

战争题材电影的诗性阐释

《火光 绽放》《火光 重生》观后

◎李悦

最近央视六频道播出了电影《火光 绽放》《火光 重生》,受到观众好评。这两部影片是根据中篇小说《往事纷至沓来》改编的,讲述的是上世纪30年代一群年轻人投身革命、参加抗日战争的故事。这是青年导演王路沙拍摄的第二届战争题材的电影,第一部是2019年为建国70周年拍摄的献礼影片《红色之子 单刀赴会》。当时他吸取了多种类型片的元素,增强了影片的观赏性,在央视电影频道播出后,创下收视佳绩。此次为建党百年拍摄的献礼影片《火光 绽放》《火光 重生》在艺术追求上又进行了新的探索,王路沙把革命战争题材电影拍成了诗性电影。

很久以来,电影界有一个不成文的说法:诗意的不能用来打仗。身为编剧之一的导演王路沙,在改编小说为电影剧本时,就已经确定拍成诗性电影。他执意于诗意用来打仗,显然是想强化影片在情绪上的冲击力。

王路沙认为这个故事情节适合用诗性表达,首先青春本身就是诗性的,青春憧憬的远方理想是诗性的,为国家与民族而战也是诗性的。于是在影片中王路沙调动一切艺术手段,创造听觉、视觉上的诗性效果,让观众欣赏影片时,整个身心沉浸到诗性当中。片中那些男女学生受到的革命影响是诗性的,他们背诵的是普希金写的《致凯恩》和戴望舒写的《雨巷》,是诗性的;片中男女青年的对话是诗性的,第三人称的旁白是诗性的,他们生活的环境是诗性的,那是江南小镇僻静的小巷、幽深的竹林、清澈的溪流。他们的爱情是诗性的,纯洁的誓言、忠贞的守望、执着的等待、恋人的离别是诗性的,在行军途中洒泪相拥,那是头次拥抱也是最后的拥抱。还有战争场面也是诗性的,枪林弹雨、火光爆裂、呐喊呼叫成为诗的高潮,就连死亡都是诗性的,女主角朱如玉搂着男友陆大龙血肉模糊的遗体,观众不禁替她发出痛惜的哭声。此时,观众醒悟了,是有先辈们青春、爱情的牺牲,才有今天的青春和爱情。诗性增强了主题的教育意义。

影片对战争的诗性阐释,并不是模仿,而是努力创造自己独特的诗性特点,那是对中国传统文化的“中国式诗性”的继承与生发。中国古典文学中的“比兴”手法,潜移默化到银幕画面当中,大量有着历史符号的空镜头看似无意又实有所指,投射出隐喻与寓言,具体的事物通过“人化”转变成情绪或联想,使得观众通过直观感受激发想象,与编导共同进入从历史往事到宏观层面的全面思考,从而提

升了影片的思想高度。例如影片反复出现小镇石墙和上海的电车,寓意着时代的对比,为女主角朱如玉化茧为蝶,从封闭飞向自由寻找历史的依据。王路沙还运用了东方文化的写意手法,在影片节奏、音乐、构图、色调等方面突出渲染主观情绪,强化写意性,以激发观众的想象力。

不同的命运,不同的文化,不同时间段在这里重叠、交错、融汇、转换,一帧一帧的画面,形成了一首赓续相接的抒情诗,让观众在吟咏赞叹的同时,深刻地感受到理性与感性的感动,生发出诗意的理解。

青春是诗性的,诗性的青春容易唤起青年观众内心的共鸣。这是王路沙拍摄诗性电影的初衷。他找到了阐释战争题材的电影语言,而且是属于中国式的语言。

与图书匮乏年代许多人饥不择食相比,无疑,如今,想要以好书占领市场,赢得读者的广泛拥趸,实在是越来越难了。

资料显示,2019年,出版社销量过百万的畅销书有49本,2020年却只剩下了24本,少儿类从12本缩减到了2本。而截至2021年3月底,在开卷系统中,2020年出版的新书累计销售小于10册的图书,竟有4.2万余种,占全年出版新书品种的25%。

一本书从最初策划到出版面世,其间付出了大量人力、物力、财力,可如果,其销量仅仅停留于个位数,无法被更多的读者所阅读与拥有,那么,由此造成的资源浪费实在令人唏嘘。长此以往,也难免会使相关出版机构面临不小的生存压力,乃至最终被淘汰出局。

