

视界

英模电影创作的新维度

□ 石铭政

《守岛人》《老阿姨》《守边人》《李保国》《那时风华》《天渠》《八步沙》《兰辉》《我的父亲焦裕禄》《柳青》10部英模人物电影,质量均属上乘,在新时代英模人物电影创作中开创了新维度,具有典型的代表性和影响力,值得我们去研究和探讨。

《我的父亲焦裕禄》剧照

拖拉机开垦耕犁,画面真实而震撼;从老式拖拉机到现代工程机械的逐步更新,体现出时代的发展变迁。

编导人员尽力让观众感受英模成长的时代逻辑,不仅给作品打上历史的烙印,更是为时代画像,为时代立传,为时代明德。

价值维度

这些影片努力挖掘英模人物和英模群体身上蕴含的家国情怀和优秀品质,追寻他们人生价值观形成的渊源和踪迹,并用生动细腻的情节展现出来。

《守边人》中,一位普通退役战士自愿戍边半个世纪;《守岛人》中,一对夫妇坚守孤岛32年。影片以精细化的镜头语言,使观众融入小情节、小故事和平凡小人物的言行,将他们执着坚守和勇于奋斗,升华为对国家、对事业忠诚的大格局、大情怀,融入国家发展的进程,让人肃然起敬。

《那时风华》讲述了以郑百团、唐学燕、苏铁为首的年轻人,怀揣着“沙漠变绿洲、保卫北京城”的理想走上塞罕坝,在林海挥洒青春热血,将荒芜的塞罕坝改造成生态绿洲的故事,向观众诠释了塞罕坝精神。影片关注历史进程中的个体生命,升华微小个体对于历史进程的重要作用和价值。

《兰辉》中,兰辉的父亲引用一副对联教导兰辉:“得一官不荣,失一官不辱,勿道一官无用,地方全靠一官;穿百姓之衣,吃百姓之饭,莫以百姓可欺,自己也是百姓。”这种潜移默化的中华传统教育方式,对兰辉的成长产生了极为重要的影响,也体现了中华优秀传统文化的时代价值。

时代维度

时代造就英雄,英雄闪耀时代。记录和颂扬时代辈出的英雄模范,是电影长盛不衰的使命和创作之重。

这10部影片通过影像化记述10个英模人物和英模群体的成长经历,全方位立体式展现了新中国成立以来,我国发展的壮阔历史画卷,从时代之变、中国之进、人民之呼中捕捉灵感,提炼主题,全面深刻展现时代风采。

《柳青》以柳青的第一人称视角,再现了波澜壮阔年代中人民的生活和精神转变。《守边人》时跨半个世纪,带“双喜”和“奖”字的搪瓷缸等,都真实再现所处年代的沧桑意味。《我的父亲焦裕禄》讲述了焦裕禄“洛矿建功”“兰考战三害”“博山生死别”的故事,回顾了焦裕禄竭尽一生为党和人民服务的光辉事迹。《守岛人》故事的时间跨度达32年,大到城市街景、建筑风貌,小到人物穿着、生活道具,最大程度还原了时代的特色,给观众带来沉浸式的时代体验感。《那时风华》采用实景拍摄营造时代氛围,浩瀚的黄土地上,上百台红色的老式

饶曙光认为,《我的父亲焦裕禄》能够得到广泛好评的根本原因在于人物形象的塑造成功,病床上那段戏份真实可信,令人感动。

情感维度

影片创作者努力以中国式的审美哲学和诗意情怀,深入人物的内心世界、精神空间,探索展现灵魂深处丰富的情感,充分挖掘人性的真善美。在人物先进性与人性的丰富性、差异性之间,表现英模丰富而又与众不同的情感,塑造有血有肉、饱满立体的人物形象。在矛盾、困难和危急关头,突显英模人物独特的人性美和高尚的情操。用朴实而充满张力的情感,描绘出奋斗精神与人性力量契合的极具感染力的画面。

《柳青》以抒情诗般美学风韵和浓郁的人文情怀,解析了柳青丰盈的心智性情和他对乡亲们的深厚情感,使人物形象生动丰满、真实可亲,既有艺术高度,又有历史深度。《那时风华》中,通过一瓶炼乳兜兜转转展现出人物之间的情感关系。《天渠》里,黄大发叫来儿子替他下绝壁打炮眼时,短短两句对白,让观众心里五味杂陈,既敬佩又心酸。《八步沙》里,第二代治沙人接过父辈手中的铁锹,看似非理性的选择,恰恰是理性和情感的回归。

