

“人这辈子，能干好一件事，就不亏心”

——电影《守岛人》五思

■仲呈祥

用电影致敬英雄

——专家谈电影《守岛人》

李准(中国文联原副主席、文艺评论家):

看这个片子从头到尾都很激动。我看剧本时很感动,观看片子比看剧本更感动。英雄题材的电影,我至少看了100部以上,我觉得这个片子是我们英雄题材影视剧创作的一次非常有意义的突破,是军事题材创作一个很特别的突破,也是我们整个现实题材创作的一个重要突破。

饶曙光(中国电影评论学会会长、电影理论家):

在这部影片中,所有我们想表达的东西,我们的思想高度,我们对人物的把握,都用电影化的手段来实现了电影化的呈现和表达。作品没有那些高大上的、模式化的、空洞的表达,而是用很多细节来表达。片中,小豆子以为王继才不知道他父亲是岛上牺牲的连长,其实王继才早知道。就是在类似的细节当中凸显了电影化的呈现。现在的观众观影经验都很丰富,你只要点到,观众就能够感受到。还有很多桥段,我觉得都会成为中国电影史的经典:父亲跟儿媳走过长长的路、对渔村建造的呈现,这些镜头太棒了。还有两段打扑克牌“斗地主”,王继才跟王部长“斗地主”,最后跟妻子“斗地主”,这些细节不是一般的创作者能够编出来的。它一定是情动于中,才能够把这些细节真正捕捉到,并用电影化的方式表达出来。

明振江(八一电影制片厂原厂长、中国电影制片人协会理事长):

这部影片非常好地运用了现代电影语言,电影的叙事、质感和画面都非常自然流畅。影片注重用电影的特性,用镜头说话,用影像讲故事,用真情感染人。王继才守岛“守一天就要守出样子来”和王仕花“你守岛,我守你”成为经典台词,不仅让人印象深刻,也突出了作品的主题。

另外,电影呈现了不同季节、不同时空,不同光线下的海岛,既有在狂风恶浪当中孤立的小岛,又有阳光灿烂下欣欣向荣的小岛。小岛的变化、惊涛骇浪的描写等,让这部影片的电影语言非常丰富,充分带动了观众的观影情绪。王继才不断地挥舞红旗,不断地在岛上跑动,使整个影片都在动态、动感当中,这一下就把电影的节奏加快了。从一开始王继才有生存的困境,到最后他挥舞国旗敬礼,这个过程让我感受到了“心中有信仰,脚下有力量”。

王一川(北京师范大学文艺学研究中心主任):

整个影片特别善于提炼主题,留下

了一系列闪光的台词,“不想做变种”“你守岛,我守你”,这种平常的话闪耀着理想的光芒。能够把这样的台词提炼、升华出来,我觉得整个剧组的功夫做得特别深。

总的来说,这部影片树立起平凡而崇高的叙事美学的新标杆,是一部具备艺术观赏价值的影片。在当前“两个一百年”的交汇点上,作品更是一部具有重要感染力和影响力的影片。希望这部影片能够在建党百年之际,给全国观众带来幸福而感动的观影体验。

世界做铺垫,或者说打开了半扇窗。到影片的后半部分,女儿小宝送别王继才时喊出一句“我和弟弟要做暴风雨中的海燕”,这扇窗就一下子全打开了,顺理成章。

陈力导演通过逐渐打开这样一扇窗来展示人物的心灵,是因为王仕花不是一个善于表白的女人,对丈夫的爱就是一份“他守岛,我守他”,可是她的心里却有着“海燕掠过波涛”般的浪漫与诗情。

影片最后部分,王继才和王仕花一起看儿女寄来的照片。这张照片夹在一本陈旧发黄的小册子中,而小册子的封面就是《暴风雨中的海燕》。这个镜头很短,几乎就是一瞬间,而恰恰因为短,或者说恰恰因为导演刻意不强调它,反倒更真实可信,更耐人寻味。“妈妈最喜欢海燕了!”儿子的声音犹在耳畔。

