

电影海报赏析

一部革命和军事题材电影,是传承红色基因的重要载体。作为对观众起引导作用的海报,也成为赓续红色血脉的重要见证。很多海报背后都深藏着充满时代感的故事,富有极强的艺术感染力。

为重温电影海报给我们带来的审美冲击力,本版开辟“电影海报赏析”专栏。赏析内容包括影片梗概、海报画面内容、海报画面美学表现手法、海报制作背后鲜为人知的故事等,敬请关注并踊跃投稿。——编者

古城记忆

董兴喜

电影《野火春风斗古城》改编自李英儒同名小说,由严寄洲执导。影片讲述了抗日战争时期,我党地下工作者杨晓冬、金环和银环,不畏艰险在敌人内部与敌特斗争,有力配合解放区军民作战的故事。片中,王晓棠饰演金环和银环姐妹两个角色。该片于1963年11月公映,2005年获得“中国电影百年百部名片”奖,2011年入选国家广电总局电影局“新中国电影选萃”50部优秀影片。

《野火春风斗古城》的电影海报,由该片美术助理费兰馨绘制。费兰馨于1958年从原沈阳军区抗敌话剧团调入八一电影制片厂。当时,正是八一电影制片厂拍摄故事影片的一个辉煌期。厂领导和摄制组最初没交给费兰馨画海报的任务,但她喜欢画画,觉得

有责任和义务做这件事。当时工作环境比较艰苦,费兰馨就在狭小的宿舍里,趴在地上一气呵成绘就了这幅海报。她把海报拿给严寄洲导演看,很快通过并受到好评。电影海报是通过画面来表现主题的,对影片起着画龙点睛的效果。影片《野火春风斗古城》中有一组镜头:由于银环不慎暴露了与杨晓冬接头的地点,眼见杨晓冬被敌特逮捕。银环靠在电线杆旁,露出很内疚、无奈的眼神,这一细节令费兰馨印象深刻。于是,费兰馨就以古城为背景,将银环的这一瞬间形态绘制在海报上——用最简洁的画面语言,突出了“野火春风斗古城”这一主题。

笔者多年前收藏了这张海报。2017年10月,笔者邀请王晓棠、费兰馨在海报上留下了亲笔签名。

英雄壮歌

杜世主

在陆军某旅“狼牙山五壮士”生前所在部队军史长廊,收藏有一张海报。每逢新兵下连,这张海报都会迎来无数敬仰的目光。电影《狼牙山五壮士》取材自抗日战争时期著名英雄故事,透过屏幕,五壮士视死如归、宁死不屈的精神激励了一代又一代中华儿女。

史文焯,八一电影制片厂导演。1958年,他带领摄制组前往狼牙山。他们用了近一个月在当地老乡家里了解情况,登上狼牙山亲身感受战斗现场,后来将这段历史故事用电影方式讲述出来。该片公映迄今已过去64年,“狼牙山五壮士”这一用生命和热血谱写的英雄壮歌早已深入人心。

《狼牙山五壮士》的电影海报是丰碑式、雕刻式、凝重式的。画面选取了“狼牙山五壮士”跳崖前,最后一刻的英

雄形象。在暖色调的光晕中,这个群像所迸发出的力量感,像一座大山,坚不可摧。不同的神态和表情,相同的眼神与姿态,气壮山河。在海报背景中,硝烟弥漫,乌云密布,相互交融,有力地显示出当时的险境。总的看,海报中形象塑造和周围环境巧妙融合,以烈士与山河同在的气势给观众带来视觉上的冲击。这些不同元素集中展现了一个主题——人民英雄永垂不朽! 现年83岁的河北省电影公司退休电影放映员张子诚回忆,《狼牙山五壮士》公映时他前往农村放映,海报中的五壮士形象深受村民喜爱。《狼牙山五壮士》海报中的整体造型、性格刻画与忠勇精神,成为镌刻于那代人记忆深处的光影情怀。

版式设计:贾国梁

回眸

在中央新闻纪录电影制片厂的光辉史册中,有一支英勇顽强的战地电影摄影队伍。1938年,八路军延安电影团成立,后转战东北参与建立东北电影制片厂,经解放战争后成为北京电影制片厂的新闻处,1953年经政务院(国务院前身)批准,成立了中央新闻纪录电影制片厂。其中,有多位电影摄影师倒在了记录历史风云的现场,他们的平均年龄不到27岁。

