

做人民的好演员

——访电影艺术家王晓棠

■本报记者 袁丽萍

王晓棠,江苏南京人,1934年1月出生,于1948年3月举家迁回南京,转往杭州。1952年9月,我参军到中国人民解放军原总政文工团京剧团。由于我随京剧团到西北部队慰问演出时多次担任报幕工作,表现比较出色,于1954年3月调入原总政话剧团。1955年借到长春电影制片厂拍摄了我的第一部故事影片《神秘的旅伴》,1957年又拍摄了《边寨烽火》。1958年3月,我被调到八一电影制片厂。

1963年电影《野火春风斗古城》中,王晓棠饰演金环、银环。

记者:您的军旅艺术路是怎样开始的?

王晓棠:从5岁到14岁,我在重庆待了9年,1948年3月举家迁回南京,转往杭州。1952年9月,我参军到中国人民解放军原总政文工团京剧团。由于我随京剧团到西北部队慰问演出时多次担任报幕工作,表现比较出色,于1954年3月调入原总政话剧团。1955年借到长春电影制片厂拍摄了我的第一部故事影片《神秘的旅伴》,1957年又拍摄了《边寨烽火》。1958年3月,我被调到八一电影制片厂。

记者:您在电影《神秘的旅伴》中担任女主角,第一次登上银幕,便给观众留下了非常深刻的印象。

王晓棠:《神秘的旅伴》讲述的是发生在云南边境的反特故事。最初的电影名字叫《两个巡逻兵》,由长春电影制片厂拍完后送审,电影局领导建议片名改成《神秘的旅伴》。这部电影在1956年春节上映后,大家都知道那个演小黎英的姑娘,叫王晓棠。

记者:电影《边寨烽火》获得国际电影节大奖,在拍摄这部电影的过程中有着怎样的故事?

王晓棠:《边寨烽火》是长春电影制片厂的第一部彩色故事片。1957年,《边寨烽火》已经拍到快一半的时候,导演林化决定换成我饰演女主角玛诺。我一到位导演便临时决定拍摄一组正式的特写镜头:“思念多隆”,内容是丈夫多隆因为被坏人挑唆,跑到界河对岸国民党那边,玛诺深夜在大树下思念他。我一秒钟入戏,俯身采了一朵花,举到眼前,泪水顿时顺颊而下。导演看得忘记喊“停”,我便一直延伸情绪。1958年,这部电影拿到“第11届卡罗维·发利国际电影节”参赛,我获得了“青年演员奖”。

在担任八一电影制片厂厂长期间,王晓棠办公室对面的一间屋子里,放着一张剪辑台,它记录了王晓棠在这张剪辑台上工作的日日夜夜。电影《解放大西北》《追踪李国安》都是在这里完成的。

海风拂面,夜幕渐起,伴随着嘹亮的《强军战歌》,一场海边故事拉开帷幕。近日,北部战区海军某勤务保障大队隆重举办“军港先锋故事汇——身边典型宣讲”专题党日活动,现场高潮迭起,气氛热烈。

“铁马秋风、战地黄花、楼船夜雪、军港冷月,是他们的风花雪月。40年,风雨砥砺,薪火传承,40年,厚积薄发,续写荣光,他们坚守的精神点亮军港夜空。”这是赠予该大队供电中队的推荐信,也是扎根在一线保障岗位官兵的生动写照。“我们一定做好水电保障力量建设!”现场采访时,供电中队队长张东亮话语铿锵,眼神坚定。

警卫勤务营战士秦铭阳的视频一播放,立刻将现场观众拉回到4个月前

第4643期

届卡罗维·发利国际电影节”参赛,我获得了“青年演员奖”。

记者:在电影《野火春风斗古城》中,您成功塑造了性格不同的金环、银环姐妹俩,我是如何完成这样性格不同人物塑造的?

王晓棠:著名作家李英儒曾是中共地下党员,他创作了长篇小说《野火春风斗古城》。1962年10月,严寄洲导演找到我,让我出演姐妹二人。我说:“要么就别演,要演就得演好。”当晚,我重新看了一遍小说决定出演。为了演好金环、银环姐妹俩,我与严寄洲导演多次研讨剧本,重写了七八场重要的戏:“姐妹两次相见”“银环夜访”“金环牺牲”……严寄洲导演都采用了我写的戏,拍摄的效果很好。因为这部电影,在1964年评选第三届电影百花奖活动中,我以高票荣获“最佳女主角奖”。

记者:电影《英雄虎胆》中的阿兰是您唯一扮演的反派角色,您也曾说过,您创造了一个特例。这是一个怎样的特例呢?