影片的结尾,王仕花独自走上旗台,和逝去的丈夫深情对望,虽然只是幻觉,但这种从心底自然流出的深情,包含着她对丈夫的敬佩,正如她敬佩暴风雨中的海燕——那是一种不屈不挠的精神象征,也是一种爱如大海的真心表白。

陈力导演用简练而含蓄的手法表现普通人的“伟大爱情”,是一次大胆创新。这种创新的成功,源于她对电影艺术的挚爱。《守岛人》中,王继才说:“人这辈子,能干好一件事,就不亏心。不亏心就不白活。”王继才如此,王仕花如此,影片的创作者们又何尝不是如此。

(作者单位:解放军文化艺术中心影视部创作室)

版式设计:贾国梁

光影纵论

观罢由陈力执导、刘烨与官哲主演、八一电影制片厂等出品单位精心拍摄的以坚守开山岛32年的“时代楷模”王继才、王仕花夫妇平凡而伟大的人生为题材的电影《守岛人》,精神为之震撼,灵魂受到洗礼。

我之所以要用王继才朴实而深刻的自白“人这辈子,能干好一件事,就不亏心”,作为这篇观后感所拟小文的题目,是因为我以为这既是全片的灵魂,也是王继才、王仕花夫妇人生精神境界的真实写照。由此,我想起了不久前去世的北京大学著名教授张世英先生留给我们的箴言:“西方哲人苏格拉底说‘未经反思的生活是不值得过的’,这是真理;我要补充说‘没有审美的精神自由的人生也是不值得过的’,这也是真理。”这位学贯中西的百岁哲人的哲思,与平凡而伟大的守岛人王继才的自白,共同道出了至纯至美的人生感悟,便是像王继才这样32年做好坚守开山岛这“一件事”,并为之感到“不亏心”的精神境界。《守岛人》用精彩生动的电影语言,为王继才、王仕花夫妇传神写照、树碑立传,审美化、艺术化地讲述了“守岛人”感天动地的中国故事。

《守岛人》聚焦于人的精神世界,以人带事,事中见诗,这就把现实主义精神与浪漫主义情怀结合在一起。首先是他与妻子王仕花的关系,那种心心相印,那种精神交融,特别是在用水桶为彼此洗澡两场戏,催人泪下,感人肺腑。再看王继才与父母、与岳父母、与女儿小宝和儿子志国、与人武部王部

长,乃至与包老大小豆子的关系,电影用精准生动的细节从不同侧面把王继才的艺术形象立体化了。不仅如此,同样难能可贵的是,除王仕花外,尽管这众多与他产生关系的人物都着墨不多,但由于演员生活化的、以真情投入的表演,如孙维民饰演的父亲、侯勇饰演的王部长、宋春丽饰演的母亲、马少骅饰演的岳父等,也都给观众留下了难忘的印象。

且看银幕上的王继才艺术形象是如何一步步鲜活丰满、走进观众心灵的。

王继才并非完人,也不是一开始就深知守岛这件事对国家、对人民的重要意义。他当初不过是想要在父亲面前证实自己不是赘婿而答应上岛守上十天半月的。他曾因人武部部长王长杰未能派人来接替自己而发过牢骚。他的可贵,是在守岛的人生中不断反思,一步步认清了确保“眨火”(岛上的灯塔)不灭、营救遇险群众、勇斗走私犯、坚持每天升旗的价值,从而自觉地把个人的人生融入“守岛”这件有重要意义的事中,成为一个真正大写的“守岛人”。影片通过精心挑选的生活细节,以艺术镜头聚焦于王继才朴素真实而又高尚的思想形成轨迹,向着王继才精神世界和人性的深处探寻。你看,他从“骂”王部长,到从王部长的眼神里看出对自己的信任后生出自豪感,再到“我与这个岛有缘”“只要组织信任我一天,我就一天不离岛,信任我一辈子,我就一辈子不离岛”……从被动上岛到主动守岛,这种灵魂轨迹的升华,被艺术呈现得自然而然、丝丝入扣。王仕花的艺术形象塑造也是如此。她的辞教上岛,她的岛上产子,她从心疼王继才满身伤痕,到乐观地与王继才玩“斗地主”;她从学挥国旗,到王继才说“花,你挥旗的样子比我好”;她从要丈夫返家,到“你守岛,我守你”“你守一天,就让我陪你一