影片中这些英模人物最大的共性,就是都勇于牺牲自我。这种忘我的情怀,正是令观众感动和敬佩的地方。

艺术维度

用独特的电影语言和表现手法,通过艺术再造使英模形象富有感染力,产生更为久远的影响力,成为弘扬真善美、传播正能量的有效载体,已成为主创人员共同的愿望。他们紧紧围绕讲好故事、立好人,在叙事方式、叙事结构、叙事逻辑上,力求多时空转换、多线性交叉、多元融合;在激烈的矛盾冲突中让故事波澜起伏;在构图布景、景别变换、镜头转换、色彩运用、音乐特效、道具化妆等方面都进行了探索和创新,给观众带来了诗意体验和艺术震撼。

在细节上精打细磨,在语言上精雕细琢,用朴实无华又意味深长的情节和对白激发心灵的共鸣。焦裕禄说:“吃别人嚼过的馍不香。”柳青的内心独白:“政策好不好,要看农民是哭还是笑。”李保国的目标是:“把我变成农民,把农民变成‘我’。”黄大发说:“渠修不成,死了也睡不进棺材!”

对艺术的坚守,是这些影片中演职人员共同的选择。演员李雪健带病坚持拍摄《兰辉》。刘培清在拍摄被沙尘暴吹倒的戏时,嘴里满是沙子,差点窒息。刘焯为了肤色质感接近人物原型,在海边暴晒,皮肤数度灼伤红肿。《天渠》摄制组在黔北又冷又黏的泥泞中行走了一个多月……

现实主义与浪漫主义融合,主流价值、人文情怀与现代电影艺术融合,使这些电影取得了令人瞩目的成就,也为英模电影的创新和突破注入新的活力。

《老阿姨》剧照

艺术人生见证影视变迁

□ 阮青刘一辰

纪录片《我们的焦老师》

纪录片《我们的焦老师》突破了人物传记纪录片的固有模式,以具有创新性的影视语言,塑造了一位深耕甘肃影视领域多年、为影视事业奉献一生的感人形象。这部纪录片在讲述人物故事的同时,饱含对甘肃本土影视艺术发展历程的深情回望与热切期许。

依托史料 人物立体

优秀的纪录片是时代的见证,也是历史的见证,可以作为史料的一种形式被载入档案。人物传记纪录片《我们的焦老师》不仅通过加入多元化的史料来树立、丰满主人公形象,而且其本身也成为记录焦炳琨,乃至甘肃本土影视历史的重要史料之一。影片运用了“老照片”这一史料,利用几十秒的照片闪回就交代了焦炳琨投入影视业之前的经历。之后将焦炳琨的影视创作与实践工作与甘肃影视几十年来的发展变迁相互联系、互相印证,在每一个重要的时间节点都提供了史料佐证。1990年焦炳琨调到兰州电影制片厂工作,此时正值我国经济的转型期,为了将甘肃影视推向市场,在多方探索后,焦炳琨完成了四份重要的调查报告;离休后,他继续深耕于影视领域,在这期间甘肃影视发展进入新阶段,许多优秀作品如《甘南情歌》《丢羊》等,都凝聚着焦炳琨的希冀和热爱。

在《我们的焦老师》中还利用工作纪实影像、出版书籍,对农民导演柳云霞等人物的采访以及电影作品片段、调查报告、文件等丰富、多元化的史料,对焦炳琨的创作与实践成就、理论主张进行了列举,将焦炳琨严谨、勤勉、真实而又平易近人的形象立体、多面地展现在观众面前。

立足本土 还原现实

本片采用焦炳琨第一人称自述和采访者第三人称评述相结合的叙事方式,自述和解说词夹带方言,突出了人物的地域特色,增强了真实感和在场感,让观众迅速进入到影片的时代氛围之中。传记纪录片在讲述人物过往和历史事迹时面临很多局限,比如无法具体还原当时情景,叙事表现力现场感不足。《我们的焦老师》对这些困难进行了深入的思考和探索,进行了独具特色的视听呈现。在利用影像资料尤其是老电影时,使用了模糊特效以及雪花波动条纹;在展示书面资料及评论性采访影像时,利用了暗角效果,突显了纪录片的时代感。焦炳琨拥有多项荣誉,但片中并未简单直接地展示奖项成果,而是更多地将其的