王晓棠:我将要调到八一厂的前夕,原总政话剧团一位女队长对我说:“听说你一到八一厂就要演《英雄虎胆》里面的女特务阿兰,你一定要不要演。你之前演的小黎英、玛诺都是非常善良的姑娘。”但我看了剧本后,觉得阿兰不是一个完全的反面人物,她是一个“被侮辱、被损害的形象”。演员应该能演各类角色,做到一人千面。电影上映后,我熟悉的战友和观众,当看到最后一枪把阿兰打死了,惋惜地说:“她也‘牺牲’了。”

说:“她也‘牺牲’了。”对一个反面人物表现出惋惜,这在当时有着一定争议。但我认为这才是阿兰。厂长陈播说,她演出了人物的复杂性。所以,这部片子是我唯一演过的反派,但是它创造了一个特例。

记者:您塑造了很多生动且富有感染力的人物形象,也创作了很多部优秀的电影作品,您能讲讲自己的心得吗?

王晓棠:刻苦用功。每部片子每天拍完戏,我都要写笔记,总结自己今天的拍摄哪里做得好,哪里做得不好。1958年,我在《英雄虎胆》中饰演女特务阿兰,1959年我又在电影《海鹰》中演一个女民兵连长王芬。当两部电影的剧照放在一起,大家都说这是两个演员。这是我希望达到的效果:一人千面,而不是千面一人。

记者:电影《翔》是您自编、自导、自演的电影,您为这部电影的创作付出了巨大的心血。

王晓棠:电影从筹拍就不顺利,由于种种原因厂里没有投入拍摄。但我不想放弃,经过两年多的周折,电影终于由四川峨眉电影制片厂投拍。1983年,电影上映,得到原总政领导、华侨界、科学界一致好评。我由此被任命为八一厂故事片导演。

记者:为了创作电影《老乡》,您曾经六次前往洪泽湖革命老区,您的动力源泉在哪里?

王晓棠:六年林场的基层锻炼让我更加清晰地认识了人民是十分具体的。1984年,我担任八一电影制片厂导演后,本来要拍抗战时在洪泽湖发生的一个战斗故事。可到了洪泽湖老子上山一看,当地很穷,应该拍摄现在在洪泽湖的故事。于是,我穿上一双布鞋,戴一顶草帽,背一个背包,乘火车到南京后,再乘长途汽车到淮阴。然后换船到老子山,船上都是卖小鸭子、大饼油条的乡亲们。我住的地方,说是个招待所,其实就是一间小屋子,两个床,床上铺着稻草,我把自己带着的铺盖铺上就是下榻的地方。老百姓把他们当成他们的乡亲,给我熬的粥里多加一把姜米,就是招待我的美食。为了不给他们添麻烦,我先后去了六次,写出剧本,拍成影片,主题是我们胜利了,不能忘记老区人民。影片放映后,得到湖北、江苏和其它老区的观众一致赞叹。

记者:《大决战》《大转折》《大进军》一系列重大题材的电影创作,在中国电影史上留下了浓墨重彩的一笔。当时创作的过程是怎样的?

星光照亮军港夜空

■鲍骏 崔旭

明大义,与爱人共同进步。对使命忠诚,对爱情忠贞,这支军营“铿锵玫瑰”娇艳盛放在祖国海疆!“随着荧幕上卷轴缓缓展开,赠予预报员戴晶的推荐信映入官兵眼帘。戴晶是某战场环境保障队的一名预报员,先后两次在战区和海军预报比武中取得骄人成绩。新婚不到一个月,同为军人的丈夫上岛任职,她毅然一个人撑起了照顾两个人的重担。正如讲述人所说“共同的信念和追求,让分隔两地的军人夫妻,更能相互理解和支持。他们的故事告诉我们,双军人的爱情更有催人奋进的力量!”

“军港先锋故事汇——身边典型宣讲”专题党日活动,是该大队推进“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要抓手。

六位不同岗位的官兵作为先锋故事宣讲人,登台讲述身边故事,或慷慨激昂,或娓娓道来,将一个个感人至深的强军故事生动呈现给官兵,既树正气,又接地气,更鼓士气。戴晶、秦铭阳、马凤霞、胡焯辉、李军考……这些名不见经传的名字,闪耀在强军舞台的聚光灯下,成为身边战友心中璀璨的明星。一轮明月在海面上升起,照亮了这片沸腾的蓝色海洋,与党旗、军旗挥舞汇成的红色海洋遥相辉映。“我和我的祖国一刻也不能分割,无论我走到哪里都流出一首赞歌……”晚会在全体官兵齐唱《我和我的祖国》的歌声中圆满落幕。灯光熄灭,榜样的力量化作漫天星光,照亮军港夜空,照耀前行之路。

