

《志愿军：浴血和平》的影像策略与价值表达

■文饶曙光 茹纪晓

由中国电影产业集团股份有限公司领衔出品,陈凯歌执导的电影“志愿军三部曲”迎来终章《志愿军:浴血和平》,作为收官之作,影片将镜头锁定在抗美援朝战争第五次战役后至停战协定签署前这一关键历史节点,将血火弥漫的前线与针锋相对的谈判桌并置,形成战争与外交两种场域的同频交织,凸显“以打促谈”的逻辑与和平的沉重代价,同时也揭示和平背后所依托的坚韧意志与牺牲精神,为“三部曲”的精神主线画下厚重而深刻的句点。

“三部曲”的推进逻辑并非单纯的时间递进,而是价值观与战略思维的层层递深,并在叙事结构呈现由宏观到微观、再到宏微并置的递进。第一部《志愿军:雄兵出击》以国家视角搭建历史坐标,集中呈现出战争爆发的内外因与新中国的战略抉择,回答了“为何而战”这一历史命题,确立“立国之战”的历史正确性与政治正当性。第二部《志愿军:存亡之战》镜头下沉至个体与细节,经由阵地战、行军、补给、伤亡等具体场景,凸显志愿军“以战止战”的精神所向,在群像层面完成价值内核的体感化。第三部《志愿军:浴血和平》承接铺垫,全片以“以打促谈、以实力换主动”为核心逻辑,在双线叙事中完成战争与外交的同场呈现。这种由“打”到“谈”的递进并不意味着冲突的消解,而是揭示和平必须依靠实力支撑的硬逻辑。影片通过不同叙事重心,把“和平不易”从抽象口号变为具象体验:在前线,是炮火与冲锋的无畏;在谈判桌,是耐力与底线的坚守。最终,“三部曲”完成从战略动因到硝烟冲锋再到和平博弈的叙事闭环,完成了从战争到谈判再到和平的影像表达。

《志愿军:浴血和平》在叙事上展现出三大鲜明特色:一是双线叙事的创新,构建紧张立体的结构;二是英雄群像的塑造,延续前两部的基础并加以拓展;三是情感表达的升华,将宏大叙事与多层情感交织,使影片不仅呈现战争的残酷,也传递和平与牺牲的厚重价值。这三方面共同构成影片的叙事核心,既呼应前作又实现突破,为“三部曲”的收官提供了更完整的表达框架。

该片在叙事上最具突出的创新是双线并进,将前线战场与中美谈判桌置于同一叙事框架之中,形成“有硝烟的战场”与“无硝烟的战场”的同频对照。影片一方面通过上甘岭战役、金城战役等场景再现志愿军在极端艰苦条件下的鏖战,呼应了“打得一拳开,免得百拳来”的信念;另一方面,以747天、158次会议的小到细节、大到战略的外交拉锯呈现中美双方在谈判桌上的微妙博弈,揭示“弱国无外交”的残酷现实,以及中国寸步不让、凭借战场胜利来赢得尊重和主动权的硬道理。两条叙事线相互映照,使观众在同一时间跨度内感受流血与博弈的双重压力,从而更深刻地体会和平的来之不易。双线叙事不仅提升了影片的情节浓度和思维纵深,也将战争与外交、牺牲与坚持、胜利与和平之间的复杂关系立体化、可视化,构建出“三部曲”最具辨识度的叙事格局。

《志愿军:浴血和平》在英雄群像的塑造上延续并深化了前两部的创作路径,把个人记忆、集体精神与民族叙事进行巧妙地衔接。影片通过黄继光牺牲这一经典段落,将课本中的历史符号转化为鲜活的银幕影像,借升格镜头、特写与多角度重现,使观众直观感受到舍小家为大家、英勇无畏的牺牲精神,民族记忆由此具象化、可感化。同时,赋予林月明等人物浓烈的悲情底色,她在重病之下仍坚守岗位,直到火柴熄灭、香烟落地的象征性瞬间,成为“燃烧一生”奉献精神的视觉注脚。谈判代表与前线将士形成呼应,一条战线冒死浴血,另一战线寸步不让,共同诠释“为和平奉陪到底”的决心意志。影片由此实现了从单一英雄到群体英雄的叙事跃升,使志愿军的精神谱系在多重人物、多种命运交织中更加立体,也让观众在多维情感通道中体悟到“和平来之不易”的深刻意涵。

