

梁振华影视创作论

马天保,钟丽美,陈晨,林嘉欣

(广州大学人文学院,广东广州510006)

[摘要]著名编剧梁振华近年来佳作迭出,由他编剧的《谍·莲花》《密战》《铁血兄弟》《我的青春蜜友》等影视作品播出后受到了观众的追捧。梁振华编剧的影视作品贴近生活现场,人物设置有血有肉,性格刻画充满张力,在平实质朴的表象下涌动着尖锐的心理冲突。他的作品既具有精密紧凑、跌宕起伏的故事情节,又具有观照历史的智慧、批判现实的锋芒,给观众以难以释怀的感慨和思考,为当下影视市场注入了一股清新之气。

[关键词]梁振华;影视编剧;观照历史;批判现实;角色张力

[中图分类号]I207.42 [文献标识码]A [文章编号]1674-117X(2016)02-0026-09

On Liang Zhenhua's Film and TV Drama Creation

MA Tianbao, ZHONG Limei, CHEN Chen, LIN Jiaxin

(School of Humanities, Guangzhou University, Guangzhou, 510006, China)

Abstract: In recent years, the famous scriptwriter Liang Zhenhua, who has created many good works, such as *Lotus Code*, *Secret War*, *New Youth*, *Young Friend Forever* and so on, which are well received by audience after its broadcast. His works are close to life and have many lifelike figures whose personalities are full of tension, meanwhile, there are sharp psychological conflicts behind the plain and simple presentation. Furthermore, the plots in his works are not only precise and compact, but also complicated with a quirky twist. His works give the audience a deep thought and let them recall for a long time, bringing a fresh air to the current film and TV market.

Key words: Liang Zhenhua; film and TV drama creation; perception on history; criticism on reality; tension of characters

论电影《谍·莲花》的角色张力

马天保

由梁振华、贾长安编剧,九零后海归导演朱青阳执导的电影《谍·莲花》首映三天,就斩获了千余万票房,成为2015年第一部黑马电影。影片讲述

了1943年日本侵华战争进入白热化阶段,在汾西博济寺中,八路军青年寻找日谍“莲花”并将其剿灭,最终说服晋绥军与之联手共同抗日的故事。电

收稿日期:2015-08-28

作者简介:马天保(1991-),男,甘肃天水人,广州大学硕士研究生,研究方向为中国现当代文学、语文教育学、中国现当代作家教育思想;钟丽美(1990-),女,广东广州人,广州大学硕士研究生,研究方向为中国现当代文学;陈晨(1990-),女,湖南邵阳人,广州大学硕士研究生,研究方向为中国古代文学;林嘉欣(1991-),女,上海人,广州大学硕士研究生,研究方向为中国现当代文学。

影融入谍战、悬疑、爱情等多种元素,以有血有肉的人物角色和扑朔迷离的故事情节,为观众们铺开了一部既惊心动魄又情意绵绵的抗战英雄史。

电影《谍·莲花》通过描写抗日战争中八路军、晋绥军和侵华日军三方势力之间的一场生死博弈,塑造了李天虎(八路军)、苏梅(八路军)、白雪(晋绥军)、陈恪三(晋绥军)、刘伟杰(日谍“莲花”)、佐佐木(日军)等人物角色。他们,单个既承受着这样或那样的心理矛盾与对抗,彼此又因为所代表势力的不同导致外在的冲突和碰撞。因此个个都是特点突出,生动鲜活,让观众们记忆犹新。本文围绕着影片这些主要人物探讨其角色蕴含着的张力及其审美意义。

电影《谍·莲花》角色的内部张力主要由于其单个人物复杂的、矛盾的心理显现组合生成。在面对多种抉择时,影片主人公所表现出的心理上的犹豫和思想上的挣扎,正是角色内部张力得以生成的直接动力。李天虎作为敌后武工队队长,观察事物和分析事物的能力高人一等,是最终剿灭日谍“莲花”的关键人物。但起初面对剿敌任务时,因为苏梅一句“英雄”的称呼而扭头离去,没有直接接受任务分配,这是因为之前在执行任务时酗酒误事导致了武工队全员牺牲,自己痛苦自责,从此一蹶不振。影片在塑造李天虎这个角色时,既表现出了英雄惨败后情感的郁结,也刻画出了他投入战斗后信念的明确和坚定。当英雄从失败的阴影走出,重新踏上战斗的征程时,其内心的烦闷、愧疚就会最小化地呈现,反之,对胜利的渴望和对正义的坚定就会最大化,所形成的角色内部张力就恰到好处地呈现于观众们的面前。再以白雪这个角色为例。她是晋绥军高级情报人员,在博济寺为李天虎执行任务提供了诸多帮助。影片通过插叙的手法道出白雪和李天虎原为恋人,因为彼此政治信仰的不同而分离了十年。在国共两党关系破裂时期,白雪突然面临着一个非常抉择,是信仰政治抓捕李天虎,还是信仰爱情保护李天虎,她最后选择了后者。当十年之后在博济寺与旧恋重逢时,“爱”又自然而然地驱使她帮助李天虎剿灭敌寇“莲花”。爱情和政治之间存在着一种对立的紧张关系,这种对立紧张构成了白雪这一角色的内部张力。最后谈谈佐佐木这个角色的内部张力。他是日本早稻田大学情报专业毕业的高材生,民国21年(1932年)来到中国,一直

