

艺术呈现崇高美的亲和力和能见度

——电影《周永开》观后

■文康伟

反映英模人物的电影是中国电影的一个重要类型,同时也是一个具有很高难度的创作类型。而反映健在的、当下的英模人物,更是难上加难。以94岁高龄的“七一勋章”获得者周永开为原型的电影《周永开》,在英模人物电影创作上进行了有益探索。它既是致敬周永开的一曲赞歌,也是英模人物电影创作的一次生动实践。

“坚定信念、践行宗旨、拼搏奉献、廉洁奉公”,这是习近平总书记对“七一勋章”颁授仪式上的重要讲话中,对“七一勋章”获得者的高尚品质和崇高精神的深刻提炼和精准概括。电影《周永开》深度挖掘了周永开作为“七一勋章”获得者“坚定信念、践行宗旨、拼搏奉献、廉洁奉公”的高尚品质和崇高精神。这也是本片的核心要义所在。

电影首先是要讲好故事的,像《周永开》这样的聚焦真人的英模电影,更是离不开好故事。讲不好人物的故事,人物的精神表达等都是空中楼阁。讲好周永开作为健在的英模人物的故事,还有一个重大挑战,那就是如何构建起既来源于生活真实、但又不让观众在艺术上觉得虚假的故事文本和叙事逻辑。《周永开》没有采取线性叙事,也不是选取人生中的某一阶段,而是从周永开漫长的革命生涯中精心选取了几个故事,以点带面地展开叙事。学生时代如何在老师的引领下入党,新中国成立后带领群众修建水库、作为纪委书记查办张钱宝案,离休后在花萼山种树修路通电推动当地发展,这是全片重点讲述的几个故事。这几个方面并没有明显的关联,似乎有些“散”,但看完之后并不觉得“散”,究其原因,是因为其中贯穿着一条精神主线,那就是周永开“坚定信念、践行宗旨、拼搏奉献、廉洁奉公”的高尚品质和崇高精神,由此实现了“形散而神不散”的艺术效果。对于周永开这个典型人物来说,片中精心选择的故事都具有典型性,都从一个侧面来表现了周永开的精神境界,都从一个维度来丰满了周永开的人物形象。而每一个故事的切换也随着非常自然的“意识流”在“上下文”之间铺展开来,令人印象深刻。这使得全片对周永开精神境界的开掘有了坚实的叙事文本基础。

全片由周永开书写日记的独白开始,在“小”与“大”对比中,将对党的崇高情感呈现为一种带有温度的生命体验。周永开在独白中对自己的定位就是一个“小”字,来自“小地方”,是个

“小人物”,做的“小事情”。而做的最大的事,就是有幸加入了中国共产党。“没有共产党,我什么也干不成”。在静水流深般的娓娓道来中,一个在加入中国共产党这件“最大的事”的磨砺、滋养之下实现了人生价值的“小”的个体形象,为全片铺陈出充满亲和力、感染力的叙事基调。

随着故事的展开,“党把我当成宝贝,我把党当成灵魂和生命”这句周永开笔记里的诗性表达,其信念内蕴、生命意涵、人生价值一一呈现。在新婚之际被保长搜刮欺压、孩子发烧因为药被兵痞征用失去治疗机会而去世的周永开,开始向往改变自己 and 家人的命运。在身为共产党员的老师的启蒙之下,他逐渐明白了“如果森林着了火,没有一棵树能够自保”的道理,由读书为了不被抓壮丁、为周家争口气到为所有穷苦人争口气、为别人就是为自己再到加入中国共产党,其心路和思想的演进,非常真实可信地表现了“老革命”周永开“把党当成灵魂和生命”的其来有自。正因为“把党当成灵魂和生命”,周永开才可能在缺少技术和粮食、甚至有人饿死的艰苦条件下,带领大家在洪水到来之前修好水库,为结束“我们的苦日子、子孙孙孙的苦日子”打下了基础,为此他“不惜回家偷”自家粮食来充公;才可能顶住巨大压力,将为非作歹、欺男霸女的贪赃枉法的黑心老板张钱宝绳之以法,彰显了“只要国旗是红的,就没人敢说这世道变了”的浩然正气,赢得了“铁脑袋”的美称;才可能“烈士暮年,壮心不已”,离休不离职,来到花萼山大山深处,从被人误会、无人理睬到形成共识、受到拥护,带领当地群众将花萼山建设成为国家级自然保护区、让老乡们的生活富起来美起来。