影片在情感表达上完成了从历史叙事到精神传递的升华,用具象化的影像和象征性场景让宏大主题落地为真实感受。全片最具感染力的段落之一是烈士遗骸回国:飞机接回烈士忠骨、祖国以最高礼遇迎接,既展现“落叶归根、魂归故土”的民族情感,也将“烈士精神永存”的价值定格在观众心中,用温暖与希望收束全片的悲壮底色。影片还借“石头摆和平鸽”这一意象将对和平的渴望形象化:志愿军官兵在血火之中仍以石头摆出和平鸽的形狀,象征中国人民对和平的真诚追求与不懈信念,同时通过中美双方对这一意象的不

同态度反衬出中国的大国气概和对和平的追求。这些细节将战争叙事中的牺牲与坚守转化为观众可共鸣的情感记忆,使影片在“三部曲”的收官之作中实现情感与精神的双重升华。

在完成叙事结构与精神内核的统一的同时,《志愿军:浴血和平》在艺术与技术层面运用“三高”的影像实现了突破。影片不再仅以宏大场面取胜,而是通过情节浓度、历史还原和影像品质构建出独特的视听语言,使从战争到谈判再到和平的主题在片中得到更高层次的落地与延展。

首先,影片的情节浓度高,在有限时长中汇聚了多条关键战线与人物命运,使叙事张力在影片中始终贯穿。通过上甘岭、金城等激烈战役展现志愿军在极端条件下的坚毅与牺牲,并在外交场景中不断叠加细腻的人物瞬间与象征性细节,让宏大历史与个人命运交织呈现。例如,在谈判的中立区,林月明看到朝鲜儿童时说出“和平就像一个小孩子”,这一细节不仅缓和了紧张氛围,也让观众直观感受到和平的脆弱与可贵。正是通过这种高密度的情节设置,将残酷战场、复杂博弈与温暖细节有机结合,使“牺牲—坚持—和平”的价值表达更具可感性,也让历史叙事在张力和节奏之间取得平衡,从而在情绪、价值与思想上对观众形成持久而深刻的冲击。

其次,影片的历史还原度高,通过真实的细节重建,让观众在银幕前获得接近历史现场的感受。重点再现上甘岭战役,战争场面宏大、视觉冲击强烈,细节真实地刻画了战役的激烈与残酷,呈现出志愿军在极端环境下的顽强坚守与集体牺牲精神。这一段落不仅让观众体悟到和平的来之不易,也打破了单一英雄主义的叙事,将黄继光等英雄事迹放入更广阔的集体背景中加以展现,使民族记忆在整体战争语境中获得新解读。同时,还以为“谈判的可视化”强化真实感:六万页档案、超长周期与多次中断的过程,被具象化为“书山云海”的画面和唇枪舌剑的交锋,展示出中国在外交场合的坚韧与精神硬度。这些场景不仅使观众感受到志愿军在战场上的牺牲,也在谈判桌上直观体会到坚持底线、寸步不让的精神,从而把牺牲精神、民族意志与和平信念深深嵌入观众心中。

最后,影片在影像质量上实现全面提升,以工业级制作水准构建出了极具冲击力和仪式感的银幕世界。在摄影、美术、后期特效等环节全方位升级:战场烟火、兵器、地形、服装、指挥部与谈判场景均还原历史细节,通过在真实场景中组织大规模群演与后期特效相结合的方式,营造出强烈的沉浸感。并在战争场面上多元全面展开表现,上甘岭暗夜反击、坑道作战、金城坦克激战、铁道运输的反“绞杀战”等场景形成全景式张力,让观众直观感受到志愿军在战场上夺取主动的强大气场。这种工业化水准的影像呈现,使该片在展现出战争片特有纪实力量的同时,也实现了文化记忆的深度延展。