从事密码破译工作,为日本陆军参谋部提供军事情报。作为侵略者,他身上并没有表现出过多残忍、冷血、魔鬼化的一面,相反,影片却赋予了这个角色身为“人”的温情。因为战事,从北海道来到中国十多年,有家却不能归,佐佐木内心同样深藏着人性中最起码的对家的思念和对亲人的保护,这才使他换位思考,最终帮助共产党破译了发自日本陆军总部的摩尔斯电码。他内心一直在战争与和平这对矛盾冲突中揪扯、抗衡,这种对立统一正好构成了佐佐木这一角色内部恰到好处的张力。

关于角色的内部张力,有学者这样认为:“一是角色内部矛盾因素的组合,……极化与融化统一,在性格的多重对抗与调和中,才使人物内在精神丰满。”^[1]在这部影片中,李天虎、白雪、佐佐木等主要人物角色的内部张力在于他们心理上、精神上都存在着相互矛盾又能互相统一的元素。影片中的人物角色不是简单地单向度呈现,而是置身于内部对立统一的因素之中,从而展现出人物角色自身饱满的、丰富的、能够称之为人的最根本的情感状态。孙书文总结了角色张力形成的两种途径,一种是上文提及的角色内部张力,另一种是角色与角色之间的张力。他认为:“二是角色与角色的张力,即把冲突的各方用一个或几个共同的因素有机地融合在一起,各矛盾体冲突碰撞但又并不因此而破裂,从而达成动态平衡。”^[1]角色与角色之间的张力同样体现为冲突且统一,与角色内部张力不同的是,角色与角色之间的张力是通过冲突的各方以某些相同因素走向统一这个过程形成的。

在电影《谍·莲花》中,李天虎、白雪、苏梅这三个角色之间就存在着巨大的张力场。这个张力场的两极分别是炽热的爱情追求和冰冷的政治信仰。虽然相爱,但因为政治身份不同,李天虎和白雪终究不能相伴;虽然政治信仰一致,但李天虎对苏梅没有产生爱意,两人最终也不会相依。类似的一个张力场同样存在于白雪、李天虎和陈恪三这三个角色之间。人物感情之间的冲突,最后因为共同的政治任务而统一,这个过程所形成的强大的张力场,使剧中人和剧外人的情感饱满。除此之外,影片还存在着另一个巨大的张力场,它形成于以李天虎为代表的八路军、以白雪为代表的晋绥军和以刘伟杰为代表潜入晋绥军实为日谍日军这组关系之中。起初国共本没有要联手共同抗日,以李天虎为代表

的八路军与以白雪、刘伟杰为代表的晋绥军之间的政治势力是相对相持的,后来因为侦破了刘伟杰日谍的真实身份,反而促成了原本对峙的国共两党联手抗日。两党关系围绕着刘伟杰真实身份被查出这一事件发生转变,敌友关系即是一组对立统一的因素,这是代表不同势力的角色之间形成张力的必要条件。在这部影片中,角色与角色之间存在的纵横交错的关联所带来的对立统一构成了多个张力场。单个的人物角色不但内部蕴含着无限的张力,而且被放置于了角色与角色之间形成的多个巨大的张力场之中。这样,人物角色就不会单个地游走于故事情节之外,而专门在相交相织的网状结构之中展现出“我之为我”的独特性和差异性。

罗吉·福勒说:“一般而论,凡是存在着对立而又相互联系的力量、冲动或意义的地方,都存在着张力。”^[2]在张力论者看来,凡是相互对峙而又相互作用之处,都可以产生张力。因此,我们可以这样理解张力,凡当至少两种互相对立的元素共处一体时,各元素之间原本的差异性、相斥性并不消除,且在这种排斥、对立的状态下和谐交融,从而带给人一种紧张感受,这种紧张感受是普遍存在于文学文本和影视作品之中的。