在东北解放战争中,这支战地电影摄影队拍摄了纪录片《解放东北的最后战役》《东北三年的解放战争》,其间有3位摄影师牺牲在辽沈战役中。1948年10月,在辽沈战役的义县战斗中,电影摄影师张绍珂赶往前线。当时,正逢他的妻子难产要动手术,他没来得及等待妻子手术的结果,也没看到孩子出生,便随部队出发了。战斗中,敌机密集扫射,他舍身保护摄影器材,壮烈牺牲,时年30岁。解放军部队攻入锦州时,电影摄影师杨荫萱随队突入城中,进行巷战拍摄。在辽沈战役攻打义县时,他拍摄了炮兵阵地、敌人的碉堡、义县恢复城市秩序等珍贵镜头。在锦州作战时,他不幸中弹牺牲,时年24岁。辽沈战场上,电影摄影师王静安不止一次地对助理说“如果我倒下了,你就拿起机器向前拍去”。在锦州战役中,他在距敌人30米的战壕里拍下我军战士冲锋的许多镜头。在攻克老城时,他随机枪班的十几名战士运动到敌人跟前的一座庙里。在敌人的猛烈炮击下,他身负重伤,壮烈牺牲,时年27岁。

在战争年代,战地电影摄影师作为特殊的战士,手持摄影机冲锋在最前沿,还拍摄了纪录片《淮海战役》《解放天津》《北平入城式》《解放太原》《百万雄师下江南》《第四野战军南下记》《大海南岛》《大西南凯歌》等。

新中国成立后,在进军西藏过程中,有6名战地电影摄影师和9名助理跟随部队前进,完成了纪录片《解放西藏大进军》的拍摄。这支队伍中的电影摄影师关志俭,在高原的艰难跋涉中,因患急性肺炎不幸牺牲,时年20岁。

1950年10月,中国人民志愿军出国作战,电影摄影师杨序忠随志愿军赴朝参战。为拍摄中朝人民军队反攻,他和战友们到达最前线,冒着敌人炮火和轰炸。一次,志愿军遭到敌机轮流轰炸,扫射。杨序忠让战友隐蔽,自己却拿起摄影机拍摄敌机轰炸的真实镜头。后来在桦川以北地区,他在敌

机轰炸中牺牲,时年23岁。在抗美援朝战争中,电影摄影师们完成了《抗美援朝》(第一辑)、《抗美援朝》(第二辑)、《朝鲜西线大捷》和《突破三八线解放汉城》等纪录片的拍摄。

1955年4月,第一次亚非会议在印度尼西亚万隆召开,电影摄影师郝凤梧受命随团前往拍摄。他与参加亚非会议的部分工作人员乘坐“克什米尔公主号”飞机飞赴万隆。由于美蒋特务在飞机上安装了定时炸弹,途中发生空难,郝凤梧牺牲,时年28岁。他被安葬在八宝山革命烈士陵园,那里竖立着周恩来总理亲笔题名的遇难烈士纪念碑。郝凤梧的儿子后来也成为中央新闻纪录电影制片厂的一名优秀电影摄影师。

1955年,电影摄影师张凤梧随摄制组赴安徽金寨县拍摄梅山水库修建时不幸牺牲,时年24岁。张凤梧也经历过抗美援朝战场的洗礼。当时,他冲入着火的防空洞中抢救出摄影机和胶片,被评为二等模范。

这些战地电影摄影师们用他们的热血和忠诚,为国家留下了不可复得的真实历史画卷。这些影像都将成为宝贵的国家记忆。

弹幕中的军事“梗王”

陈绿

影视观察

弹幕是互联网时代的一种互动表现形式。通俗地说,是指观看视频时弹出的评论性字幕。

如果你在网上看影视剧时,开启弹幕功能,当剧中人物盲目自信地做出一个判断时,有时你可能会看见弹幕“优势在我”飘过几十次。这4个字,来自1991年8月1日上映的电影《大决战之淮海战役》。影片中,蒋介石在战役前夕的一次军事会议上,对于国共两党的军力进行分析,得出一个结论:“80万对60万,优势在我。”蒋介石很自信地认为,战役优势在国民党一方。当然,战役最终结果与他自信的判断截然相反。

“优势在我”这句弹幕就成为了一个“梗”。每当其他影视剧中,有人盲目自信地作出并不符合实际、过于乐观的判断时,网友就会以弹幕方式用这4个字表达自己对情节的反馈,并与当年的经典电影情节遥相呼应。“梗”,可以简单地理解为“笑点”。但这个“笑点”并非“俏皮话儿”,而是可以反复利用的“固定语”。一个网络用户必须有一定的阅读、观影量,才能理解他人抛出的“梗”。

在浩如烟海的“梗”中,有几部军事题材系列影视作品可谓“梗王”。它们是《大决战》系列、《大转折》系列、《大进军》系列,再加上《决战之后》。它们贡献了“优势在我”“总座高见”“准备了一桌饭、来了两桌客人”等;电视剧《亮剑》

(2005年版)、电视剧《潜伏》,贡献了“晋西北乱成了一锅粥”“嘴上说的都是主意,心里想的全是生意”等。

“造梗”“用梗”现象其实不算全新事物。曾几何时,“50后”“60后”“70后”们,也模仿过“高,实在是高”(来自电影《地道战》)的台词。在通信还不够发达的年代,“造梗”已经在口口相传中流行。到了网络时代,伴随资讯和传播技术的发达,“造梗”“用梗”才成为一种观感现象。

