

礼敬双重传统 复兴现实天地 ——《我和我的家乡》开启空间情感叙事

杨俊蕾

从去年国庆档献礼片《我和我的祖国》到今年正在院线热映的《我和我的家乡》，通过走入影院看电影的方式来欢度节日，正在重新成为千家万户中国人首选的集体娱乐方式。再加上今年的国庆与中秋双节并至，阖家观影的规模与温情、快乐指数与仪式体验更是加倍上扬。

对每个中国人来说，“地大物博，人口众多”是耳熟能详的地理第一课。国土之宽广，地域之多样，以及多民族的文化构成，是共同自豪感的来源基础。《我和我的家乡》所采用的正是注重空间影像表现的深度情感叙事，将与土地的多重关系既浓墨重彩、又细致深情地表现出来。全片由五部短片组成，所包含的地理空间意义却远远不止于五个省份。作为全片开场的《北京好人》，将国家首都与华北平原上的衡水进行亲缘纽带连接。继而在贵州所代表的西南，浙江所代表的东南，以及陕西代表的西北和辽宁代表的东北的故事单元里，由恋人、乡党、师生、伴侣等人物结构关系出发，各有声色地展开了围绕家乡发展而相伴发生的人物成长故事。有趣的是，银幕上的思乡之情和返乡之旅既是贯穿全片五个段落共同动力线索，又与团圆节日里的阖家观看模式构成情感上的唤起和呼应。同时，影片的叙事内部明显表现出对中国电影风格传统的有意识继承，在娴熟而智巧的细节互文中再次唤醒本土观众们所特有的影像记忆。更值得一提的是全片的空间情感建构特点：表层是浪漫打情的轻喜剧样貌，人物的活动轨迹开始于动机各异的善意谎言，制造密集笑点的欺瞒或哄骗，深层却是频频激发泪点的真情与眷恋密切缠绕，达成了节庆档中全民观看的感动与欢愉。

立足电影小传统 发现现实大传统

《我和我的家乡》出自多位导演的集体创作。他们整体上较为年轻，以往的作品也多以喜剧类型见长，堪称本土电影市场的欢乐制造者，因此早有大量观众青睐。其作品共性在于注重故事的现实质感，注重平民视角的真实感受，避免概念化地塑造人物，在影片中保持中国民间叙事所特有的“土味儿”喜感和大众智慧。此次联手制作献礼片，可以说是充分释放了他们作为喜剧创作者的才华，也让节庆档的观众在一部影片中欣赏到形式多变且风格多样的电影喜剧手法，其中包含着对于电影艺术自身传统的致敬，以及从鲜活现实中汲取创作生命力的经验态度。

作为艺术门类之一的电影经常被理解为形式与风格的特有系统，影片彼此之间的巧妙互文，往往能够增加片内的叙事意义，为观众带来视听享受的增值。这就是为什么观众们会特别欢迎葛优扮演的张北京，再次以熟悉的好人形象出现在献礼片的起始位置。而且，总导演

宁浩作为新生代导演的翘楚，还成功实践了一把特别有意义的跨类型电影融合。与葛优搭戏的表舅张占义是“素人出演”，也是他第二次实名扮演自己。片中笑点叠出的衡水方言是2019年小文艺片《平原上的夏洛克》的对白用语，而在结尾时，农用三轮车又一次行驶在摄影机镜头的中心位置。这个焦点稳定的过渡画面已经不仅仅是对于电影风格传统的互文性再现，而是指向更加根本的价值选择，将乡野中依旧淳朴守信的超功利美德，自然而然地纳入历史上绵延不息的土地恩情当中。另一处让人感到惊艳的笔墨运用是徐峥导演的《最后一课》。片名对于语文课本“最后一课”的戏仿使无数观众会心一笑，而思乡成疾的老人从欧洲回江浙的陆海空立体返乡之旅，则为现代化的中国故事提供了新的世界性语境。前一个画面是实景中人们齐心协力、精心复原是徐峥导演的《最后一课》。紧接着，教室中倾盆落下的精准定位雨幕又让熟悉《泰囧》的观众重温了尴尬人偏逢尴尬事的爆梗笑点。

