

用心用情用功书写英模故事 努力塑造新时代电影新形象

■ 文明 振江

第九届嘉峪关国际短片电影展增设了一项新内容,由中国电影制片人协会组织遴选了近年来拍摄的反映新时期各条战线英雄模范人物的10部影片进行展映推荐,并召开新时代英雄模范人物电影创作研讨会,具有十分重要的意义。

习近平总书记在文联十大大、中国作协九大开幕式重要讲话中指出:“祖国是人民最坚实的依靠,英雄是民族最闪亮的坐标。歌唱祖国,礼赞英雄,从来都是文艺创作的永恒主题,也是最动人的篇章。”党的十八大以来,总书记高度重视宣传褒奖英雄模范,在多个场合讲述英雄模范人物故事,多次作出指示和批示,大力倡导弘扬英雄模范精神,引领社会风尚。广大电影工作者认真学习贯彻落实总书记的指示精神,怀着对英雄模范的崇敬之心,用形象生动的电影语言和鲜活感人的艺术形象,浓墨重彩地书写英雄故事,精心塑造了一大批用光影艺术镌刻在银幕上的英雄形象。

电影《守岛人》真实地、艺术地再现了时代楷模王继才用无怨无悔的坚守和付出,在平凡的岗位上书写出不平凡的人生华章,所展现的爱国奉献精神集中体现了新时代奋斗者的人生价值追求。电影《老阿嫂》是以总书记两次接见并亲切称呼“老阿嫂”的龚全珍先进事迹和甘祖昌老将军感人故事创作拍摄,赞颂了不忘初心、牢记使命、传承红色家风的浩然正气和人间美德。电影《兰辉》精心塑造了在抗震救灾和灾后重建的基层领导岗位上呕心沥血、用生命践行党的群众路线的好干部的人民公仆形象。电影《守边人》和《天渠》两部影片以建党百年“七一勋章”获得者魏德友、黄大发的先进事迹创作而成,讴歌了一生为国守边的爱国奉献精神,在高山绝壁上开路修渠的艰苦奋斗精神。电影《那时风华》和《八步沙》两部影片艺术地再现了普通人民群众不怕困难困苦、英勇战天斗地的大无畏精神,创造出把“荒漠变林海”,把“沙漠变绿洲”的人间奇迹,形象化诠释了“绿水青山就是金山银山”的理念,激励人们投身美丽中国的生态文明建设。电影《我的父亲焦裕禄》和《柳青》是老英雄典型的当代书写。前者以后代人的视角,注重家庭和亲情特别是他与普通百姓感情的描写,重塑人民公仆的感人形象,艺术诠释了“百姓谁不爱官,把泪痕淌成雨。汇它千顷澄碧”的博大情怀和时代价值;后者表现了人民作家“扎根人民,扎根生活”是创作本源的真理。这些影片所表现的各项战线的英雄模范人物,尽管他们的身份、事迹、经历、性格各不相同,但都以自身的独特光彩,如星光点亮,如火燃烧映照出时代精神和民族精神的光芒。在银幕上树立典型人物的艺术形象,既是为英雄立传,也是为时代画像,能以电影独特的艺术魅力产生巨大的传播力、影响力,有力地宣传英雄事迹、弘扬时代精神,发挥先进文化精神火炬和前行号角的作用。

一、拍好英雄题材电影是时代的需要

一个时代有一个时代的英雄模范,一个时代有一个时代的英雄书写。中华民族五千年源远流长的发展历史中,有无数可歌可泣的英雄模范矢志不渝、前赴后继、慷慨献身、接续奋斗,谱写出连绵不绝、气壮山河的英雄赞歌,造就出以爱国主义和英雄主义精神为核心的优秀传统文化传统。“聪明秀出,谓之英;胆略过人,谓之雄。”“模范为形,故作之也。”“师者,人之模范也。”“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”“一点英雄气,千里快哉风”“安得倚天剑,跨海斩长鲸。”……大西北的边塞诗词更是充满了英雄豪情,“落日照大旗,马鸣风萧萧”“欲将轻骑逐,大雪满弓刀”“大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门”“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”……这些荡气回肠、千古传唱的英雄诗篇,被一代又一代中华儿女反复品读传颂,形成潜移默化地文化滋养和润物无声的精神动力。

