时代“家国同构”的主流家国叙事内涵。

在聚焦方式上,影片首先采用全景化的全聚焦模式,以散点叙述的方式展现了“家国一体”民族寓言及其多个层面。全聚焦模式即全聚焦叙事手法,它作为一种传统的全知叙述方式,视角并不固定。《我和我的祖国》采用多名导演联合创作的方式,选取了开国大典—两弹一星—女排夺冠—香港回归—北京奥运—神舟远航—抗战胜利70周年—大阅兵七个具有代表性的历史重要时刻,全面掌控镜头,以多个时代、多名小人物的群像描绘打开了影片格

局,强调了这七个叙事单元共同承载的奉献、牺牲、拼搏、捍卫、坚守的时代精神。在这样的精神统御下,这七个叙事单元穿越时空、历久弥新,凝聚成“我和我的祖国,一刻也不能分割”的坚定信念。它们所构建的民族寓言,浓缩了整个家国成长的情节,足以唤起全民记忆,形成最为广泛的情感共鸣。

其次,影片还结合了内聚焦的主客观视角进行叙事,这种模式又被称为“人物视点式”或“同视界式”,内聚焦的最大特点就是能使观众融入影片情景。《我和我的祖国》在每个叙事单元作为辅助进行更加个性化的情怀抒写,做到了以简单朴实的情感打动观众。在这一意义上,《我和我的祖国》不仅是一部在国庆档期再现70年共和国风雨历程的献礼片,也是代表个体“你”“我”写给祖国的一封信,是全体华人于镜像中代入自我心路历程,对祖国的一次深情表白。例如《前夜》中,主人公林治远作为关键人物成为共同的故事叙述者,是故事的讲述者也是事件发展中的关键人物。在这一片段的如潮时刻,林治远的内心独白伴随着激情的音乐将观众带回了开国大典的升旗验收前一个小时的现场;后面的叙事就在林治远的独白、主观镜头与导演大广角全景镜头中切换。观众跟着主人公的所见、所想逐渐紧张起来,进入“最后一分钟营救”的情景,观众跟随镜头,情感宛如寄入剧中某个人物,并借助他的意识和力量,尤其是感官感受,通过视、听、感阐述和深入,情感与叙事达到统一。《白昼流星》中也充满剧中主要人物哈扎布的内心自述:“爹死以前,家乡降了大灾,羊群死了,沙尘暴来了,地里的庄稼也干枯了……白昼里看到夜里的流星……兴旺起来。”然后,哈扎布的眼睛自然就代替了导演的全聚焦客观视角,叙述甚至穿插了摄像机对着沃德勒与哈扎布的镜头。伴随着最后的独白,随即镜头缓缓拉升,音乐气势渐宏,两位少年骑马奔腾,祖国广袤大地映入眼帘。

结语

《我和我的祖国》以平民故事与英雄形象的融合、全聚焦与内聚焦的配合,建构了新中国在民族复兴道路上的精神寓言,也生动表达出“历史由人民书写”的价值主题,为电影中国故事找到了一种卓有成效的艺术表现方式。(作者系广西民族大学传媒学院讲师,铭传大学博士)

篮球题材电影的运动美学与竞技精神

■文/王慧

篮球题材电影作为篮球文化的延伸,强调以影像为载体彰显篮球运动的美学和精神,进而揭示体育的多重内涵和丰富价值。篮球题材电影作为产量较高的体育电影类型,擅长通过电影特有的表达方式,构建具有一定价值导向的特殊情境,在充分调动观众感官的同时,激发观众的情感共鸣和思想共振,得市场与口碑的“双丰收”。

技术之美与战术之美的彼此成就

篮球题材电影所呈现的运动美学是清晰直观且丰富多彩的,这主要得益于篮球运动本身所具有的技术美和战术美,电影媒介将篮球的运动之美进行艺术化处理,使这种美更能为观众带来愉悦、震撼的积极体验。技术之美是贯穿篮球题材电影的关键主线,在一定程度上决定了电影作品是否具有突出“看点”。

在篮球题材电影中,我们能在灵活机敏的运球和变幻莫测的传球中感受流畅之美,也能在所向披靡的投篮盖帽和随机应变的进攻防守中感受力量之美。篮球运动的美依赖于具体动作的娴熟、敏捷和精准,而支撑优美动作的是运动员的身体素质、体态姿态和技术水平,所以观众会对无与伦比的精神技术发出由衷赞赏,更会被“球人合一”的极致表现所折服。