其他段落里诸如外星人外形设计对宁浩贺岁片《疯狂的外星人》的借用，对陈思诚贺岁片“唐探”系列的升格镜头再现，以及开心麻花团队对《西虹市首富》的语言挪用等，都是中国电影生产从自身基础撷取可再生资源的内容建设，是国别电影制作的风格传统在自觉延续。继而在《我和我的家乡》在选材方面集中关注现实性的社会民生问题，包括城镇乡村一体化建设下的医疗医保（《北京好人》），科技兴农与少数民族旅游业振兴（《天上掉下个UFO》），乡村文化复兴与基层基础教育（《最后一课》），自然环境治理与共同富裕（《回乡之路》），以及扶贫攻坚和日常生活的美学化（《神笔马亮》）。近年来建设小康社会的主要工作方面在影片当中一一得到展现。喜剧化的电影手法不仅没有减弱重大民生问题的表现力度，而且因为影像内容对于现实生活的深度关切和巧妙借鉴，摸索出了主旋律电影制作的新艺术形式与工业化制片道路。

根植现实精深细制 爱国爱家广阔真情

《我和我的家乡》为中国特有的献礼片增加了新的艺术表现形式，并用精工细作的工业化制片流程提升了主旋律电影的审美高度。位于全片中段的《最后一课》，用符合电影工业美学的高规格制作细节升华了去国怀乡的传统主题。观众先在瑞士的海外场景叙述中看到一张水墨画就的朦胧草图，接下来又在老师重返课堂的幻梦中得知了这张国画的来源和小作者。叙事发展的线性时间和人物互相辅助生成的因果逻辑交织起情感愈加丰沛感人的师生共情记忆，也为下一幕奇观画面的高潮展现铺垫了充足的情绪基础。影片为高潮一刻准备了细致微妙的布光和精致配色的构图，在瞬

间亮起的小学堂新貌中实现了表意丰富的情境建构。多彩而温暖的光亮背景映照下，老师与学生完成了多年离别后的相遇和彼此间的认出。影片中他们视线交汇融合的所在正是现实里人们共同愿景得以真实实现的地方。现实环境也因为生长出真实的人情和人性而实现了家乡与祖国共在的文化意义。

对于现实的高度关注是《我和我的家乡》的突出特点，观众特别熟悉的视频直播与“带货”成为影片中多次选用的素材。经常以完整画面示人的电影大银幕也因此频频采用分屏技术，在银幕上切分出多种媒介的视觉界面。黄渤扮演的短视频“UP主”一下子就被观众认出来自手工歌的原型，在直播“带货”中难分伯仲的李家琦和薇娅则为同妮饰演的“带货女王”形象增添了不言自明的强大气场。来自真实、关切现实，《我和我的家乡》显然选择了回归现实主义的美学旨向，从日常的大众经验中萃取真切感人的情感诉说。

邓超和俞白眉合作导演的《回乡之路》面对的是家乡环保治理和乡亲们共同脱贫致富的现实难题，部分外景取景的失之薄弱可以说是两人影片中常见的软肋。但是《回乡之路》有一段问答特别切中全片主题，亦即我们在返回家乡、回馈家乡时究竟能带些什么，做些什么？影片中的回答只有一个字：爱！乍听上去大而无边，再加上乔树林前半段的“油滑人设”，更像是在故弄玄虚。然而，结合前文所提到的电影互文手法就会发现，《我和我的家乡》在戏中戏的电影放映片段选择了影片《庐山恋》最为深情往复的一段，男女主人公在练习英语口语的名义下第一次朗声说出“我爱我的祖国”和“我爱祖国的清晨”。无独有偶，已经看过《夺冠》的观众也会清楚记得，郎平在激励压抑已久的朱婷真正打出主攻手的凌厉气势时，也是反复逼迫她在赛场上要喊不出来。电影中的声音与表达从来都不是偶然的，正如电影本身的多重属性决定了它之于国族文化的重大意义。《我和我的家乡》在主旋律影片中突出展现了个体的人所具有的真实情感，一如励志片《夺冠》将国家荣誉落实在运动员们意志品格的实现上。

国家因为有了一块块风貌各异的山水地域而组成广袤无垠的国土空间，家乡因为一次次主动或被动的别离而成为深情投注的永恒美好之地。影片《我和我的家乡》正是紧紧把握住空间与情感的双线，通过人物成长成熟后的返程回乡故事，再次用深情的双眼凝视承载记忆的地方。诗人艾青曾经吟咏：为什么我的眼里常含着泪水，因为我对这土地爱得深沉。影片《我和我的家乡》则为爱的表达另增一种新的可能，因为热爱这片土地，所以渴望笑声飞扬。

（作者为北京电影学院未来影像高精尖创新中心特聘研究员，复旦大学中文系教授、博士生导师）

《金刚川》： 天地英雄气 千秋尚凛然

许波

1950年10月，应朝鲜党和政府的请求，中国共产党和政府以非凡气魄和胆略，作出“抗美援朝、保家卫国”的历史性决策。伟大的抗美援朝战争，抵御了帝国主义侵略扩张，捍卫了新中国安全，保卫了中国人民和平生活，稳定了朝鲜半岛局势，维护了亚洲和世界和平。