对一代又一代的电影工作者来说,这些诗篇以中国诗词特有的赋、比、兴描写,赋予中国电影深厚的民族文化底蕴和具有镜头画面感的形象思维启示,使得中国的英雄题材电影更加具有理想之美、意境之美、风格之美。

从新中国成立到改革开放新时期,英雄模范题材影片创作生产成为中国电影的主旋律,涌现出一大批优秀的堪称经典的作品,如《中华儿女》《钢铁战士》《董存瑞》《狼牙山五壮士》《永不消逝的电波》《林海雪原》《上甘岭》《英雄儿女》《海鹰》《雷锋》《焦裕禄》《李四光》《张思德》《铁人》《钱学森》《邓稼先》《杨善洲》《郭明义》《袁隆平》《攀登者》《中国机长》等等。这些作品热情讴歌了英雄模范的先进事迹、崇高理想和道德风范,成为弘扬社会主义核心价值观的形象化教材。这些作品塑造的英雄模范人物形象,成为代表一个时代精神的闪亮坐标,永久镌刻在新中国电影画廊里,也永久留存于亿万电影观众的心里。

榜样的力量是无穷的,中华民族历来有崇尚英雄、学习模范的光荣传统,见贤思齐立大志,积德行善做好人,见义勇为扶危困,力争上游进取心。英雄模范人物引领一个时代的社会风尚,使人们学有榜样、行有目标、风成化习、果行育德。“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。”“国之兴,盗贼随英雄立功;国之败,官吏同无赖轻法。”英雄模范人物形象就是一个国家的形象、一个民族的面孔。

电影是深受最广泛的人民群众欢迎和喜爱的文艺形式,电影塑造什么样的人物形象,对于观众特别是青少年观众有极大的影响。要坚持用高尚的精神塑造人,用优秀的作品鼓舞人。有人把英雄题材电影比作“精神营养剂”,因为它塑造的是“民族的脊梁”。英雄题材电影是以“讴歌英雄、展示崇高”的美学品格见长。崇高——作为审美的感情形态,给人雄壮、粗犷、博大、健康、向上、征服人心的力量,引发人们产生敬仰、赞叹、激动、感怀,从而提升和拓展了人们的思想精神境界。崇高既是英雄人物的精神品格,又是电影人物的审美品格。如何把英雄人物的崇高美和电影艺术的崇高美有机结合起来,向普通观众特别是青少年观众进行崇高美的价值理念传递,被更广泛的人们欣然接受,是英雄题材电影创作面临的重要课题。拍好新时代英雄题材电影,塑造好新时代中国的新形象,是时代的需要、人民的呼唤,是当代电影工作者的崇高使命和历史责任。

二、用心用情用功讲好英雄故事,塑造好典型人物的艺术形象

英雄题材是电影创作必不可少的重要内容,也是适合电影表达的重要类型。经过多年的创作实践检验,已经取得了巨大的成绩。在充分肯定成绩的同时,也要冷静分析电影市场化、产业化改革后存在的一些问题和不足。由于受资本利益驱动和制约,表现英雄题材的影片在泛商品化、泛娱乐化的市场竞争中往往受到冷落和挤压。我们不能简单从客观上去抱怨市场和观众选择,而是要从自身的主观努力和创作生产中找到问题、找差距。如在英雄题材电影表现方面,有以下的不足和问题:有的主题先行,用讲道理代替讲故事;有的简单图解,用表扬好人好事代替艺术形象塑造;有的急功近利,跟在新闻报道后面抢速度急就章式创作,把“真人真事”拍成了“假人假事”;还有的把握失度,对英雄人物过分拔高、过度煽情,重新走回“高大全”的老路,使人物不接地气、漂浮在空中。由于缺乏艺术创造力和表现力,打动不了观众,成为这类影片创作和观众选择的一个误区。

