

小说·戏剧·史实

——红色经典电影的源头活水与创意改编

■徐璐

革命事业的崇高意义。

电影保留了歌剧的经典唱段,对音乐编排和音画结合进行了精心设计。《洪湖水浪打浪》《手拿碟儿敲起来》《娘的眼泪》等曲目,巧妙融入民歌、民间小调、地方戏曲的元素,尽显唱词的文学之美,唱曲的声腔韵律之美,以及声乐、器乐与场景、表演的融合协调之美。这些朗朗上口的电影插曲深受观众喜爱,成为代代相传的不朽经典。

还有《白毛女》(1951年)和《烈火中永生》(1965年)等广受欢迎的经典电影,也是以经过多轮排演的舞台剧做基础,剧本扎实,人物鲜活,唱段委婉动人,大银幕上演员们的一唱一叹声声入心。这些电影的探索,为后来的剧影改编提供了范本。

二

小说《柳堡的故事》由军旅作家胡石言创作,勾勒出战争年代年轻人的精神面貌和情感世界。舞台剧对小说情节进行了提炼,由演员的表演将人物个性和男女主角之间的情感张力具象化,并借助音乐、灯光、置景等舞台手段来强化气氛与意境的营造。电影吸收了小说和舞台剧的优点,又呈现出新的艺术风貌。

电影《柳堡的故事》(1957年)由新中国第一位女导演、曾担任八一电影制片厂(以下简称八一厂)副厂长的王苹执导。王苹的导演风格情理并重、刚柔相济,一方面凝练展开时代背景,一方面细腻表现个体的命运与情感;既善于刻画拥有钢铁意志的军人形象,又能准确把握他们满腔的侠骨柔情。

影片开场即用舒缓的镜头语言展现水乡天然的好风光:河流、小桥、柳林、风车、水田……紧接着,镜头转向行进中的新四军队伍。行军队伍的阵容严整之美和谐地嵌入村庄风景的淳朴之美中。随后,骑马的指导员入画,他望向柳堡的目光引人遐思,故事便跟随他的回忆徐徐展开。这番场面调度印证了电影理论家的观点:“戏剧的戏剧性来自于演员,电影的戏剧性是从景物推及到人。”小说用文字激发读者的想象,戏剧通过矛盾冲突和演员

表演引导观众浸入剧情,而电影通过取景框内精妙的镜头运动展现情景交融的画卷,赋予叙事更多的真实感、动态感与层次感,为观众带来丰富的审美体验。

电影特有的长镜头、蒙太奇、特写等艺术手段,比戏剧更好地展现出男女主角的一颦一笑、一顾一盼,层层递进铺陈出二人的内心世界与情感发展。导演有意节制了对手戏的台词,以男女主角眼角眉梢的脉脉含情来拨动观众的心弦,将这份纯真的爱情拍得温柔含蓄且余韵悠长。

王苹还执导了以烈士李白为原型的电影《永不消逝的电波》(1958年),该片被誉为是融合红色文化、海派文化和江南文化的优秀作品。这部谍战影片与《柳堡的故事》在艺术上有诸多共同点:主角形象塑造尤为突出,尽显革命先辈的可敬可亲;作品具有类型片扣人心弦的剧情张力,又通过真实可信的生活细节和感人至深的家国情怀避免了类型叙事的套路化倾向;不仅融入了适合舞台呈现的高度集中的戏剧冲突,还具有适宜银幕表现的广阔时代背景和细腻的人物情感波动。两部影片完美融合戏剧与电影的艺术特质,并被反复改编成影视剧、舞剧、戏曲等多种形式,显示出优秀作品的巨大改编潜力和恒久生命力。

三

1991至1992年上映的电影《大决战》三部曲,是新中国艺术史上的鸿篇巨制。早在新中国成立初期,八一厂就有拍摄“三大战役”的计划,但限于客观条件,迟迟未能实现。后来,三大战役曾被排演成话剧,在多线叙事和群像塑造方面进行了可贵尝试。戏剧的优势在于特有的“现场感”和对“舞台上的人”的凸显,通过演员与观众面对面互动,让观众直观触及“战争中人”及其伦理思考。可是,话剧舞台难以展开战争戏。而电影可以通过场面调度和视听手段广阔再现战争的复杂性,还能聚焦交战双方不同人物的外在言行和内在心理,带给观众无尽的思索与回味。

1986年初,八一厂启动了电影《大

决战》的剧本创作。次年,李俊被任命为《大决战》总导演。李俊曾亲历百团大战,执导过《闪闪的红星》(1974年)和《归心似箭》(1979年)等电影。他将三部曲定位为全方位透视历史的战争史诗,而非单向攻城拔寨的军事片。他以实事求是的精神,追求艺术的至真至诚,力求在电影中塑造具有真实感和时代感的正反面人物,表现战争背后的政治、经济、人心的综合博弈。