在网络“热门梗”的世界里,通常用于“造梗”的素材有三类:台词、事件、人物。比如,“优势在我”常常出现在弹幕中,就是利用“台词梗”的典型例子。

近观网友“造梗”“用梗”现象,我们可以发现有以下特点。“非功利性”,网友和“造梗”“用梗”大部分用于表达观点和交流看法,几乎不存在任何创造直接利益的动机。“高效性”,网友们在弹幕中只要刷到某个“梗”,立即就能领会发表者的意图,并迅速跟进讨论。“多元性”,所有这些“梗”的使用,不仅可以化作弹幕、评论来帮助网友们与影视作品互动,更可以用作网友间直接交流。“兼容性”,也就是语义和寓意都不是固定的;比如“优势在我”,可以用来讽刺一个人,但也完全可以用来自嘲。

在“造梗”“用梗”现象中,年轻人是主力,展现出这个群体开阔的阅读范围、大量的观影经验和极具创新的思考能力。今天,我们在怀念《大决战》《亮剑》等军事题材影视作品贡献诸多“梗王”时,也期盼能有更多经典影视作品的诞生,为我们贡献更多正能量“梗王”。

将成长心路融入创作

高黄刚

因工作关系,这几年我先后多次前往帕米尔高原采风、取景和拍摄电影。2021年1月,退役军人、红其拉甫边防连护边员拉齐尼·巴依卡勇救落水儿童牺牲的感人事迹传遍大江南北。同年3月,中宣部追授拉齐尼·巴依卡“时代楷模”称号。怎么创作这部人物传记片呢?我又一次踏上了帕米尔高原。

记得那天,阴云密布慕士塔格峰,好像也在为英雄的离去而悲伤。我独自静静坐在拉齐尼·巴依卡家的小院里,试想在有限的篇幅空间里捕捉到一个更能准确、集中讲述他短暂却又闪光一生的脉络。

小院的草棚下,同拉齐尼·巴依卡一起巡边的牦牛静默地看着我,眼神中似乎透出一丝悲戚。我久久注视着拉齐尼·巴依卡的父亲巴依卡·凯力迪别克宽大的背影,他坐在院门口凝视着远方,可以感觉到他在极力克制着失去儿子的痛苦。我不断品味他对被救落水儿童母亲说的话:“你的孩子和我的孩子都是一样的孩子,请不要太过悲伤……”这位父亲与孩子一样善良、坚毅。当拉齐尼·巴依卡跳入寒冬的冰湖全身救人时,是怎样的精神世界在支撑着他?他心灵成长的原点又在哪里?在这小小院落里,我似乎找到了创作的灵感。

生活在帕米尔高原上的塔吉克族护边员们是非常独特的群体,一代又一代戍守边疆是他们的传统。在鸟儿都飞不过去的死亡之谷吾鲁浪沟,他们要面对的是孤独与生死无常。拉齐尼·巴依卡一家三代就是在这样的环境中生存的。

在常人无法想象的成长环境中,拉齐尼·巴依卡耳濡目染了爷爷、父亲以及无数边防战士守护边疆使命的神圣。我接下来要做的事就是要紧紧抓住拉齐尼·巴依卡成长历程中每一个重要节点,并

架构出整体框架,这是全篇的脉络、根基以及创作的基石。人物传记片的特点是大事不虚,小事不拘。于是,从上一代众多与他们家有深厚情感的边防军人中,我拎出了刘红军这个人。他身上承载着拉齐尼·巴依卡的爷爷、父亲与边防战士纯真质朴的深厚情谊,更承载着几代人共同的信念。正是在爷爷、父亲、刘红军的影响下,少年拉齐尼·巴依卡立志长大后要接过父亲的牦牛鞭,继续守护边之路。他在救人的那一刹那,迸发出的坚定、勇敢,也是他人格的真实写照。我在影片中设计了许多具有象征意味的细节道具,比如牦牛鞭、小飞机、鹰笛、雄鹰等。

牦牛鞭是拉齐尼·巴依卡一家三代护边使命的载体,拿着牦牛鞭就意味着要承担戍边守边的责任。拉齐尼·巴依卡的名字是爷爷给他起的,塔吉克语就是雄鹰的意思。他牺牲后雄鹰久久盘旋在慕士塔格山巅,好似寓意着他在牵挂每一位亲人。雄鹰不断盘旋,慢慢朝着太阳远去,象征着拉齐尼·巴依卡精神的升华,他对祖国的赤诚、对这片土地的热爱也久久回荡在每个人的心中。

随着电影《花儿为什么这样红》剧本创作的深入,我的内心也在成长,并将这种成长的心路历程融入到创作中。

下图:电影《花儿为什么这样红》海报。

第5432期