由中国电影股份有限公司领衔出品的影片《金刚川》，将志愿军战士个体的战斗经历和英雄群像相结合的残酷性、艰巨性和复杂性，凸显出志愿军战士不怕牺牲、不畏强敌、舍身为国的高尚情操和英勇顽强的战斗作风，以及对祖国、对人民的崇高责任和深厚情感。以艺术形式，具象化地、形象地将中国人民志愿军的精神、中国军队的军魂，映现在银幕上，展现在观众的眼前。

《金刚川》最突出的特点在于彰显出崇高之美。崇高作为一个重要的美学范畴，指“对象以其粗犷、博大的感情形态，强劲的物质力量和精神力量，雄伟的气势，给人以心灵的震撼，使人惊心动魄、心潮澎湃，进而受到强烈的鼓舞和激励，引起人们产生敬仰和赞叹的情怀，从而提升和扩大了人的精神境界”。《金刚川》的崇高之美是通过一个个战士的形象完成的。这些战士，既是普通一兵，更是英雄精神的体现者，在他们身上闪烁着英雄形象的光辉，而这英雄精神、英雄之美凝聚成为崇高之美的本质。在某种意义上，这种崇高之美也是文艺作品在描绘英雄时不可或缺的美学向度。

影片以“战士”“对手”“高地排”“桥”四个段落、四个叙事视角，从不同层面、不同角度、全方位立体化地将一天之内敌我双方炸桥、修桥的残酷战场景呈现在观众面前，并由此将英雄的崇高之美通过一系列浓墨重彩的视听手段呈现出来——在敌机轰炸中身负重伤胸前鲜血流淌的“老高”见到前来救援的战友，第一句也是临终的话是“快去修桥！”；被敌人燃烧弹击中，即使烧成焦炭，仍倔强地屹立不倒的闫连长；为了最有效打击敌机，

最大限度保护桥的安全而不顾自身安危将位置安置在显著位置，在敌机疯狂轰炸扫射中牺牲的“老关”；为掩护刚修好的桥竟遭敌机轰炸，毅然发射照明弹、点燃篝火，以自己为靶子把敌机吸引过来的张飞和高炮排的战士们；在被敌机轰炸后的阵地上，被炸断左臂的张飞用牙齿咬住绷带的一头，用右手勒紧绷带的另一头为自己断了的左臂止血，然后返回炮台，面对飞回来的敌机果断开炮，将其击落，为“老关”报仇，自己也牺牲在炮手的位置上，站立不倒；双眼被闪光弹灼伤，仍一步步向前冲，嘴里不住念叨着“为了祖国老百姓安宁”的战士“小胡”，和工兵连的战士们毅然投入江水中，用肩膀顶起桥板……

正是这些普普通通的志愿军战士，在影片中以他们大无畏的牺牲精神，展现出中国军人的英雄气概、英雄之美。这种英雄气概、英雄之美折射出中国军人的血性。血性精神是中国共产党领导下的中国军队、中国军人的优良传统。自建军以来，在中国共产党领导下中国军队、中国军人取得了国内革命战争、抗日战争、解放战争的胜利，这一系列的胜利离不开血性精神，而血性精神的根源则在于对党忠诚听党指挥的爱国主义精神和革命英雄主义精神。这种集爱国主义精神与革命英雄主义精神于一身的血性精神也是抗美援朝战争中中国军队、中国军人勇于面对帝国主义并最终取得胜利的重要因素之一。

《金刚川》通过大量画面、情节，对中国军队、中国军人的血性进行了淋漓尽致表现，正是中国军队、中国军人在抗美援朝战争中所表现出来的血性精神震撼了全世界。在所有志愿军战士身上，中国军队、中国军人的血性精神一览无遗，这里凝聚着他们的青春、热血，凝聚着他们对党的忠诚和对共和国的责任，他们用自己年轻的生命、热血铸造出中国军魂。影片结尾，先是以全景、远景、俯拍的手法，展现出在敌机轰炸后散乱漂浮着枕木、桥板的金刚川上，横亘着一座浮桥；继而随着镜头的拉近，观众赫然发现这座