周永开之所以作出这样的选择,最根本的就是他所说的“把党当成灵魂和生命”。这样一种令人仰望的崇高信仰,似乎有着普通人难以企及的高度和距离,但影片较好地解决了这个问题,那就是充分褒扬周永开的崇高信仰的同时,将他放到一个具体的、生动的情境中,通过具体的、生动的、富于艺术性的细节来呈现,增强了崇高之美的生活感、亲和力和能见度。比如周永开回家“偷”自家粮食支援修水库一场戏中,孩子们兴高采烈地请他吃糖,他看到那么多糖,立刻生了气,认为这是妻子从单位偷回来的,对妻子和孩子们进行了十分严厉的批评。而这些所谓的糖,都是妻子为了哄孩子,捡了旧报纸,包上石头头做了假糖,一天吞一颗,骗孩子说等爸爸回来就可以吃了,因为爸爸会带糖回来。而妻子则早就为周永开准备好了自家的粮食给他带走。这场戏具有震撼人心的艺术效果,就在于将周永开的大公无私放到家庭和亲情的矛盾之中,让观众既看到周永开的高风亮节,又能够经历强烈的情感体验。又如张钱宝气焰嚣张地带人雨夜围攻纪委,有人建议报警抓人,周永开反对,因为来的都是迫于张钱宝压力的工人。这就既体现了周永开的嫉恶如仇、一身正气,又体现了他对工人、普通人的真情。还如周永开为了帮助老乡们破解山下无法种活具有极高经济价值的苜蓿的难题,带着人上山去背适合苜蓿生长的土,下山途中,他体力不支,有人劝他把土倒掉一点,但他却舍不得,最后摔倒身负重伤。在这样的细节表达中,周永开践行全心全意为人民服务根本宗旨的崇高精神,得到生动而深刻的诠释。再如家人们趁过年来看望周永开,周永开却在山里,于是一家人在厨房拉家常,建议让周永开去申请带电梯的经济适用房,这样更方便,以后孙子也需要。但周永开妻子说,周永开表示房子应该分给年轻人,好让他们安心工作。这个周永开不在场的场面,观众却强烈感受到了周永开严于律己、廉洁奉公精神和清白家风的在场。这一系列具体的、生动的、富于情感的叙事,使得周永开崇高的精神之美打动人心。而周永开给从未见过大海的妻子送上一瓶海水以表相思、与妻子一起补拍地下革命年代因为保密需要没有拍的婚纱照等情节,又表现了一个革命者的浪漫与柔情,使得周永开的形象更加饱满。

影片最终意味深长地定格在周永开面向花萼山的背影。可以想象,他的眼中一定充满深情与欣慰。“一生忠于党,赤诚为人民”的周永开,其崇高精神和人格风范必将随清风传扬,共青山不老,理想信念之花必将永远盛开。

(作者为中国艺术报总编辑)

人物传记电影如何实现艺术与商业的平衡

■文黄喆 徐智鹏

◎ 立体化的人物塑造

人物形象塑造是人物传记电影的创作核心,党的十八大以来,我国人物传记电影逐步摆脱人物符号化、公式化和概念化的塑造倾向,将人物故事中的重点从“做什么”转变为“怎么做”、“为什么做”,更加追求深入人物内心,追寻人物内在的矛盾、犹疑和纠葛,发掘激发人物外部行为的内在源动力与心理动机。

2023年3月24日上映的电影《望道》以《共产党宣言》中文翻译第一人陈望道为核心,用艺术性手法娓娓道来其笃定恒心为民族国家寻道、望道、守道的一生。陈望道接下的《共产党宣言》翻译任务只有20天的时限,在经过一

◎ 年轻态的故事取材

近年来,越来越多的年轻观众走进电影院,成为中国电影观众的主力军。根据中国文联电影艺术研究中心产业研究处发布的《2021中国电影观众调查报告》显示,观影主力人群中20至34岁的观众占比69.5%;猫眼2022年购票用户数据也显示20至29岁观众占比46.4%,成为电影市场的“主力年龄区间”。因此,人物传记在审美上也应当向年轻态靠拢。

建党百年献礼片《1921》是人物传记电影年轻态审美的典型作品,它用独具匠心的艺术观念和艺术手段再现了中共一大召开的故事。影片选用了与当时“一大代表”年纪相仿的青年演员,刷新了观众心中的革命先辈形象。观众们看到了当时同为青年的革命先辈们,实现了一次百年前的青年与当代青年的跨时空对话。

◎ 视听化的情感表达

人物传记电影通过类型化的叙事技巧使得故事的节奏更紧凑,观赏性更强。重场戏作为类型电影的重要组成部分,成为推动情节转折和人物心理转变的关键内容。重场戏的艺术表现质量,往往能够成为影响人物传记电影精彩与否的重要指标。

在电影《中国乒乓之绝地反击》中,主教练戴敏佳率领中国乒乓队参加的三次比赛构成了影片的三场重场戏,分别呈现了戴敏佳不同时期的人物心理状态及其转变历程,成为推动情节发展的动力。

第一场韩国釜山邀请赛是创作者虚构的一场比赛,重在展示经过戴敏佳重组和训练后的中国乒乓队的实力。运用正常的运动拍摄模式,以全景和中景为主,削弱对人物的心理刻画,主要通过对球员运球的刻画来侧面体现戴敏佳的执教能力。