要用心用情用功的讲好英雄故事。用心就是对弘扬主旋律、提倡正能量的电影创作要不忘初心、坚守信心、涵养耐心、守住恒心,以对英雄模范的崇敬之

心,认真思考和选择适合电影表现的英雄题材进行深度创作。心之官则思,思路决定出路,思路一变天地宽。要从时代之变、中国之进、人民之呼中捕捉灵感,选准题材,提炼主题,全面深刻地展示英雄模范人物的时代风采。用情就是对英雄模范人物充满真情实感,“艺术即感情”“感人心者,莫乎于情”,只有先感动自身,才能感动观众,作品才能与观众共情。用功就是在创作中要肯下真功夫、苦功夫、实功夫,用电影艺术的语言,用精益求精的工匠精神,坚持思想精深、艺术精湛、制作精良的精品标准来讲好英雄故事。习近平总书记曾经指出:“讲故事就是讲事实、讲形象、讲情感、讲道理。讲事实才能说服人,讲形象才能打动人,讲情感才能感染人,讲道理才能影响人。”这些精辟的论述蕴含着讲好故事的重要意义、特殊作用和深刻哲理,我们要认真学习领会,不断提高讲好英雄人物故事的能力。

要用典型人物的高度提升电影作品的高度。“典型人物所达到的高度,就是文艺作品的高度,也是时代的艺术高度。”塑造典型的人物形象,英雄模范人物具有得天独厚的明显优势,因为英雄模范人物本身就是具有典型性,英雄人物事迹的丰富感人,可以为创作提供大量素材。从现实生活典型到艺术创作典型的转化,要源于生活又高于生活,要深入探究英雄人物成长的心路历程,讲述英雄是怎样炼成的,不要回避矛盾冲突,粉饰太平无事,要敢于表现英雄模范人物的斗争精神,探索和描写英雄模范人物之所以能成为英雄的精神动能,让观众从中感受到精神的鼓舞和前行的力量。

三、坚持守正创新,努力推出表现新时代英雄人物的精品力作

坚持守正创新,是党的二十大报告提出的习近平新时代中国特色社会主义思想的重要世界观和方法论之一。守正是根本基础。要坚守正义正道,坚定理想信念,遵循客观规律,把握事物本质。创新是发展动力,要与时俱进,改革创新、破旧立新、推陈出新。创新是民族进步的灵魂,更是文艺创作的源头活水。要把守正创新精神贯穿到英雄题材电影创作生产全过程,解放思想、大胆探索、锐意进取,在创作实践中实现“守正”和“创新”的辩证统一、有机融合。如果只“守正”不“创新”,就不能适应发展的时代和变化的形势,就会固步自封、停滞不前;如果只“创新”不“守正”,就会偏离方向和轨道,甚至走弯路、入歧途。英雄人物本身往往也是守正创新的典型,他们能在平凡的工作岗位上创造出非凡的业绩,就是以守正创新的正气、敢为人先的勇气、坚韧不拔的锐气,谱写出人生的精彩华章。我们要把英雄人物的事迹报导转化为艺术审美表达,就必须守正创新,用不断更新的思想模式、艺术形式和话语方式,捕捉新的典型,塑造新的形象。由平面化直接描写英雄人物的先进性事迹,转化到多角度、多侧面、多维度地呈现丰富多彩、个性鲜活的立体化人生。用创造性转化和创新性发展的理念,指导英雄题材电影类型化的尝试,探索更加新颖有效的表达方式,将英雄人物的精神力量、信仰力量与文学电影的形象力量同时叠加呈现,塑造出既有生动、鲜明、丰富的人物个性,又有现实广度和思想深度的英雄形象。

天地英雄气,千秋尚凛然。新时代是英雄模范辈出的时代,是电影人书写英雄模范新史诗的时代。史诗是人民创造的,要将书写英雄与书写人民有机结合起来,处理好典型形象与时代群像的关系。英雄模范是从人民群众中来,又服务人民、奉献人民。以人民的名义来讲述英雄的故事,才能受到人民群众的真心欢迎和喜爱,电影作品才能有更广泛的人民性。要真心实意的深入生活,扎根人民,努力将新时代人民群众的伟大实践转化为优秀的电影作品,不断地推出表现新时代英雄模范的精品力作,书写新时代波澜壮阔的人民史诗。