浮桥是志愿军战士用他们的血肉之躯“搭建”“支撑”起来的。镜头也从俯拍调整为水平拍摄，接着改为水下仰拍，志愿军战士的形象也随着镜头的旋转而愈发高大起来，最终画面固定成雄伟的浮雕构图，象征着志愿军战士的崇高之美。伴随着画面的转换，先是女声清唱《英雄赞歌》，随之音乐渐强，汇成交响乐大合唱的洪流，与画面共同烘托出崇高的美的氛围。“为什么战旗美如画，英雄的鲜血染红了它；为什么大地春常在，英雄的生命开鲜花。”通过“重章迭咏”的处理手法，使音乐与歌声浑然一体，达到一咏三叹，荡气回肠的效果，赋予崇高之美以诗意的风格。

影片通过具体生动的艺术形象，将“英雄的中国人民志愿军始终发扬祖国和人民利益高于一切、为了祖国和民族的尊严而奋不顾身的爱国主义精神，英勇顽强、舍生忘死的革命英雄主义精神，不畏艰难困苦、始终保持高昂士气的革命乐观主义精神，为完成祖国和人民赋予的使命、慷慨奉献自己一切的革命忠诚精神，为了人类和平与正义事业而奋斗的国际主义精神”的“伟大抗美援朝精神”充分映现在银幕之上，是一部“讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄”的优秀作品。

战争烽烟已远，英雄浩气长存。在志愿军抗美援朝出国作战70周年之际，希望所有人都能够居安思危，以史为鉴。虽然和平成为当今世界的主题，但战争的威胁却一天也没有减少。超级大国亚太再平衡战略的提出与实施，对我国南海与东海的虎视眈眈，以及台独势力的愈发猖獗等问题，都需高度警惕和重视；而在当下社会相对浮躁、理想主义英雄主义相对缺失、责任感相对虚弱、情感生活相对轻率的氛围下，影片《金刚川》凸显出的崇高之美、英雄之美无疑具有重要的现实意义和社会意义，体现了出品方和创作者强烈的社会责任感和电影人的使命感。同时，也体现出中国电影人“为祖国和英雄奉上属于中国电影的一份致敬”。

诗情画意中的时代弄潮儿 ——看电影《橙妹儿的新时代》有感

鄯光宗

果农代表毕大爷等等充满乡情大爱为实现幸福生活所奉献的务实之力深深感动。

她一定要在大银幕上讲述一个从夔门走出，见到了世界之大的青年女学者，现在又满怀深情，重返三峡务农的故事。她将豪情与高科技结合，努力改变家乡落后于时代的观念与劳动方式，去寻求共同致富之路。

这个路子就是走电商扶贫和产业升级之路。思路来自于阿里巴巴集团首席执行官到奉节的考察交流。这个女学者在影片中叫“橙妹儿”。看到影片中雄峻山水之间，“橙妹儿”运用电商在贸易中所产生的威力，真是有“轻舟已过万重山”之感。

光有“海归”农业博士“橙妹儿”还不够，还有长年研究柑橘种植技术的原大学老师关怡、世代种植柑桔等爷爷奶奶，这三代人搭起故事构架，讲述他们在这片土地上，向往美好生活的不同情感和生活故事。表现脱贫致富，人们对幸福生活的向往与追求，这是几代人继续开来的心愿。人物构架让影片有了历史的深邃和厚重感。

罗导在她的影片中通过女主人公“橙妹儿”之口，多处面对长江边雄峻的美景，也抒发着她对诗圣杜甫的敬仰。影片中多个人物诗性化。长年研究柑橘种植技术的原大学老师关怡和郑教授志同道合，年轻时的郑教授曾赠一首词给她。郑教授后来

回浙江家乡了。现在年过半百的郑教授又来到奉节。尽管有些抒情场面显得和主要情节似乎有些游离，让人感觉抒情和叙事没很好融合，但我认为罗英还是有深邃立意的。有些场面和人物台词有文学的诗意和书卷气，充满女性情感的柔绵细腻，放在“诗城”奉节这个自然山水和民风都极其独特的环境里，也许是必不可少的吧？

“橙妹儿”这个人物还应该再丰满。罗导拍摄期间偶遇国际登山队攀登夔门，这是一千多年后的首次徒手攀登（据考古千年前有人留下的攀登痕迹）。由此触发她灵感。她设计了“橙妹儿”有一段刻骨铭心的爱情，她爱上了攀岩运动员。“攀岩运动有着独有的会当凌绝顶般的征服感，我觉得这种努力向上攀登的精神，应该是当代青年的一个写照，坚韧不屈，无论对生活还是爱情。”罗导对我说。

但她爱上了一位老外攀岩运动员的爱情是完全暗写，仅仅让其成为让脱贫致富有某种有力的形象喻意的表现。影片中只出现了运动员在长江边奉节绝壁上攀岩的大全景。全片从未有“诗城”奉节这个自然山水和民风都极其独特的环境里，也许是必不可少的吧？