《大决战》是革命历史叙事的纯粹中国式影像表达,有许多首开先河的艺术创举。电影既反映出中国共产党领导的人民军队的得道多助,也揭示了国民党反动派的失道寡助;既有高层的指挥谋划,也有前线将士的浴血搏杀;既有大远景排兵布阵的恢弘较量,也有特写镜头里各个个人的言谈举止。总体而言,三部曲气势阔大又细节精准,真实质朴又旨意深远,好看、耐看又耐人寻味,是中国电影史上光辉灿烂的经典。

红色经典电影是前辈艺术家们才华、心血与爱国情怀的凝结,是展现英雄叙事、奋斗精神与革命文化的典范。新时期的电影创作,要从典范中汲取经验和灵感,善用、巧用、活用生活原型和文学作品的故事性与革命性元素,遵循电影艺术的规律并进行别开生面的创造。小说、戏剧、史实素材需通过镜头重新进行编码,充分发挥电影媒介在时空表现、视听效果与细节表达上的独特优势,让往昔的红色故事焕发新的活力,带给观众全新的观赏体验、思想启迪和精神动力。

| 阅 图

比拼

李硕摄

这幅作品拍摄的是陆军某部官兵在训练间隙组织小比武的场景。两名战士在战友们的加油声中展开负重比拼,脚步激起雪粒飞扬。拍摄者采用大光圈、高速快门的拍摄手法,生动展现了官兵不畏严寒、昂扬饱满的精神风貌。

(点评:杜涵)

迷彩青春

在人生旅途中,每个人的心灵深处或许都藏着一段旋律。它时而如战鼓激昂,震撼心灵;时而似涓涓细流,深情款款;时而像风铃轻响,悠扬绵长。这旋律,总能触动我们内心最柔软的地方。对我而言,最能激荡心灵的旋律,永远是那一曲曲荡气回肠的军旅歌曲。

军旅歌曲之所以让人感动,不仅因为那激昂的旋律、豪迈的歌词,更因为蕴含其中的深厚情感。最近几年,有这么一首歌我越唱越喜欢,越唱越觉得有意义。它就是在2021年央视春晚舞台上亮相的《请放心吧!祖国》。那豪迈激昂的旋律、温暖动人的歌声,如同一名战士的深情诉说,深深打动了我的心。当时,大屏幕上伴随着音乐播放着边防官兵的日常生活和训练场景。那一张张年轻的脸庞朝气蓬勃,坚毅的眼神中写满对祖国无尽的忠诚与热爱。那时,我就萌发了一个强烈的愿望:我一定要为边防一线的战友们演唱这首歌,我还要让我的学生们去为他们歌唱。

2022年,我来到了魂牵梦绕的西藏军区某边防部队,看到了以前只在电视中见过的巍峨雪山、悬崖峭壁。当我登上的一座座耸立在群山之中的哨所,面对面给边防战友们演唱《请放心吧!祖国》时,一股强烈的爱国情感、责任感以及对边防军人的敬意涌上心头。在这样的场合演唱,我也深切体会到了自己作为一名军队文艺工作者的使命与责任。通过走近官兵,我们能切身感受他们的生活、理解和体会他们的平凡与伟大。这样的经历让我更加深刻理解了军队文艺工作的重要使命——为兵服务。

看到常年守卫边防一线的连队官兵,听他们讲述巡逻的故事,讲述一代代边防官兵戍守边疆的艰辛与执着,我一次次感动得流下眼泪。他们面对险境的从容、对生死考验的淡定,深深感染着我。我想起父亲当年当兵时,部队接到随时准备参战的命令,他第一时间就递交了请战书。虽然部队最终没被派上战场,但父亲每次说起递交请战书时充满自豪的神情,至今让我记忆犹新。从小到大,父亲对我讲得最多的就是当兵的日子。后来,我追寻父亲的足迹参军入伍。父亲语重心长地对我说:“你选择去部队,是爸爸最欣慰、最高兴的事情。相信你在部队的大熔炉里,一定能够更好地成长。你一定要听从指挥,当个好兵。”如今,我参军入伍快30年了,一直牢记着父亲的教诲、坚守着初心。

在高原哨所,我看到生长在海拔4000多米高山地带的塔黄。在强紫外线、严寒、狂风等极端条件下,大部分植物都植株矮小、紧紧贴着地面生长。塔黄却是个例外,它比其他植物高出一头,最高的塔黄约有2米高,黄色的花序非常显眼。塔黄顽强的生命力让人震撼,它不惧风霜雨雪、烈日暴晒,依靠石隙间少量的土壤生存着。为了边防的安宁,军人们犹如一株株挺立在高山