《志愿军:浴血和平》作为系列收官之作,把前两部铺陈的人物、事件和精神内核整合为更完整的整体,构成了历史、影像、观众这三者的共情回路。观众不再只是“看一场战争”,而是被引导进入“理解一段历史、感受一种精神”的场景之中。奉献与牺牲也不再停留在抽象口号,而是通过真实场景、细腻影像和群体人物得以感知和共鸣。影像不仅是再现历史,更是联结国家记忆、民族精神和个体体验的媒介,也是基于“我者思维”上的“他者思维”,使电影本体与观众形成了情感共同体。在观影的过程中,创作者、影片本身和观众这三者形成了一个相互联结的共同体,使影片真正实现从战争叙事到精神共同体的提升与转化。

《志愿军:浴血和平》在战争片的传统框架中开拓出战场与谈判的复合叙事路径,将宏大历史与当代视角有机结合,强化了战争反思与珍视和平的主题内涵。影片在视觉奇观与情感脉络之间寻求平衡,使抗美援朝精神在新时代语境中焕发新的生命力,并通过鲜明的群像与精细的细节建立起与当下观众的深层共鸣。更重要的是,它将“谈,大门敞开;打,奉陪到底”的精神内核转译为当代观众可感可悟的价值共识,使和平不再是抽象口号,而是铭刻在影像与情感中的切身经验。作为“三部曲”的终章,《志愿军:浴血和平》不仅完成历史叙事的闭环,更以鲜明的艺术语言和精神张力为中国战争电影展现出新的纵深与格局,留下穿越时空的共鸣与思考。

红韵流芳 银光铸魂——评纪录电影《她是红线女》

■文贾磊磊 周蕾

红线女是中国著名粤剧表演艺术家,也是粤剧“红腔”的创始人,她师承传统,刻苦磨练,改革创新,留下了无数经典的舞台艺术形象。同时为了粤剧的振兴、发展呕心沥血,不辞辛苦。晚年的红线女为了培育粤剧新人,提携后生,更是不遗余力地奔走呼号,为年轻人搭台唱戏,更亲力亲为的将粤剧传播至海外——“她是中国的红线女,也是世界的红线女”。纪录电影《她是红线女》分别以“归来”“登攀”“传播”“永恒”为主题篇章,将粤剧大师红线女的生命历程、艺术生涯、家庭生活、品德修养等传奇人生徐徐展开,勾勒出一位伟大的艺术家的生命轨迹,也奏响了传统艺术在时代浪潮中的铿锵乐章。

家国同构与个体命运

纪录电影《她是红线女》用渐进式的叙事结构,层层递进。辅以情景演绎、档案影像呈现、相关人物访谈的叙事方式,将国家与民族的宏观背景与个体命运的微观叙事交织在一起,将红线女的人生重大转折点与国家的命运联系起来,抗战时期、新中国成立、改革开放、新世纪等重大历史节点所带来的时代变化,勾勒出在历史的宏大主题下红线女个体命运的变化弧线。

纪录电影以宏阔的历史视角切入,首先用档案影像呈现与情景再现的方式再现了烽火战乱的抗战时期的历史画面。红线女原名邝健康,祖籍广东开平,父亲开有一药厂,原本邝健康应是典型的西关小姐。1938年时值日军入侵广州,邝家药厂被夷为平地,全家沦为难民逃至澳门,生活艰难。尔后,邝健康以红线女的身份加入马师曾(红线女丈夫)的剧团,在战火纷飞年代,他们勇敢地抗日而进行的义演募捐活动,但却时常被日军的空袭打断。甚至在1944年,因躲避日军飞机轰炸,红线女与丈夫马师曾前往广西八步,那里条件艰苦,红线女差一点因难产而失去生命。“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍”,遭受苦难的国家裹挟着民族的苦难,个人理想的微光往往在时代的