所以,作为出版机构,不仅要有志向多出一些畅销、长销的好书,而且,还必须有能力使之梦想成真。不可否认,能够畅销、长销的好书,首先必须讲求内容为王,得向读者传达优质的内容,但在同业竞争激烈,读者的文化消费选择更趋多元的当下,凭此仍嫌不足。毕竟,精品好书,既要有社会文化价值,还得有一定的艺术性,这种艺术性,即包括内容呈现方式方法的新颖独特。

对此,实际当中,不乏有成功的实践案例。有的出版机构注重表达方式的新颖独特。混知有个提法叫“给学渣出书”,他们通过采取“权威知识解读+梗点+漫画”的方式,以脉络化、图像化,特别是娱乐化,让学习的素材变得有趣,从而将知识深深印入读者脑海。也因此,其半小时漫画系列总发行量达2000万册。

有的出版机构探索印刷技术的新颖独特。湖南少儿出版社出版的《企鹅冰书——哪里才是我的家》,将温变油墨用于图书制作,阅读前放在冰箱15分钟后才能看到书上的画面,温度升高后字又会慢慢消失,从而引人思考:冰川消失了还能再回来吗?动物灭绝后还能重生吗?既给读者带来别具一格的阅读体验,又达到了

(本版图片除署名外均源自网络)

编者按

日前,由内蒙古自治区党委宣传部和内蒙古自治区文联主办的永远跟党走——红色百年内蒙古油画、雕塑作品展览开展。其展出的作品集中反映了建党百年以来内蒙古各族儿女团结奋斗、守望相助、内蒙古经济发展、社会进步、文化繁荣、生态文明、民族团结、边疆安宁的亮丽景象。此次展览,是一次围绕建党百年主题艺术创作的成果展示,更是内蒙古美术界贯彻习近平总书记关于文艺工作和民族工作重要论述精神、自觉铸牢中华民族共同体意识的生动实践。本文作者对“红色百年内蒙古”油画、雕塑作品展览的意义及其展出艺术作品的价值进行了深入分析与思考,以飨读者。

自中华人民共和国成立以来,红色美术创作就是主题美术创作中的一个重要类型。总体而言,红色主题美术创作攸关国家文化事业的发展,这里需要解决一个认识上的问题,即为什么要进行红色百年主题美术创作?我们讲,历史对于一个民族和国家是非常重要的,不懂得历史的民族是悲哀的民族,只有善于从历史中吸取精神营养的民族,才是杰出的民族。而红色百年主题美术创作所描绘的正是内蒙古各族人民进行革命和社会主义建设的历史进程,是内蒙古各民族的集体历史记忆,对于这样的历史记忆,我们有义务,也有责任去整理去表现。

习近平总书记7月1日在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话指出,一百年来,中国共产党团结带领中国人民,以“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的大无畏气概,书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。这一百年来开辟的伟大道路、创造的伟大事业、取得的伟大成就,必将载入中华民族发展史册、人类文明发展史册!。如果我们作为艺术工作者对自己的革命历史和社会主义建设历史都毫无反应,不甚了了,不知道我们是从哪里来,到哪里去,那么通过艺术创作汇聚中华民族精神力量很可能就会成为一句空话。

优秀的红色百年主题美术作品,应该是在尊重革命历史真实基础上的艺术真实,让大众更全面、更充分地认识红色革命的历史,进而凝聚弘扬社会主义优秀文化的共识。我们看到,这次主题创作工程作品基本都对波澜壮阔的革命的建设的某个历史瞬间给予了定格,描绘在历史关键时刻起作用的历史人物和在社会主义事业发展中发挥着决定性作用的人民群众,而且汇集党史专家深化革命历史的内涵,让人们更深刻地认识到革命先烈和人民群众在历史进程中的伟大价值,激发起我们每一个人对国家的责任和担当。

不仅仅是自治区这次组织的“红色百年内蒙古”油画、雕塑创作工程引起人们的关注,放眼全国,红色主题创作都处于创作高峰期,形成这样的局面背后主要原因是什么?从我国社会主义事业发展的历史阶段来看,应比以往任何时候都更需要从红色革命历史当中,从社会主义建设的经验中寻找精神能源,我们正处在实现“两个一百年”奋斗目标的关键时期,时代需要我们学习革命先辈为理想而奋斗的大无畏精神,因此,我们的文艺创作也应该提供具有纪念碑式的史诗性的作品。所以,诸如“国家重大历史题材美术创作工程”及包括内蒙古在内的各地组织创作的革命历史题材美术创作,就是用艺术去揭示历史发生的逻辑,用艺术去寻找中华民族时代精神的文化行动,让人们通过欣赏作品获得历史的思想和智慧,从而更好地认识和把握当下及未来。

