

8位艺术家的银幕传奇与时代回响： 用角色镌刻时代，以光影传承精神

■文/本报记者 赵丽

近日，习近平总书记在给田华等8位电影艺术家的重要回信中指出，老一辈艺术家“塑造了一个个生动鲜活的银幕形象，给几代观众留下美好回忆”。回望中国电影史，这8位电影艺术家塑造的经典角色，不仅是其个人艺术生涯的丰碑，更如同一面面镜子，映照出社会发展的轨迹与人民情感的脉动。从喜儿到陆文婷，从董存瑞到顾维钧，这些角色之所以历久弥新，正因为它们始终与时代同频共振——或记录苦难与辉煌，或叩问现实与理想。正如习近平总书记强调的，文艺创作需“扎根生活沃土”。8位艺术家以生命体验浇筑角色，让银幕形象超越了艺术本身，成为民族集体记忆的载体。

◎ 用角色镌刻革命精神

在新中国成立初期的银幕上，革命历史与英雄主义是创作的核心主题。田华与王心刚以扎实的表演功底，将时代精神注入角色，成为红色经典中不可磨灭的符号，并在2005年获“国家有突出贡献电影艺术家”荣誉。他们的作品不仅在当时鼓舞了广大人民的奋斗热情，也为后世留下了宝贵的精神财富，让观众深刻感受到了红色岁月的艰辛与伟大。

田华在《白毛女》中饰演的喜儿，以“旧社会把人逼成鬼，新社会把鬼变成人”的深刻主题，成为新中国人民翻身解放当主人的象征。作为1949-1955年文化部优秀影片评奖一等奖作品，《白毛女》虽被多次改编，但田华的演绎凭借深厚的生活积累与质朴动情的表达，成为最成功的版本。

中国电影评论学会会长饶曙光直言：“《白毛女》可能是改编次数最多的艺术作品之一，但田华老师在电影《白毛女》中塑造的银幕形象，是开创性的，也是最成功的。因为田华老师不仅有深厚的生活积累，同时也以质朴动情的表演让观众产生强烈的共鸣。”

田华出身贫苦，有着与喜儿相似的生活经历，这使她能深刻共情角色，将喜儿的纯真、善良、坚韧与不屈，演绎得丝丝入扣。从天真烂漫的农家少女，到被压迫折磨的“白毛女”，她用细腻入微的表演展现了角色的命运转折和内心世界的变化，让观众感同身受。

此后，田华在《党的女儿》中塑造的李玉梅，同样令人印象深刻。李玉梅是一位坚定的共产党员，在白色恐怖下，她坚守信仰，为革命事业默默奉献。田

华通过质朴而真挚的表演，将李玉梅的勇敢、智慧和对党的忠诚展现得淋漓尽致，成为激励无数人的精神力量。很多看过影片《党的女儿》的观众，都坚定地认为田华就是“党的女儿”，“党的女儿”就是田华。连很少写影评的文学家茅盾也发文评论——“田华同志塑造的李玉梅形象是卓越的。没有她的表演，这部影片不能给人以那样深刻而强烈的感染。”

此后，田华在《花好月圆》《江山多娇》《风暴》《白求恩大夫》《秘密图纸》《猎字99号》《法庭内外》《许茂和他的女儿们》《通天塔》《多梦时节》等电影中又塑造出一系列鲜活生动的人物。2024年9月田华被授予“人民艺术家”国家荣誉称号。

石河子大学文学艺术学院教授张凡

表示，这些经典形象能成为几代人共同的记忆，正是因其植根于现实生活的土壤，田华深入生活的切身感悟让角色有了充沛的生命力。

王心刚则以英俊潇洒的形象和刚健有力的表演，成为红色银幕上的“英雄代言人”。饶曙光坦言：“王心刚老师是我个人最喜欢的男演员之一。他在银幕上塑造了性格各异的艺术形象。”在《红色娘子军》中，他饰演的党代表洪常青，既有坚定的革命信念和卓越的领导才能，又有细腻的情感和人文关怀。为贴近角色，王心刚在海南烈日下暴晒，向当地人学习生活技能，用真实感受唤起观众共鸣。他通过沉稳的表演，展现了洪常青在复杂斗争环境中的冷静与果敢，以及为革命事业英勇牺牲的大无畏精神，其牺牲的段落让所有观众潸然