阴霾中难以摇曳生辉。

新中国成立后的历史段落中,纪录电影用厚重的笔墨通过红线女的自述及解说展现了新中国的党和国家领导人对戏剧文化和艺术家们的关心、重视和培养,在这里她感受到了艺术家是有尊严的有地位的。1955年,红线女在拍摄电影《我是一个女人》时,无意间翻到内地画报,画报上展现了祖国建设的新面貌,与她在港所听闻到的描述完全不一样。通过报纸这一媒介所传播的信息,强化了红线女对于民族共同体的想象,此时的红线女对内地有了无限的期待与憧憬。而就在同年,她作为香港代表团的代表受邀参加了国庆观礼活动,并有幸被周总理接见。此刻的红线女不仅被威武雄壮的国庆大阅兵所震撼,更被国家领导人对一个艺人的关怀所感动。她强烈的意识到,个人的命运只有和国家命运紧密相连,才会有光明和未来。很快,她便下定决心要回到祖国内地发展粤剧事业,并且相继创作出了诸如《搜书院》《关汉卿》《山乡风云》《昭君出塞》等一大批经典的粤剧作品。

改革开放的时代转型期,国门打开,进一步解放思想、对外开放使得中国的文化艺术有了更开阔的传播渠道走向世界。这一时期,红线女先后前往俄罗斯、朝鲜、越南、日本、阿尔及利亚等地进行艺术交流学习多达50余次,她将粤剧的魅力播撒到了世界各地。纪录电影通过对过往红线女的演出实录的影像整合,用直接影像、解说、人物采访的方式,呈现了这一时期红线女为粤剧的传承、创新、突破所作出的贡献,影像以历史的事实再次证明“她是中国的红线女,也是世界的红线女”。

复调叙事的美学策略

纪录电影《她是红线女》的影像呈现中,我们可以清晰看到复调叙事的典型美学策略。纪录电影巧妙将故事的讲述镜头让渡给了历经红线女人生各阶段的他者,由不同身份、不同视角的叙述者共同勾勒红线女的立体形象。这些众多的各自独立而不融合的声音,平等地各抒己见,形成多声部的对话与共鸣,每个声音和意识都具有同等重要的地位和价值。

在艺术成就的维度上,纪录电影邀请了文化界的专家,如原文化部部长王蒙、著名戏曲评论家安志强、中国艺术研究院研究员谭志湘、中国新闻社原副社长周秉德等,从宏观的艺术维度精确解读了红线女所取得的辉煌成就,并由秦中英、黄壮谋、林榆、何笃忠、谢友良等多位粤剧研究领域的学者,从专业角度解读红线女的艺术精神与创新传承,直观展示了红线女独特的艺术唱腔、音色特质与演唱风格,将抽象的艺术感受转化为可分析的学术语言。这些专家学者的叙述构成了纪录电影的学术维度,为观众理解红线女的艺术价值提供了专业的理论支撑。

在艺术品格的维度上,红线女始终不忘毛主席曾为她写下的题词“活着、再活着、更活着,变成了劳动人民的红线女”,依据毛主席的嘱托,红线女为自己题下艺术誓言:“我的生命属于艺术,我的艺术属于人民”。她的一生都在为人民而创作,不忘人民的嘱托,不负人民的期待。她是忠诚的革命战士,也有着至高的艺术追求,因此对艺术创作、对艺术教育都有着严苛的要求。纪录电影聚焦于她生动的教学实践,通过郭凤女、苏春梅、琼霞、崔玉梅、陈凯明、曾小敏等多位弟子的深情回忆,展现了大师在艺术传承上的无私与执着。除了师徒传承关系之外,红线女以广阔的胸襟提携后生,刘德华、张学友、南红、容祖儿等香港艺人都曾受过红线女的恩惠,她倾心的扶持新人,让我们从多面向感受到作为艺术大家的红线女既有严格要求的一面,又有温情关怀的一面,使人物形象更加立体丰满、真实可信。

在家庭生活的维度上,纪录电影虽并未浓墨重彩的描摹红线女的婚姻家庭生活,但借由其子马鼎盛讲述,我们看到了一个在战乱时期为抗战募捐而四处义演,即便东躲西藏仍旧不退缩不放弃的具有高度爱国情怀的红线女;也看到了一个身体虚弱,却仍旧忍着疼痛为粤剧的传承而奔波的坚韧的红线女;以及即便在生活上分手,却仍旧因相同的艺术追求