角色是除情节、语言、主题等以外,文学影视作品中一个不可或缺的基础元素。角色塑造的成功与否是读者和观众评价文学影视作品优秀与否的一个重要参考。作品的张力美感相当一部分也来源于角色所蕴含的张力美感。《谍·莲花》人物角色的塑造非常成功。影片通过构筑各角色内部、角色与角色之间包孕着的多种矛盾冲突,让人物角色

蕴含着的情感得以饱绽,得以充分地释放。这些角色没有符号化、类型化,不是单纯地扁形再现。李天虎这样的英雄也有情感郁结的一面,白雪在爱情与政治之间大胆地选择前者,佐佐木身为侵略者却有着温情的人性……影片中的人物角色是按照生活的本来面目去塑造的,真实地深刻地揭示出了人情和人性。多层次的人物情感冲突使这部影片的情感承载格外丰厚。同时,角色内部和角色之间张力的存在,以一种不紧不慢的节奏,直接推动着故事情节的发展。影片故事情节时而风声鹤唳,时而情意缠绵,时而走进柳暗花明,时而陷入“莲”影重重,既有“烧脑”的悬疑剧元素,也有温馨的爱情剧元素,剧情跌宕起伏,一波三折,让观众们时时刻刻都处于一种蓄势待发的张力效果之中。

电影《谍·莲花》讲述了抗日战争时期一段发生在汾西地区的悬疑爱情往事,既有动作戏的搏击和厮打,也有心理战的攻守和审讯,使得人物角色内蕴丰富,故事情节曲折动人,充分体现出在日本侵华战争进入白热化阶段,英勇睿智的抗日英雄所表现出的大无畏的抗战精神,以及他们对美好爱情的追求和对幸福生活的向往,为当下稂莠不齐的电影市场注入了一股清新之气。

参考文献:

- [1] 孙书文.文学张力论纲[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2007(6):23.
- [3] 王先霭,王又平.文学批评术语词典[M].上海:上海文艺出版社,1999:287.

密战:这不是最后的战争

钟丽美

在浩瀚的人类历史长河中,“间谍”手段——用间与反间,可谓无时无处不在。在当代影视作品中,以“间谍”为题材的谍战剧因其精密紧凑的故事情节、能力超凡的人物形象及酣畅淋漓的双方斗争吸引了观众的眼球。然而,由于人们对间谍形象——包括用间和反间的人——的固化想象,往往

把谍战想象得过于神秘而遥远。

30集连续剧《密战》恰恰为观众揭开了谍战的面纱。正如该剧编剧梁振华所言:“剧作构思的首要步骤,便是在对情报史、间谍史及人类用间实践史进行纵深式考察的基础上,建构起对间谍这一特种行业合乎历史与逻辑的认知。”^[1]在基于对历史

的把握和对现实的分析之上,《密战》为人们揭示了信息科技时代下泄密的可能性和保密的重要性。全剧围绕“星讯六号”相关研究成果的保密工作展开了当代涉外保密斗争,“我方”检查小组与境外情报组织的明暗较量将情节一次又一次推上高潮,而剧中展现的先进窃听监控设备和技术也让观众大开眼界。双方的战争,在感情认知上来说,是正义与邪恶、光明与黑暗、忠诚与背叛的斗争;在斗争手段上来说,既是智慧的斗争、技术的斗争亦是人心的斗争。和众多的谍战剧一样,结局以“我方”的胜利收尾。然而,这真的就是最终的胜利了吗?恐怕不是。世界上有无数个“武梅”“秦风”“沈伟国”这样的保密战士,却也有无数个“银狐”“蝴蝶”“林孝廉”“刘鹏”这样的窃密分子,泄密事件更令人猝不及防,双方之间的战争似乎不会有停止的一天。于是乎,谍战并不神秘遥远,它或许就在身边,每个人都有可能参与其中。

用间与反间的较量是《密战》最大的看点。随着科技的高速发展,当代的谍战加入了大量技术因素,但在用间与反间的斗争当中,最终的胜利仍然取决于人——情报的知情人。《孙子·用间篇》:“故明君贤将,所以动而胜人,成功出于众者,先知也。先知者,不可取于鬼神,不可象于事,不可验于度,必取于人,知敌之情者也。”一旦知情人被掌控,获取情报便如探囊取物。正是深知这一道理,在双方的较量中,“知情人”这一角色成了胜负的关键:境外情报组织渗入“星讯六号”研发组织内部,不断挖掘“知情人”,从322所到727站再到十九院,众多知情人或被动或主动地成为“敌方”间谍,而“我方”则被动陷入于寻找内奸当中,步步落后。