如果说现实生活中篮球运动员的精彩表现已经足以收获观众的惊叹与赞美,那么电影艺术无疑将这种运动之美发挥到极致。篮球题材电影中起跳的高度、肌肉的弧度、视角的广度,都是被一一设计和打磨过的内容,在保留运动张力的同时,增添了更为鲜明的艺术审美,给予观众极致的运动审美体验。同时,篮球作为一项集体运动,团队作战所表现出的战术之美在电影艺术中同样不可或缺。如何防守、怎样进攻,依靠什么样的优势干扰对方,采取何种措施消除攻手威胁,每一步都体现着教练的智慧和缜密,也考验着团队成员的协作与默契。所以,战术是篮球运动的选择与设计,也为电影艺术提供了更多创作思路和表达空间。

身体审美与暴力美学的艺术表达

美学自诞生起就被视为与身体有关的语言,从远古时期的人类壁画,到宗教文化中的仪式动作,再到艺术领域的音乐舞蹈,始终都围绕人的身体展开,为身体审美赋予了丰富的价值

内涵。正因如此,篮球题材电影同其他类型的体育电影一样,情节推进与审美表达围绕人类身体的运动、成长和超越展开。篮球题材电影中从不缺乏对动作变化、力量收放、姿态调整、肌肉张弛等的镜头特写,因为这是一种电影叙事的手段,更是一个刻画审美对象的必要过程。篮球题材电影依托篮球运动展现出的灵活、协调、力量、激情等,实际是通过观照人类身体进一步彰显人性的真与美、爱与善。进一步来看,个体基于体育竞争而处于同一活动和空间,且将必须战胜对方的情绪和决心推到最高时,身体审美所展现出的激情与力量,必然充满防守与对抗,进而呈现出令观众血脉偾张的暴力美学。暴力作为人类内心深处一种本能的欲望,通常需要用理性思维努力压制,以保证个体行为符合现代社会的要求和规范。但暴力本身对人的吸引并不会因此消失,人们心中长久克制的情感无法通过暴力手段宣泄,却可以通过暴力美学得到释放。篮球题材电影中极具对抗性的暴力,给予观众强烈的感官刺激,也为电影作品赋予了不同寻常的艺术审美。当然,篮球题材电影与摔跤、拳击类主题电影明显不同,后者本身就是一种对肉体的痛苦磨砺,这种暴力美学带给观众的是一种带有残酷意味、悲壮的美感体验;而篮球题材电影不同,身体的碰撞、力量的对抗虽奠定了暴力美学基调,但对抗之余技巧方面的较量更为突出,观众获得的是一种富有技术性、战术性与人文性的审美体验。

个人英雄与至高荣誉的内在统一

篮球题材电影对个人英雄的塑造是不被世俗定义的,即篮球题材电影更关注人的成长与发展,主张个体超越自我,做自己的英雄。在经典电影《光荣之路》中,患有肥厚性心脏病的凯奇说过:“篮球是我这辈子的热爱,我离不开它。”他的母亲为此恳求教练能让凯奇上场,哪怕再短暂的时间,也是属于凯奇的时刻,属于凯奇释放热爱的时刻。真正的英雄是敢于追求自己热爱的事物的人,而真正的热爱,是在别人眼中无所谓,没必要,你却愿意为此付出心血且甘之如饴。同时,篮球题材电影擅长将个人英雄置于至高荣誉的情境之下,在升华电影主题的过程中制造更广泛的情感共鸣。影片《绝杀慕尼黑》成功塑造了不惧挑战、竭力创新的主教

练,也刻画出了一群个性鲜明、目标一致的赛场英雄。在这部高度还原和致敬历史的影片中,苏联男篮在1972年德国慕尼黑奥运会的男篮决赛中一举击败美国男篮,终结了美国男篮奥运会36连胜的神话,向世界证明了美国男篮并非不可战胜。影片所彰显出的精神魅力,在于苏联男篮排除万难、砥砺前行,最终走向胜利,更在于他们的胜利是为国而战的至高荣誉。