而并肩同行的豁达明朗的红线女。

此外,纪录电影还特别收录了国际友人的叙述,从跨文化的视角解读红线女的艺术影响力。马来西亚、加拿大、新加坡等地的粤剧爱好者回忆了红线女为推广粤剧而作出的努力,才使得粤剧能够冲破国界、冲破语言,在不同的国家和地区深受当地民众的喜爱。这些来自不同文化背景的叙述,不仅拓展了纪录电影的国际视野,也从侧面印证了红线女艺术成就的普遍价值,以及她在跨文化交流中所扮演的重要角色。

这种多元视角的复调叙事,使纪录电影《她是红线女》成功避免了人物塑造的扁平化与概念化,而是让不同的声音相互对话、相互补充,最终在观众心中勾勒 出一个爱国的、专业的、敬业的、勇于突破的、心胸豁达的、追求卓越的立体的红线女形象。

艺术生态的传承构建

红线女对粤剧的贡献绝非止步于舞台艺术的精进,更在于构建起粤剧强大的弘扬、传承、创新的艺术生态系统,在于她对粤剧艺术传承的系统性思考与创新性实践。在她看来粤剧的传承和发展要在保持粤剧美学本体的前提下,对表演程式、传播媒介、观众群体进行持续重组,构建出具有自我更新能力的艺术生态系统。这正印证了费孝通先生所提出的“文化自觉”的精神,红线女将粤剧的艺术生态建设建立在对“根”的找寻与继承上,对粤剧的发展趋向有规律性的判定和持续性的指引,对文化艺术的发展有主动的使命担当,在粤剧的艺术生态建构中扬起了文化责任。

红线女艺术中心的创立是对粤剧的传承和发展提出系统性思考的集中体现。纪录电影通过直接的影像记录展现了红线女艺术中心的重要功能,在艺术研究方面,中心收集整理了大量红线女的演出资料和艺术心得,建立了完善的档案库,为粤剧研究提供了宝贵的第一手资料;在人才培养方面,中心开设专业的培训班和工作坊,吸引了众多年轻演员前来学习“红派”艺术,形成梯队式的人才培养机制,使得粤剧的发展有了强有力的平台保障。

在艺术形式创新方面,纪录电影重点记录了红线女主导创作的粤剧动画电影《刁蛮公主慧驸马》的过程。这部作品将传统粤剧与现代动画技术相结合,既保留了粤剧的唱腔和表演精髓,又通过动画的形式拓展了叙事空间和表现手法,吸引了大量年轻观众。这种跨界媒介叙事不仅拓宽了粤剧的受众群体,更打破了传统戏曲“舞台中心主义”的传播局限。让我们看到了一个到了晚年仍始终践行着文化自觉的红线女,和年轻时一样,勇于突破,勇于挑战,敢于成功。

在艺术传承方面,红线女与中山大学开展的为时三年的粤剧编剧进修班,为粤剧事业的发展培养了一大批中坚力量,时至今日进修班的学员都已成为业务骨干;将青少年作为培养对象,红线女说这不是为了培养自己的接班人,而是为了培养戏剧的接班人、观众的接班人。晚年时期,年事已高的红线女拖着病弱的身体依然奔波于大大小小的粤剧宣传活动中,常常为了一个不大的文化交流活动乘坐五六个小时的汽车也毫无怨言。这些真实的影像记录,让我们真切的感受到了红线女对粤剧的热爱,以及对粤剧传承的执着与坚守担当的文化责任。

总之,纪录电影《她是红线女》通过历史维度的深度挖掘、叙事策略的创新运用与文化哲思的有机融入,超越了对粤剧大师红线女个体生命的单纯记录,而成为一部镌刻着文化传承的影像作品。在这部作品中,不仅完成了对一位艺术家的致敬,更引发了关于“国家与个人”“传统与创新”等命题的深层思考。使得粤剧已不再仅仅是个人的艺术印记,而成为一个民族文化事业中生生不息的创新力量的启示性文本——这或许正是纪录电影最珍贵的价值所在:她在记录个体艺术生命的同时,为民族文化传承留下了可资借鉴的精神路径。

(贾磊磊,海口经济学院南海艺术学院科技学院院长;周蕾,中国艺术研究院研究生院影视系2024级博士生)