工作场景、生活状态的呈现与访谈人物的叙述结合起来,这样的设置拉近了与观众的距离,塑造出亲切、真实、可信、可敬的长者形象。

突破传统 创新叙事

人类类纪录片的叙事结构一般都采用线性模式,但将人物一生的重点经历与成就按时间顺序排布的常用叙事结构,容易给人平铺直叙、重点不明确的整体观感。《我们的焦老师》中将线性叙事结构与树形结构相结合,树形结构在单一的线性叙事基础上,根据每一段落的具体内容,在主线的基础上分出一个或多个小线索,在叙述完支线内容后再次回到主线,这样既继承单线结构逻辑清晰的优点,同时通过辅助人物以及事件的叙述,让人物形象更加立体丰满。影片在对焦炳琨的经历与成就叙述的同时,不但按时间进行线性历时叙事,还以采访、访谈、自述等方式,从他的同事、亲属以及众多影视人的角度进行共时叙事,打破了传统叙事的时空限制,形成了点、线、面、纵向、纵向立体、交织的严密叙事结构。

焦炳琨在著作中曾写道:“电影是寻求不同的艺术,要坚持求新和反思的创作理念与创作冲动。”随着甘肃近年来纪录片大省建设、西部类型影视剧本工程等的实施,甘肃影视类型日渐多元、创作数量和质量大幅提升,相信越来越多的影视工作者,会追随优秀前辈的奋斗足迹,为甘肃影视事业添砖加瓦。

纪录片《八棵树 一条路》——

养路人的故事与传承

□ 赵洋

纪录片《八棵树 一条路》以一条国道的养护和道路旁的八棵白杨树为切入点,讲述了四代养路人的故事。在代际的传承中,八棵树见证了嘉峪关这座城市的发展,也成为了一种跨越时代的精神象征。

养路人的精神溯源,也成了嘉峪关这座工业城市开拓精神的符号化身。虽然公路在不断翻新和重建,但这八棵白杨树,却成为历史的见证者和历史的讲述者。

四代人的精神传承

影片没有采用线性的叙事手段,而是将四代人的故事结构划分为三个独立的叙事单元,并按照时间递进的关系形成了一个完整的叙事主题。第一个叙事单元将时间锚定在新中国成立初期,讲述的是开荒者的故事,郑占乾是第一代养路人中的代表。第二个叙事单元将时间定位于20世纪80年代,讲述的是改革者的故事。王树俊作为第二代养路人,是全国道路全面升级改造的参与者。第三个叙事单元讲述的是当下的故事。朱登峰和朱振亮父子作为第三代和第四代养路人,他们既是传承者,也是实践者。

在无数养路人的接力中,最早被种植在道路旁承担防风功能的八棵树也在历史与当下的连接中被形塑为一种符号。这一符号的内涵在前两个故事段落的铺垫后,在第三个叙事段落中被清晰地书写,是四代人在传承中所形成的工作作风和工作态度。这些作风体现在父与子的日常对话中,也体现在当下养路人的日常工作中。

养路人的精神符号

影片中,八棵白杨树已经超越了其作为植物的绿化和环保属性,而被演化和凝练成了一座城市、一个行业的精神符号。以其为线索,既构成了

因此,在影片的书写中,树就成了对历史进行回望的重要记忆场域,伴随着对于树的凝望来展开历史的讲述。作为第一代养路人的郑占乾在94岁高龄时来到树下,经由对它们的注视,回溯的是20世纪50年代这些树被种下时的最初记忆,以此开启了第一代养路人的故事。同样,当作为第二代养路人的王树俊重返树下时,不仅与第一代养路人形成了一种命运的衔接,同时也开启了一段新的历史叙述。

时代与人的命运交织

每一个时代的人,都有每一个时代的使命。四代养路工人的人生,同时代的命运、历史的发展相互交织,相互融合,成了一首人与路命运交织的协奏曲。伴随着新中国的成立,道路维护成了中国工业化开启的重要交通保障,如何在荒漠戈壁防止风沙对道路的侵害,成了第一代养路人的使命。随着改革开放的开启,应对工业化进程的加速,对道路进行全面升级改造这一代养路人的命运密切相关。而在当下新的时代语境中,延续和传承又成了人与路命运关系的新起点。

嘉峪关因矿建企、因企设市、因关得名,在见证工业化过程的同时,也塑造了独特的精神价值并成为这座城市人民奋斗、拼搏的反映,成为这座城市的宝贵精神财富。