泪下，“堪称经典中的经典”。

在《野火春风斗古城》中，王心刚扮演的杨晓冬英俊潇洒，机智敏锐，老成持重，使英雄形象不仅高大英俊，更具有丰富的情感和人性光辉。

此外，他还在《寂静的山林》《永不消逝的电波》《海鹰》《勐垓沙》《红色娘子军》《哥俩好》《野火春风斗古城》《秘密图纸》《侦察兵》《南海长城》《大河奔流》《伤逝》《知音》《苏禄国王与中国皇帝》等影片中留下了令人印象深刻的银幕形象。更是凭借在《知音》中的出色演绎，获得了大众电影百花奖最佳男演员奖。

饶曙光评价道：“王心刚塑造的人物形象都是不朽的。”他的作品传承了革命精神，激励着一代又一代中国人为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

田华在《白毛女》中饰演喜儿

王心刚在《野火春风斗古城》中饰演杨晓冬

张良在《董存瑞》中饰演董存瑞

陶玉玲在《霓虹灯下的哨兵》中饰演春妮

肖桂云在《开国大典》拍摄现场

潘虹在《人到中年》中饰演陆文婷

宋晓英在《烛光里的微笑》中饰演王双玲

陈道明在《我的1919》中饰演顾维钧

◎ 以女性视角记录时代心声

改革开放的春风，为中国电影带来了新的生机与活力，电影创作开始更加关注个体命运和人性的表达。潘虹与宋晓英以细腻的情感演绎和对女性角色的深刻理解，在银幕上展现了时代变革中女性的成长与挣扎，成为这一时期电影艺术的杰出代表。她们的角色挖掘了人性的美好与复杂，让观众看到了女性在时代浪潮中的坚韧与成长。

潘虹在《人到中年》中饰演的眼科医生陆文婷，成为20世纪80年代“尊重知识、尊重人才”社会思潮的生动注脚。饶曙光介绍：“《人到中年》改编自谌容的小说，有非常坚实的文学基础，这部

电影也成为了这一时期最具思想深度和艺术魅力的电影。潘虹老师塑造的陆文婷形象是新时期知识分子群体形象的代表，当时有理论家提议为‘陆文婷性格’，并进行了深入的理论研讨。”影片中，陆文婷在事业与家庭的双重压力下坚守理想，潘虹以克制而富有层次的表演，将角色的疲惫、坚韧与脆弱演绎得淋漓尽致，一举斩获金鸡奖最佳女主角奖。“原著作者、潘虹与角色三位一体，天衣无缝，引发全社会对中年知识分子的关注。”饶曙光说。

此后，潘虹在《井》中塑造的徐丽莎，展现了知识分子在时代转型中的迷

茫与抗争，获中国电影金鸡奖最佳女主角奖；《股疯》里，她又突破形象，将公交车售票员范莉的市井气与生命力演绎得活灵活现，包揽广电部最佳女演员奖、金鸡奖、百花奖等多项荣誉。从知识分子到普通大众，潘虹始终以精准的共情力，让角色成为时代的镜子。2005年，潘虹获“国家有突出贡献电影艺术家”荣誉。

宋晓英则以《烛光里的微笑》中的王双玲老师，诠释了知识分子的奉献精神。为饰演好这一角色，她走访多所乡村学校，扎根现实，最终通过镜头将“春蚕到死丝方尽”的师者形象升华。

饶曙光评价：“宋晓英老师在《烛光里的微笑》塑造的老师形象，以真情打动了观众并产生了强烈的共情。老师的奉献、牺牲、隐忍，宋晓英都表现得淋漓尽致。尤其是她的眼神，也让观众产生了难忘的印象。”影片中，王双玲身患重病却坚守讲台，用爱心温暖每一个学生，其临终前的微笑成为银幕上最动人的瞬间之一，宋晓英也凭此获得第12届中国电影金鸡奖最佳女主角奖。

此外，宋晓英在《苦难的心》，可以说是她以往拍摄经验的厚积薄发，她在扮演女儿罗玉薇时对角色多层次的展现、生动的细节刻画都让人赞叹。（因为

谷桂花）中则演绎了普通人的善良与坚守，《16号病房》中塑造了乡村女教师刘春华，并获第4届中国电影金鸡奖最佳女配角奖。她还在《谭嗣同》《金光大道》《锁龙湖》《萨里玛珂》《大河奔流》《丫丫》《刑场上的婚礼》《夕照街》《鸳鸯楼》《超速》《后会有期》《情人结》等影片中塑造了形象各异的角色，她的角色多以“平凡中的伟大”打动观众，正如张凡所说，这些形象扎根生活，从现实中汲取的情感动力让表演充满感染力。宋晓英擅长用眼神传递情感——王双玲的温柔、陈铁军的坚毅……都在她的表演中化为直抵人心的力量。（下转第6版）