七彩风

青春在这里生根

■谢润

我们用年轻的骨骼
丈量这片土地
贺兰山的脊背上
刻着我们的名字

我心中的歌

■刘春美

之巅的塔黄,顽强抵抗着恶劣的环境,坚守着使命担当。艰苦的环境磨砺出边防官兵的昂扬斗志、乐观精神,这种斗志和精神也激励着我。在那里,我很快融入到战友们中间,用歌声去赞颂边关军人铁心向党、忠诚为国的家国情怀。“请放心吧,亲爱的祖国,当我在战场上倒下,请别难过,那鲜血染红的大地,明天会开出最美的花朵”,歌声传递力量,打动了战友们。每一次演唱,也带给我一种与当下情景和情感相契合的难忘体验。

回到国防大学军事文化学院,我陆续给各个教育层次的学员教唱这首作品。从演唱效果看,有的学员存在情感表达不到位的问题。“情感是歌唱的灵魂”,要如何激发学生的情感呢?我认为,最重要的是培养他们作为军校学员、军队文化工作者对祖国和人民的深深热爱,由此激发心中炽热的情感和强烈的使命意识。

我参加国防大学军事文化学院“边防行”的亲身感受和演唱体会,极大激发了学员参加“边防行”的愿望。近3年,许多学员跟着我一起走边防。在为部队演出过程中,他们逐渐理解了歌曲中蕴含的情感和精神,歌声变得更加深情有力。他们纷纷表示,为边防官兵演唱,是他们生命中最有意义、最值得骄傲的事情。

通过演唱和教唱这首《请放心吧!祖国》,我深深感受到了音乐作为情感的桥梁其恒久的魅力和感染力。对我而言,每一次的演唱与教唱,都是一次心灵的洗礼、一次精神的升华。每次唱起这首歌,我仿佛又看到了那些默默坚守在边防一线的战友们,想起与他们在一起的欢乐时光,也希望有更多机会走近他们,更好地为他们歌唱。

从榜样身上汲取力量

■黄池敬 李连杰

台。他们中,既有扎根一线、精武强能的训练尖兵,也有立足岗位、默默奉献的技术骨干;既有敢打敢拼、勇闯难关的比武先锋,也有创新战法、破解难题的攻关能手。

“评选标兵是为了树导向,更是为了立标准、育人才。举办这场颁奖典礼,就是要让大家看到身边的榜样,从他们身上汲取力量,共同把我们的工作做得更好。”该旅领导介绍,他们坚持与战斗力对标,把奖励指标向训练尖子倾斜,真正把精武强能的先锋模范评选出来。

榜样力量催人奋进,先进事迹鼓舞人心。颁奖典礼特别设置了互动环节,让官兵有机会与标兵们面对面交流。官兵纷纷向标兵们提问、请教经验,现场气氛十分活跃。

活动中,文艺骨干们还为战友们带来了歌伴舞《把青春压进枪膛》,情景剧《觉醒年代》,武术、健美操等精彩表演。最后,颁奖典礼在官兵的大合唱《淬火成钢》中,圆满落下帷幕。

活力军营

初春时节,春寒料峭。第74集团军某旅隆重举办“忠诚利箭·使命担当”颁奖典礼,对在年度练兵备战、创新攻坚、岗位奉献中涌现的优秀团体和个人进行表彰,树立“学有标杆、做有榜样”的鲜明导向。

颁奖典礼分为“练兵备战标兵”“创新突破先锋”“敬业奉献楷模”3个篇章,通过播放事迹短片、宣读致敬词、现场访谈等形式,展现了先进典型的事迹,彰显出基层官兵忠诚使命、勇于创新的进取精神。

“我们奋斗在一起,烈火锻造的情谊,所向披靡;我们奋斗在一起,为了最后的胜利,永不放弃……”颁奖典礼在官兵原创的歌曲《奋进之旅》中拉开帷幕,激昂的歌声点燃了全场气氛。标兵们在现场官兵的热烈掌声中依次登

界”。“从孙少平的成长轨迹中,我们看到了一个普通人在逆境中不屈不挠、勇于追梦的身影……”刘利民的话语中充满了对生活的热爱和对梦想的追求。

这些读书心得分享,不仅是书中精彩内容的传递,更是战友间思想的碰撞和情感的交流。定期举办的读书分享会,激发了大家对于阅读的喜悦。这股热情如星火燎原般迅速在连队蔓延开。从文学经典到科普读物,从历史传记到哲学思想,书籍成为大家学习新知、丰富自我的精神食粮。