第二场哥德堡第42届世乒赛的失败意味着戴敏佳失信于“两年夺回斯韦斯林杯”的承诺,是他心理上发生转变的重要节点。影片通过大量使用近景与特

写镜头,拉近观众与戴敏佳的距离,使观众走进他的内心去体味他所感受到的紧张、压力和隐隐的期待;通过升格拍摄比赛场面来改变观众对球的观感,延长观众心理维度的时间,增加紧张的氛围感受;通过手持微微摇晃的近景微畸变镜头对准戴敏佳的背面与面部,配合强化戴敏佳的主动心跳声和大脑的嗡嗡声,淡化环境音的声音处理方式,使得观众与输掉比赛后被巨大的压力、自我怀疑所包围的崩溃状态的戴敏佳实现高度共情。

第三场第43届世乒赛,中国队重新捧回斯韦斯林杯使得该片的情节高潮与情感高潮有效叠合。通过全景和中景呈现双手抱胸坐在场边的戴敏佳,整场比赛弱化戴敏佳,而突出强调中国乒乓队这个集体,通过球员的表现与观众的反应从侧面体现他的沉着冷静、游刃有余。这场比赛一方面是戴敏佳在经历、对抗并走出自我怀疑与挫败之后,带领中国乒乓队完成逆境反击,实现对“拼搏与争光”的传统体育竞技精神的体现,回归了体育本体;另一

个又一个通宵达旦、苦思冥想的日子后,他终于完成了翻译精确的中文首版,却遭遇印刷厂工人因工资拖欠而罢工。在面临工人阶级的利益,和急需《共产党宣言》进行大量印发指导下进行行动的两难情况下,陈望道毅然选择了前者。如此,一个身体力行地践行着《共产党宣言》的指导思想的人物形象跃然银屏之上。

与此同时,影片除了注重对陈望道正面形象的塑造,也展现了他脆弱、消沉的一面。在完成《共产党宣言》翻译七年后的四一二大屠杀中,他在暴雨中对着昔日的好友,现在的敌人戴季陶的

首先,《1921》聚焦历史革命人物的青年时期,通过讲述这群青年为了完成“一大召开”而付出的努力、经历的危险与争执、结交的深厚情谊,实现了青春叙事。影片中刘仁静、邓恩铭、王尽美三人初到上海,被上海大世界的哈哈与烂漫之意;毛泽东与新婚妻子杨开慧码头惜别,却禁人叙别的玩笑“打断”,尴尬之余,其间流露出美好真挚的情感令人动容;无辣不欢的毛泽东与神交已久的老乡李达在上海寓所夜间小聚,在了解到李达口味早已“沪化”,且菜中无辣椒时,便用一句方言调侃:“湖南完咯!”,不禁让人觉得可爱鲜活。这些片段拉近了年轻观众与历史人物之间的心理距离,让观众在感叹“原来他们也会经历这些事情”之余更能理解与

共情这样一群真实鲜活、勇敢热忱、有理想又有迷茫的青年。这些青年在茫茫黑夜里担起救亡图存的责任,于风雨中托起崭新的中国,这种精神力量更是直达观众的内心深处。其次,《1921》启用了大量青年演员,实现了明星影响力的正向运用,比如演李达和王会悟的黄轩和倪妮,饰演毛泽东的王仁君,饰演邓小平的王源,饰演刘仁静的刘昊然等等。一方面,这些影视明星往往具有较大的观众基础,能带来较大的流量,而其粉丝也已经对其建立起一定的情感认同;另一方面,由年轻的影视明星饰演年轻时的领导人、革命家等,更容易为年轻观众所接受,拉近了与年轻观众的距离,这使得影片所要传达的主旨思想更加易于接受。

方面是戴敏佳在克服自己内心犹疑的过程中逐渐明白了体育竞技的深层次内涵,并在最后这场比赛中完成对“享受比赛”的体育竞技现代性内涵的诠释。

通过各有侧重的镜头语言与心理模式,这三场重场戏比赛的强度层层递进,戴敏佳对乒乓、对体育竞技的认识也在逐渐深刻,人物的形象得到丰满与立体的塑造,逐层完成“进阶”,影片在“好看”的同时完成了主题的升华。

习近平总书记指出:“繁荣发展文化事业和文化产业,坚持以人民为中心的创作导向,推出更多增强人民精神力量的优秀作品。”人民群众是历史的创造者,是推动时代发展的根本力量,人物传记电影传播中国人物故事,更应该通过立体的人物形象、引人入胜故事情节以及具有美感的艺术形式,在潜移默化中温润人的心灵,担负起弘扬时代精神、为新时代培根铸魂的历史使命。

(黄喆,中国传媒大学2022级电影专业硕士研究生;徐智鹏,中国传媒大学电影学副教授)