追求胜利与接受失败的精神共生

篮球题材电影对竞技精神的诠释,往往通过电影主角对胜利的不懈追求来实现。多数影片习惯描述主角由“菜鸟”成长为“巨星”的逆袭之路,也擅长通过一波三折的情节设定推动叙事发展。可以说,在许多篮球题材电影中,主角在初始阶段水平有多差,后期球技就有多高超,前期越狼狈,后面越得意,这种对比丰富了主角的成长历程,这种反差强调了努力的意义,观众在无数个充满汗水、眼泪、伤痛以及困惑的镜头下,由衷感慨“没有人可以随便成功”,也在主角逆袭成功、一战封神之时慨叹“付出终会收获成功”。篮球题材电影传递给观众的竞技精神,大多是建立在苦难与拼搏之上的,通常也会在竭力刻画永不言弃、奋力拼搏的精神之余,以不经意的形式为付出和成功之间画上等号。这种符合观众观影思维和期待情绪的处理方式,对篮球题材电影表达竞技精神而言无疑是积极有效的。

当然,勇于突破、追求胜利是篮球题材电影不变的主题,但竞技精神显然不是只由胜利与成功来定义。对于一场比赛而言,没有百分之百的胜利;对于一项工作或事业来说,也不存在必然意义的成功。所以,篮球题材电影中也有从失败角度出发诠释竞技精神的作品。在影片《卡特教练》中,卡特以魔鬼般的训练使一群迷茫少年蜕变成战无不胜的赛场黑马,以停练禁赛的方式敦促学生认真学习文化课,以直面恐惧的引导帮助队员找寻自我身份。在影片的最后,卡特执教的高中篮球队并没有如观众预期那般逆转取胜,而是以一分之差惜败收场。毫无疑问,在竞技场里卡特和他带领的篮球队失败了,但卡特用篮球在一群贫民窟男孩心中点亮一束火光,这束火光在少年们的成长岁月中,无论荣辱,永不熄灭。(作者系南京理工大学体育部副教授)

非物质文化遗产视角下 闽剧电影的思想教育价值及实现路径

■文/倪清

2022年5月,习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出,要推进文化遗产保护传承,营造传承中华文明的浓厚社会氛围。闽剧作为地方戏曲根植于人民群众的生活沃土,是国家首批非物质文化遗产,也是中国优秀传统文化的瑰宝。闽剧电影以闽剧为题材的电影,是电影技术与传统艺术生动融合的艺术表现形式,其蕴含丰富的思想政治教育因子,也是思想政治教育的活动载体。挖掘闽剧电影的文化内涵,探索闽剧电影的思想教育价值,研究闽剧电影思想政治教育功能的实现路径,对于保护和传承非物质文化遗产及推进思想政治教育育人具有重大意义。

一、闽剧电影的文化精髓

戏曲电影是中国电影史上的重要一维。1905年中国首部电影《定军山》便融合京剧元素。由梅兰芳大师主演的《生死恨》成为首部彩色电影。纵观闽剧电影史,1955年上映的《炼印》在戏曲界产生重要影响。闽剧电影始终保持闽剧的特点和原剧目风格,是闽剧舞台传统的保存与传承,其精髓是求真、向善和具有理性批判精神。深入挖掘闽剧电影的文化精髓,是发扬光大国家级非物质文化遗产闽剧的必经之路。首先,求真,是闽剧电影的生命所在。电影艺术源自生

活,闽剧电影基于闽剧剧目改编,以真为本。闽剧电影的荧幕形象选取了福建先贤人物故事,例如林则徐、郑成功、林觉民等,这些剧本都基于真实历史故事改编,再由电影编剧进行再创作。从选取的民间题材来看,剧本来源常出自人民最真实的社会活动、风土人情和情感表达。因此,求真,是闽剧电影焕发生命的关键。是激发区域人民情感共鸣的基础。其次,向善,是闽剧电影的灵魂所在。戏曲艺术向来突出道德主旋律。闽剧电影汲取中华传统文化中忠孝、自强、诚信、友善等思想精神,弘扬善恶有报的中心思想,使银幕人物和银幕情感更加丰盈。闽剧电影中弘扬真善美的故事情节让观众更加具有共鸣,弘扬社会主义核心价值观,筑牢区域人民普遍认同的核心价值观,筑牢区域人民普遍认同的道德基础。最后,理性批判是闽剧电影的魅力所在。闽剧电影之美源自反思批判之美和民族精神之美。闽剧电影《炼印》展示出的主人公正直干练的品质,对利用权势贪污腐败的反面人物进行批判,其实质是对社会问题的反思和批判,呼应群众对民族价值回归的关切,一定程度上回到了民族精神的本源。