在“敌方”用间的同时,“我方”的反间也在进行。找出对方间谍并为我所用,反被动为主动,顺藤摸瓜找出幕后黑手是最为熟悉又是当下唯一能采取的反击方式。在这些被间谍的知情人当中,一部分是被局中人牵扯,在外围向局中传递消息的人,他们被自己亲近或信任的人所利用而毫无察觉,被动地成为了出卖国家机密的间谍,掌握了他们便可找出他们身边真正的间谍;另一部分是自知陷入局中并主动在局中起着重要作用的人,他们为了名利背叛国家,对自己的罪行心中有数,一旦被“我方”控制,在证据面前,名利美梦破灭,除了坦白求宽别无他法。一旦被扣上了泄露国家机密的帽

子,要面对的将是法律的制裁和财产、生命的威胁。若此时当局给他们提供一个将功赎罪的机会,必然能使他们和盘托出。两者的到场,背后的真相逐步浮出水面。用间与反间的较量使得全剧情节紧凑又扑朔迷离,观众欲罢不能。

《密战》另一看点就是谍战传奇色彩与日常生活的融合。国内谍战题材的影视作品往往融入了家庭情感伦理题材,一方面是为剧中情节、人物形象增色,另一方面则是为了满足国人情感审美的需要。因此,虽是当代谍战剧,在《密战》中,人物的家庭生活、婚恋爱情依然占有很大的比重,甚至对情节的发展起着关键作用。而该剧中日常生活题材的加入,除了满足以上所说的两点需要外,另一个重要作用是“尽力争取在保持传奇特质的同时剥落其神秘感,让剧中每个正面人物都显得平实,质朴和真诚,增加其平民化的色彩,力图塑造出真实和现实感”^[2],让观众在观剧的同时感同身受,深刻体会到情报组织的无孔不入,提醒我们即使是习以为常的生活也充满了泄密的可能,一旦大意,便会酿成大错,使国家蒙受巨大损失。谷雨生对女友的爱让这位高智商的年轻工程师冲昏了头脑,违反规定将国家机密放在方瑶眼皮底下,给其得手的机会;沈小涵不以为意的一次游戏、一次应聘机会令机密泄露,差点铸成无法挽救的大错;雷瑛在林孝廉的迷魂汤中大意误签文件并收下了装有窃听设备的手机,亲手将丈夫推入了敌人挖好的陷阱。诸如此类因日常生活中不起眼之处而大意泄露国家机密的情节在剧中多处展现,在此不一一列举。无数的案例告诉我们,再不起眼的小事也可能成为情报组织成长的温床。

在感慨这场隐秘而又轰轰烈烈,流畅而又跌宕起伏的“密战”的同时,谁是战士,战士为谁而战是个值得思考的问题。简而言之,这场战争双方的战士,是境外间谍与“我方”检查组、保密组人员。间谍组织成员的职责是窃取机密,而对于“我方”战士,正如武梅说道的:“尘埃当中未必不留痕迹。翻出尘埃当中藏着的秘密,是我的职业”,在保密战士面前,守护国家机密,清除企图玷污国家荣誉的尘埃,为正义而战斗到底,是他们工作的意义。然而,这些保密战士们背负国家重任的同时也背负着家庭的重大责任,他们需要为工作负责也需为家庭负责。在这场正义与邪恶的较量中,保密战士们牺牲

了家庭责任、情感责任,甚至牺牲了生命。秦风是在这场战争中,“我方”牺牲的唯一一位战士。他的牺牲光荣却也无畏。他虽是为保护国家机密而死,但真正导致他的死亡的,恐怕正是他心中的正义。他为国家利益而牺牲了家庭、牺牲了儿子,最后还牺牲了生命,秦风成为了光荣的“烈士”,成为保卫国家的英雄。然而,无论在哪一步,倘若他的正义感能少一点,为自己的另一份责任多想一点,那么悲剧就很可能不会上演。追封烈士也好,“滨阳政府会给予他的子女最大的照顾、最大的帮助”也罢,一个本可以继续战斗的战士却成为了长眠地下的英雄。一个被“正义”绑架的人,为了维护正义,宁愿将家庭责任、情感责任放在最后,甚至愿意付出生命,在褒扬这些英雄的无私举动之时,《密战》还对国家责任与家庭责任的问题投入了极大的关注:难道维护正义必须靠付出沉重的代价来实现?显然这并不是非此即彼的命题。保卫国家是为了小家的安定,照顾好了小家才能更好地保卫国家。在奋斗在国家安全前线的战士背后,需要一个强有力的后盾,倘若失去了这个后盾,战士们何以安心战斗?对此,《密战》给国家、给为国家而战的人们以及他们的家人开了一剂良方。