天”……这一切,都那么栩栩如生,熨帖自然,因而才感人至深。

四

毋庸讳言,《守岛人》的拍摄难度极大。论时空,32年主要集中在小岛上;论事件,主要是守岛。如何才能真正审美艺术化地把人物塑造得血肉丰满而真实感人?如何把看似枯燥的故事讲述得引人入胜且朴实可信?这是摆在创作者面前必须翻越的艺术难关。

《守岛人》主创团队认真学习、领悟、践行习近平总书记指出的“文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活”。他们深入到王继才32年坚守孤岛的生活中,向熟悉王继才的干部群众学习,努力走进王继才的精神世界,以“王继才精神”用心、用情、用力做好拍摄电影《守岛人》这件极具现实意义和历史意义的事。终于,他们以审美方式成功地翻越了艺术难关,使“难点”变成了影片的“亮点”。正如著名电影美学家钟惦耄先生所言:“真正的审美创造,是艺术家面对艺术的难点,以厚实的生活积累、情感积累和思想积累,靠才华和智慧以审美方式翻越难点,变难点为作品的亮点。”《守岛人》正是如此。

《守岛人》的成功实践再次证明:人民的艺术家只有把自己执着于艺术追求融入为时代画像、为时代立传、为时代明德的时代洪流,才能有大出息。同时也再次证明:“加强和改进党对文艺工作的领导,要把握住两条:一是要紧紧依靠广大文艺工作者,二是要尊重和遵循文艺规律。”

五

《守岛人》不仅具有可贵的精神高度和文化内涵,而且具有较高的艺术价值。这种艺术价值,突出体现在对中华美学精神的继承和彰显。

呼唤暴风雨中的海燕

■陈华

戏很满意,因为两个演员都进入到角色中去了。

生儿育女的艰难,更显得王继才和王仕花的爱情平凡而伟大。但如果仅仅表现“守岛人”的艰难,即便是高度真实的艰难,还不足以成就一部好看的电影。这一点,陈力导演是非常清楚的。于是,在“守岛人”的生活中,始终有两只小狗的陪伴,有种树、捕蟹等日常劳作和生活乐趣。但这还不够。在陈力导演的脑海里,有王仕花讲过的一个情景:风平浪静的夏夜,她和王继才躺在屋顶上望着天上的星星,王继才忽然冒出一句:“如果天上的星星掉下来,会不会砸在咱们身上?”

这就是王继才真实的内心世界,不仅有一个民兵战士的家国情怀,还有一个大老爷们的奇思异想。而王仕花呢?她本来就是小学老师,给孩子讲课本里的“暴风雨中的海燕”,这是很自然的。虽然影片没有表现这一点,但孩子的一句“我要做暴风雨中的海燕,妈妈最喜欢海燕了”,就是一种真情的流露。这时候,王继才在船上摆动双臂,模仿飞翔的海燕,瞬间将一家人的亲情和一个男人的性情完美融合。短短一

场戏,为这个“普通人的故事”增添了浓郁的艺术韵味。

环境的真实、情感的真实,是这部影片打开观众心灵的一把钥匙,而电影美学和镜头语言的娴熟运用,是这部影片引领观众走进“守岛人”内心深处的一盏明灯。那风雪中的旗帜、岩石间的小路、湿漉漉的街道、狭小凌乱却温暖的家,让我们对“初心”的感受更真切,让我们对“坚守”的理解更清晰。

陈力导演近十年拍摄的电影,大多是主旋律作品,而且她的每一部作品都带有鲜明的个人风格和独特的艺术表达。比如《血战湘江》的色彩,比如《古田军号》的音乐。新作《守岛人》,则融入了这位女导演对电影艺术的又一次探索。

影片中有一场戏,王继才抱着五岁的儿子看望望远镜,儿子说:“没看到海燕姐姐呀!”这句话不仅是为了表达孩子的天真,更重要的是透露出一个信息:王仕花多次给儿子讲过“海燕”的故事,儿子很想到在大海上飞翔的“海燕姐姐”。这看似闲笔的一句话,实际上是在为展示王仕花的内心

长征

第5209期