王晓棠:1988年6月,组织任命我为八一电影制片厂主管生产的第一副厂长。当时定下:精品就是要讲究不将就,每部电影的样片,我们全天24小时等候看片,生产副厂长和各部门主管都要看。我任副厂长时,1991年12月24日《大决战》全部拍摄结束后,《大转折》《大进军》系列电影在第二年同时呈梯度开拍。《大转折》的创作更是非常严格,刘华清副主席带领当年参战的人员讨论镜头剧本。《大进军》系列制作也很严格。当时,我在办公室对面一个空屋子支起一个剪辑台,经常是白天办公,下了班吃完晚饭,7点到9点剪辑《席卷大西南》,9点到11点剪辑《南线大追歼》……一直要等到我们八一厂再也没有能力更好了才能送出去审查。所以那些片子电影局的领导认为是精品。

记者:您编导拍摄了电影《芬芳誓言》,李季林先生称您拍的这部影片为“杰出的影片”,这部影片的一大特点是全部使用非职业的演员,您当时是如何考虑的?

王晓棠:这部电影看上去是两岸间普通老百姓的故事,却是十几亿中华儿女牵系心间的头等大事——人民要团圆。电影要想做到以情动人,就必须特别真实。所以,我们没有请职业演员,全部邀请其他职业的人士来饰演片中的人物,其中有大学教授、教授、作协主席、也有台商。他们的身份和经历给影片带来最真切的效果,唤起海峡两岸强烈的共鸣。我是演员出身,给他们讲戏,帮助他们准确地把握人物是您的优势,观众认为每个角色都特别真实,富有感染力。专家认为,这是演员演不出来的“惊人的真实”。

记者:对未来军旅题材电影的发展,您有什么建议?

王晓棠:所有的片子,不管您场面多好,最终落脚点是在写人。所以,创作人员一定要深入基层部队,深入官兵内心。演员最起码的是要德艺双馨。从电影管理角度来说,国有电影企业,民营电影企业都大有可为。对拍摄军旅题材作品拍得好的,要奖励;要严格管理,有人做得不好的也要拿出硬招实招,教育、惩处。

(王晨光、周 洋整理)

采访手记

我是一个兵

■袁丽萍

采访这天,王晓棠坐在沙发上,腰杆挺直,一身碎花长裙,优雅大方。如果不是看过资料,很难将神采奕奕的她与85岁联系起来一起。

王晓棠说,自打入伍后,印象最深的一句话就是“我是一个兵”,当兵就得有兵的样子。

那年要出版个人电影画册,她特意选了那张年轻时身着军装、英姿飒爽的照片作封面,军帽上的红星映衬着青春的风采。

要刻苦用功,要精益求精,王晓棠从年少入行始便以文艺精兵的标准要求自己。台上一分钟,台下十年功。几十年艺术生涯,塑造出众多经典人物,这背后,是辛劳,是汗水,也是一个兵的热爱与奉献。

是啊,正是兵的坚强,兵的意志,让这位女演员一直如此美丽,让她在军旅电影史上留下了印迹格外动人。

基层文化景观

江河、田野、青草地,黝黑的皮肤在阳光下泛着光泽。口琴、小号、手风琴,动情的歌声在训练场飘荡。武警湖南总队“魔鬼周”的训练场上,一支野战文艺小分队忽然出现。悠扬的口琴声响起,随后4位歌手献上一首饱含深情的《我和我的祖国》。受他们的感染特战队员们齐声高唱《祖国不会忘记》,以“战地快闪”的形式向伟大祖国母亲发出忠诚誓言。

为什么选择在“魔鬼周”训练场组织“快闪”?该总队宣传处处长李斌认为,“魔鬼周”是对官兵身体与精神的双重考验。在连续数日穿深山、越沼泽、一步步挑战极限后,官兵更需要精神信念的支撑。此时,野战文艺小分队为他们搭建一个舞台,释放心中的胜战热情,一定能受到官兵欢迎。

下士于顺顺是此次参加“魔鬼周”的一名特战队员。去年,他连续四季度在魔鬼周中取得优异成绩,被评为“极限勇士”。在这场“快闪”中,于顺顺感受颇深:“自己来唱响这些歌曲,心格外激动。革命先烈用鲜血换来我们今天的幸福生活。我们有责任继承他们的遗志,接过他们的钢枪,誓死捍卫和平。”

从制定脚本、选人分工到正式开机拍摄,关于这次“快闪”,武警湖南总队宣传处提前3个月就做了谋划。该总队新闻文化站站长文建担任此次“快闪”的总导演。“魔鬼周”训练不可能为我们而暂停,只能“一遍过”,我们只有一次机会。”统筹会上,文建合理设计了摄像机位、演员走位、画面分镜,将剧本的节奏精确到了3秒以内,力求一气呵成、自然流畅。