历史研究中有“一切历史都是当代史”的说法,历史题材影视剧更没有任何一部历史剧都不是为了写历史而写历史,是今人和古人的对话”的说法。对于美术创作来说,大抵也是具有“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的特点。因此,这次主题美术创作工程以艺术作品回望革命和社会主义建设历史,目的不仅是为了回望,也是为了在历史中提取与现实的结合点,以现代精神来感悟革命历史,用现代思维去激活红色革命历史,使历史精神在当代社会发挥其不可替代的作用。

从艺术上讲,建构中国美术风格、体现中国气派,是我们呼唤的时代美术特征,从展出的效果看,这次创作工程中诸如《到人民中去》《芦河阻击战》《傲雪欺霜》《追随》等作品应该说已经具备了这样的品质,确实带给观众沉浸式的审美体验,这样的作品能够起到引导观众走入革命历史和火热的现实,感知历史精神,认识时代精神。有些作品采取平视和人文性的视角,舍弃以往突出主体的概念化的处理方法,试图关注历史人物的普遍人性,以及革命历史和社会主义建设的本来状态,努力使塑造的艺术形象具有情感的力量。还有的作品探索语言形式和创作主题的融合,努力寻求形式与内容上的契合点,给人以清新的印象。

当然,红色百年历史主题美术作品是画给我们当代人看的,画的是百年间的历史,展现的是世情民心,从创作理念上讲,应当契合当代的艺术风尚。所以,红色美术主题创作的题材选择、创作思维和创作方法都应当着眼当代中国美术发展脚步的前沿,从当代出发,于当代落脚。

这次展览观看之后的另一个“敢想”是:宏大的主题完全可以用现代的形式去表达和展现,美术史上并不缺乏这样的经典,比如毕加索的《格尔尼卡》、亨利摩尔的《国王与王后》等。借鉴中外美术史的经验,从艺术创新的角度来说,艺术观念的每一次突破和艺术语言的不断提炼,都能带来主题美术创作艺术水准的提高,从这个角度考虑,自治区的相关主题创作还应当搞下去,还有着多种可能性在等待我们去开发创造。

当前,我们正走在中华民族伟大复兴的征途上,红色美术以其作为弘扬社会主义核心价值观的文化载体依然是中国当代美术最重要的一面旗帜,从这一角度来说,红色美术创作应该是我们提升艺术创作质量的新起点,更是我们迈向艺术高峰的牵引力。

(本文图片为“红色百年内蒙古”油画、雕塑作品展览参展作品)

◎实现中华民族伟大复兴,需要各民族手挽着手、肩并着肩,共同努力奋斗

◎人民是文艺创作的源头活水,一旦离开人民,文艺就会变成无根的浮萍、无病的呻吟、无魂的躯壳

◎艺术可以放飞想象的翅膀,但一定要脚踩坚实的大地

◎好的文艺作品就应该像蓝天上的阳光、春季里的清风一样

◎中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉

◎文艺要赢得人民认可,“花拳绣腿不行,投机取巧不行,沽名钓誉不行,自我炒作不行,“大花轿,人抬人”也不行

◎文艺不能当市场的奴隶,不要沾满了铜臭气

◎文艺批评要褒贬分明、激浊扬清,像鲁迅所说的那样,批评家要做“剜烂苹果”的工作,把烂的剜掉,把好的留下来吃

用艺术铭记历史

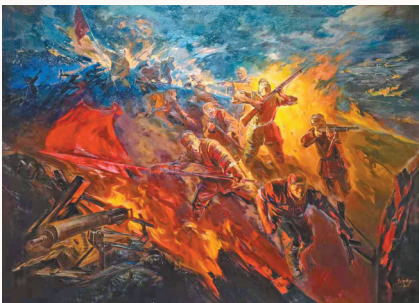
铭记红色百年内蒙古

历史

◎王宏伟

油画

雕塑作品展览后

好书推荐

细打细磨

◎周慧虹

(本版图片除署名外均源自网络)