书读多了,自然就更容易激发创作热情。文学创作比赛,是连队另一道亮丽的风景线。战士们将高原的壮丽风光、战友间的深厚情谊、个人的成长感悟,化作真挚动人的文字。在这片被冰雪覆盖的土地上,官兵用书籍搭建起心灵的桥梁,用文字记录着戍边生活的苦和乐。他们相互激励,彼此分享,在书香中找到了强大的力量支撑。

艺 境

从烽火岁月的文艺呐喊到和平年代的银幕追思,一批满怀爱国热忱的艺术家用电影记录时代风云、讴歌民族精神,留下了宝贵的红色文化资源。这些电影中有不少取材于小说、戏剧与史实。这种跨界改编,始终要以真实为准绳,以创意为灵魂,以艺术品质为至高追求。

—

1959年,为庆祝新中国成立十周年,湖北省实验歌剧团创作的歌剧《洪湖赤卫队》首次进京演出。该剧取材于湘鄂西地区农民革命的真实故事,旨在歌颂英勇战斗、保家卫国的人民群众,弘扬英雄主义和革命乐观主义精神。1961年,北京电影制片厂和武汉电影制片厂联手将歌剧《洪湖赤卫队》改编成电影,使得歌剧的艺术魅力从舞台拓展至大银幕,自此诞生了一部长映不衰、历久弥新的经典影片。

《洪湖赤卫队》的剧本经过歌剧编创团队的精雕细琢后,将革命叙事、地方色彩与战斗精神有机地融合在一起。电影忠实于歌剧的主题和故事,生动刻画了韩英果敢刚毅、神采飞扬的英雄形象,又不忘表现她热爱家乡、依恋母亲的柔情一面,使得观众对韩英既觉亲近又深感敬佩,从她身上获得情感共鸣和精神鼓舞。

电影《洪湖赤卫队》充分利用实景拍摄和镜头语言的优势,艺术化呈现出洪湖地区的自然风光和乡土人情。影片中,千里洪湖,荷花摇曳,渔船穿梭其间,伴随“晚上回来鱼满舱”“秋收满帆稻谷香”的歌声,既展现了鱼米之乡的丰饶,又营造出一种诗情画意的氛围。自然景观成为叙事的一部分。电影展现了勤劳质朴的农民群体形象,以及平静祥和的水乡生活。由优美的湖光水色,转到硝烟四起的革命斗争,鲜明的对比强化了情节的张力,观众真切地感受到铲除奸除恶的艰难历程,以及英雄儿女的坚韧品格与

阅读时光

阿里高原,被称为“世界屋脊的屋脊”。刺骨的寒风、稀薄的空气和变幻莫测的天气,挑战着驻守在这里的新疆军区某部官兵的身体极限。

在恶劣的环境中,营区板房的图书角成为官兵心田的一片绿洲。每逢周末,许多战友便走进这个小小的图书角,与那些充满智慧的文字展开一场心灵对话。

书中的文字,有的激昂澎湃,讲述英雄人物的光荣事迹;有的细腻温婉,描绘平凡生活中的点滴温情;还有的哲理深邃,带领读者思考生命的价值与意义。在这个充满书香的空间里,大家的心灵得到滋养。

纪实作品《长征》被战友们争相传阅,书角已经翻起毛边儿。战友们在品读该书时,仿佛穿越了时空,与书中的前辈并肩作战。战友们开始意识

高原书香

■黄辛舟

到,尽管自然环境艰苦,但精神世界却可以丰富多彩,足以抵御风霜严寒。

列兵赵晓初到高原时,面对高寒缺氧和无尽的荒凉,内心充满了孤独与迷茫。每当夜幕降临,高原反应带来的身体不适和心理压力常让他难以入眠。一次偶然机会,他在图书角发现了一本《遥远的边防线》。书中生动描绘了边防战士在边疆的坚守与付出。赵晓被书中人物坚韧不拔的精神深深打动。那些平凡而伟大的故事,就像一束温暖的光照亮了他心中的迷茫,驱散了孤独的阴霾。他想,脚下的

这片土地,承载着无数先辈的奉献牺牲,自己作为新时代的戍边军人,有责任继续这份守护。

在一个周日,营区板房的图书角内,一场别开生面的读书分享会正在进行。上等兵吴生龙站在大家中间,声音响亮地朗读书《老人与海》中老人与鲨鱼搏斗的片段。战友们津津有味地听着,仿佛置身于那片波涛汹涌的大海,感受到老人不屈不挠、永不言败的精神。吴生龙朗读完,又与大家分享了他对坚持与勇气的感悟。

他的分享结束后,下士刘利民接过话筒。他分享的是小说《平凡的世界》。