“经过多次打磨配合,我们终于把每一个环节都踩准了,只等正式开机。”和团队里的每一个人一样,负责无人机航拍的雷建业对这次“快闪”充满了信心。驻地阴沉多雨的天气让拍摄一度受阻,为了找到合适的拍摄时机,野战文艺小分队决定一路跟随大部队的行程。3天课目训练,每日奔袭近40公里,途中处置突发情况、穿越染毒区等一系列课目轮番上阵。野战文艺小分队化身战斗员,不仅全程参与训练,还在休息间隙为参训官兵带来快板、歌曲等节目。那天,眼看气氛正浓,野战文艺小分队队员王璐曼建议:不如就在这儿把快闪的歌曲教给大家?《我和我的祖国》是一首脍炙人口的歌曲,没多久,官兵质朴而热情的合唱就传遍了整个训练场。

武警湖南总队第二季魔鬼周的训练场上,野战文艺小分队用“快闪”歌曲献礼新中国70华诞。图为文艺骨干王璐曼(左)、李尚(右)热情献唱《我和我的祖国》。

「战地快闪」唱响祖国赞歌

■谭卓廷 杨 韬

训练间隙,天空开始放晴了,草坪上的雨露被太阳照得熠熠生辉,映照出官兵欢乐的脸庞。小分队当即开始拍摄,“机器全部架设到位,歌手、乐手检查设备,人员进入预定位置,航拍器进入轨道。”

在“快闪”视频最后,手举着国旗的500名官兵组成了一面镶有“70”的旗帜,象征着献礼新中国70华诞。这段“我和我的祖国”快闪视频在媒体平台播出后,引来众多观众点赞。有人这样评价:这场“快闪”中看到的是普通士兵走上舞台,唱出内心真挚的声音。有战士说:“哪里有野战文艺小分队的旗,哪里就有欢声笑语。”

“骨子里有兵味,演出才有韵味,战士们看了才有回味。”回忆起这段“魔鬼周”的经历,王璐曼感慨良多。正是因为一路上与参训官兵同甘共苦,他们的歌声才能融进兵心,被大家喜欢。

创作者的高兴事

■梁超 郭伟峰

今天我出境

静静站在台后,听到台下战友阵阵热烈的掌声,叫好声,郭娅的脸上绽放出灿烂的笑容。初秋大漠,风沙扑面,战车轰鸣,第82集团军某旅正在进行野外综合演练。休息时间,一支“文艺轻骑队”来到驻训场,为官兵送上最真切的慰问。郭娅便是此次演出的队长。从接到大漠巡回演出任务,她就开始紧锣密鼓地筹备节目、组织排演,一向爱笑的郭娅成了队里最严肃、最较真的人:“这次要演几个新作品,咱们得抓紧时间创作”“这首歌曲词要加几个字,再修改一下”“这个动作应该再调整”……

后,郭娅满怀憧憬地迈进部队大门,梦想着成为军营艺术舞台上最亮的“星”。但没想到,第一次登台演出就让她笑不出来——虽然军校学的专业是文学与戏剧影视,但自己对基层官兵的“口味”并不了解,眼看离演出剩几天时间,创作的小品《干事下连》却始终没通过审核。

“想创作官兵喜闻乐见的节目,你得知兵事、懂兵心。”宣传科长的一句话点醒了郭娅。她白天拿着剧本去基层连队,感受兵生活,记录兵语言,晚上回去加班加点修改,第二天再让官兵谈感受、提意见……《干事下连》终于通过审核登上舞台,受到官兵欢迎。

随后的日子里,郭娅吸取教训,一有时间就去连队体验生活,部队官兵也都知道有个肯下苦功的创作者郭娅。一年时间,她记录了满满4大本“兵言兵语”。从基层的兵情兵事中,她汲取到丰沛的创作灵感,创作出一批官兵叫好的文艺节目。其中,表演唱《二年兵的梦》一亮相,就受到官兵的热烈追捧,还获得原北京军区“多彩的军营”文艺汇演创作二等奖。“都说从兵中来、到兵中去嘛,为战友创作、表演是我最高兴的事儿。”郭娅终于找到了基层文艺骨干的最佳打开方式。

郭娅被推荐到集团军文艺集训队当队长后,从头开始带队伍、练节目,面对种种挑战和困难,郭娅又露出了她甜甜的笑容:“舞台更大了嘛,为兵服务,一直坚持下去就对了!”

图为郭娅近照。 史浩摄