用电影艺术讲好新时代正在发生的中国故事,塑造好新时代的英雄模范形象,对广大电影工作者来说,既是巨大的机遇,也是巨大的挑战。让我们抓住机遇,迎接挑战,坚定文化自信,坚守艺术理想,坚持守正创新,共同努力奋斗,把更加优秀、更加丰富多彩的英雄模范题材电影作品奉献给广大观众,以有信仰、有道德、有筋骨、有温度的电影作品唱响时代之声、爱国之声、英雄之声、人民之声。

(作者为中国电影制片人协会理事,本文根据在2023第九届嘉峪关国际短片电影展“新时代英雄模范人物电影创作研讨会”上的发言整理)

唐季礼:用中华优秀传统文化,为全世界带来更多有文明价值的好电影

9月20日,首届金熊猫国际文化论坛在成都天府国际会议中心启幕。作为首届金熊猫奖评选活动主体活动之一,此次论坛以“文明共生:多彩平等包容”为主题,中国香港导演、影视制作人唐季礼带来了主题为“向世界讲述中国故事”的发言。

唐季礼首先回顾了中国文化和中国电影“走出去”的关键节点。从古至今,中国故事一直被全世界关注和喜爱。《马可·波罗游记》中所记述的中国故事,让西方人对这个神秘的东方古国产生了无限的遐想。到近现代,不少西方人对中国和中国人形象的认知是通过中国电影获得的。“中国电影走出去”在不同的年代都对世界电影形成了现象级的影响。

中国电影在海外最早的发展,是从上世纪70年代中国香港的功夫电影开始的。最为人们所熟知的李小龙电影,“中国功夫”(Chinese Kungfu)从此让全世界的人知道与敬重。李小龙之后,成龙的功夫喜剧电影也形成了全球热潮。唐季礼参与创作和导演的《红番区》在美国主流院线发行上映,影片讲述了由成龙主演的休假警察到美国探亲,主角为了正义不惜牺牲一切,勇敢面对犯罪分子去斗争。从那之后,美国主流院线开始关注和发行一系列的中国电影。

到2000年,由李安导演的《卧虎藏龙》成为美国最卖座的华语电影,获得多项奥斯卡金像奖,也在世界各大电影节中获得很多奖项,将华语电影的口碑带到一个新的高度。电影里,中国古典的传统美学、东方含蓄的情感表达、仁义礼智信的中国传统精神,都得到了全世界观众的认同。

由此可见,影视作品作为载体,是文化沟通交流的绝佳方式。中国人也通过优秀的海外影视作品了解世界,好莱坞电影走进中国,将西方先进的电影理念带到中国,《泰坦尼克号》《阿凡达》《复仇者联盟》《侏罗纪公园》等系列大片在中国票房大卖,中国引进了来自世界各国的优秀电影,让我们不出国门,就通过影视了解到不同国家的文化习俗和传统。

当前中国的电影市场到达有史以来最蓬勃发展的时刻,影视文化的交流与合作成为新一代电影人面临的课题。唐季礼发现,全球票房最受欢迎的电影前100名中,科幻、动作、寻宝、冒险、警匪类型占到80%,20%左右是动画电影。类型电影的创作依旧是中国电影走出去的重要路径。“我们可以吸引更大的投资去创作一些易被海外接受的题材、类型进行创作,比如航天科幻题材、人工智能高科技题材等。”

唐季礼希望,中国电影人要加强合作拍片的制作和创新,加强国际合作,以优秀的本土市场做支撑,与电影强国合作,与东盟国家合作,与一带一路的合作伙伴进行合作,让文明互鉴,优势互补,秉持开放包容的态度,融合中国传统文化与现代元素,展现独特东西方文化交融之美。

他同时希望,国际友人和我们一起,从不同的角度讲好中国故事。动画电影《功夫熊猫》《花木兰》等,都是选取了中国传统文化中的优秀素材进行创意加工,才获得了巨大成功。中国数千年的传统文化中,还有更多宝藏等待着去开发和创作。希望全世界的电影人可以共同享受中国与世界电影市场的红利,合作共赢,开发出更好的中国故事。

电影作为文化的载体,传达出的是人类共同的价值和理念。希望未来我们能在更广阔的文化空间中,充分运用中华优秀传统文化的宝贵资源,为全世界带来更多具有文明价值的优秀作品。让世界更加了解中国,更深刻地感受中国人民的心声。

(李婷 肖雨杨)