二、闽剧电影的思想教育价值

闽剧电影的思想教育价值主要反映在德育价值和美育价值。以闽剧电影作为重要载体,对传承和发展至今的国家非物质文化遗产闽剧,在行为导向、凝聚力量、激发动力、社会教化、文化传承等方面发挥着思想政治教育作用。首先,闽剧电影具有润物无声的德育价值。作为来源于人类劳动和现实生活的闽剧具有较强的渗透力,闽剧电影作为社会主义核心价值观的传播载体,能够引导观众主动接受一定的价值观念和行为规范,进而影响人民的价值判断和人生目标。将闽剧《林则徐复出》搬上大银幕,不仅把晚清史挖掘出来,更通过编剧巧思,将林则徐的艺术形象展示世人,让群众了解历史,弘扬了清正廉明、公正无私、事必躬亲、爱国爱民的价值导向。戏曲电影用戏剧情感与观众之间架起桥梁,以戏曲精神作为内涵,观众能够在电影中学习如何对待国家、人民和职业,如何厚植家国情怀,这些具有人生价值导向的思想是由受众自发感悟形成的,因此影响可以直达人心,能够提升道德判

断力。其次,闽剧电影具有艺术涵养的美育价值。第一,闽剧电影融合闽剧舞台表现,属多声腔演唱,或高昂激昂,或细腻柔暖,或朴实粗犷的唱腔以及动作寄理于情,提升观众艺术鉴赏力。第二,闽剧电影在妆发、服装、道具、布景、灯光等方面提供一场视觉盛宴,给观众视觉美的享受。第三,闽剧电影中表现出曲折离奇、感人至深的情节,让观众产生共鸣,其实就是电影艺术与观众发生深层次的情感交流,归根结底是观众理解美和感受美,是闽剧电影呈现出的强烈艺术感染力。

三、闽剧电影思想政治教育价值的实现路径

近年来,国家对非物质文化遗产的保护和发展非常重视,戏曲电影也迎来新的发展机遇。例如,戏曲片《白蛇传·情》刷新戏曲电影票房纪录,武戏作品《大闹天宫》大获好评。但是闽剧电影作为戏曲电影还属于“弱势群体”。主要表现在:优秀的创作人还是相对缺乏,一些具有创新性的剧目还相对缺乏;专业表演人才还是相对不足,技艺传承还需要更加重视;最后

投入、人才培养、院线扶持等方面构建发展体系,使闽剧电影能有高科技拍摄技巧、高制作的服装和造型设计、高大上的现代流行元素。实现闽剧电影精品化、商业化和大众化。

再次,依托渠道和手段创新,搭建闽剧电影有效传播平台。要以互联网、自媒体为载体,以微博、公众号、抖音、B站为现代传播形式,提高闽剧电影的出镜率和影响力。要积极开展“闽剧电影光影展映”,将其从传统舞台、影院的传统方式中适当解脱出来,运用互联网强大的交互功能,让群众可以随时随地观看各类闽剧电影,培养一批潜在影迷,为院线观众增长打好基础。要创新编剧创作,让所创造的剧目成为各年龄段群众爱看、乐看和常看的文化活动,并且融入到群众日常生活,以增强对闽剧这一非物质文化遗产的认同感和自信心。

最后,深化戏曲电影人才培养,满足闽剧电影“人才”的高要求。建议相关艺术院系开设闽剧电影相关专业,努力培养“闽剧+电影”复合型应用人才。要有跨领域的联合创作合作,整合电影各项资源配置,产出精品,更好用电影的视听艺术升华戏曲舞台呈现效果。

(作者系厦门大学护理学系辅导员)本文为2022年厦门大学校内社会科学类项目“乡村振兴战略下福建农业文化遗产活化研究(S2022-08)”的阶段性能成果

《声屏世界》征稿启事

《声屏世界》是由江西广播电视台主管主办,是全国广播影视十佳学术期刊,荣获“全国中文核心期刊(1992年)”称号。《声屏世界》1988年创刊,全国公开发行。

国内统一刊号:CN36-1149/G2
国际标准刊号:ISSN1006-3366
投稿邮箱:jxspsj@163.com jxspsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904

广告