作为不同利益集团之间的重要斗争手段,谍战不会有停止的一天,幸有忠诚勇敢的保密战士队伍永远存在。老一代的保密人员倾尽一生投入到保密事业,新的一支队伍在成长——刘志军、庞剑等新生力量正接过老一辈的接力棒,投入到这一事业

中。“老保密们”的儿女也从开始的不理解到理解、感动、支持。沈小涵冒着生命危险孤身做饵,弥补过错,临别书信中向父亲坦言:“我是老保密的儿子,我骄傲”。这一段剧情极为感人,所代表的不仅仅是父子之间的冰消雪融,更是两代人之间责任的传递。剧中结尾处,遭“银狐”绑架的婷婷在父母与“银狐”进行生死博弈之际机智逃脱,为整个逮捕行动赢得宝贵的契机。沈小涵、婷婷是“老保密”们的“小保密”,年纪轻轻便继承了父母的勇敢与智慧,又具有新一代人的思想个性,他们想必会比父辈们更加优秀。

总而言之,《密战》扑朔迷离的剧情、跌宕起伏的情节以及温情脉脉的感情伦理不仅满足了观众的视觉情感之欲,也掀开了重重谍影的面纱,实现了艺术性、观赏性的完美融合。若此剧还能给广大观众一些别样的启发,便是极成功了。用梁振华的话来说,那便是:“借助规范的说法,我们期望以通俗的故事为载体,借助大众传播方式提醒人们:在高科技窃密手段无孔不入的环境下,应当未雨绸缪,心系国家利益,保守国家秘密。”^[1]

参考文献:

- [1] 梁振华. 想象的边界:现实与虚构之间——《密战》剧作漫谈[J]. 电视研究, 2010(4):70.
- [2] 陶家璇. 论谍战剧的类型创新和有效传播——兼论电视剧《密战》[J]. 理论与创作, 2010(6):103.

平凡的人物 伟大的梦想

——评《铁血兄弟》

陈 晨

《铁血兄弟》这一剧名,带着鲜明的时代特色却又有着超越时代局限的力量,乍看之下稀松平常,然只要看上一集,就会迅速被剧中紧凑精彩的情节所吸引,一发不可收拾地追着看完,细细观完全剧则更是意犹未尽。不少网友观剧后纷纷表示需要好好反思自己生命的价值和意义,不能再浪费青春

而应该找到自己的梦想与使命,肩负起自己的责任。这部让人眼前一亮、热血沸腾的电视剧,原名《新青年》,讲述的是横跨1907年至1927年的故事。这20年可以说是中国近代史上最扑簌迷离又曲折离奇的传说型时期,辛亥革命,清朝覆灭,五四运动,党的诞生,南昌起义……大时代风云际会,旧

中国风雨飘摇,人心日益动荡不安,政治却愈加错综复杂。这是一段关乎国家存亡民族兴衰的关键时期,也是一段充满了危机和未知数的崎岖道路。如何讲好这段历史的种种事件,无疑是个棘手的问题,所幸,《铁血兄弟》呈现给观众的,并不是想象中严肃刻板、苦大仇深的思想教育课,而是一出既有内容,又有思想,还独具幽默感的故事。

处于这样宏大的时代背景之下,编剧巧妙地避开了一般主旋律剧中的“标配”英雄形象,而是别具匠心地把着眼点集中于一个平凡的小人物——江流。主角江流一出场就让观众啼笑皆非:这个泛着“二”气的书生,天真地跑到封建社会的府衙,要状告自己的爹,理由则是一句没人听过的“侵犯人权”。结果家里的银子赔了,父亲的板子挨了,连他本想好心拯救的少女也因此送了性命。这个迷茫无助的少年深感悲恸,却怎么也想不通自己错在哪里,只能摆着一张堂吉珂德般的苦脸在街上踟蹰。此时的他在观众看来,是那么无知,那么懦弱,可笑而又可怜,虽可怨又不失可爱,毫无历史正剧中的“主角光环”。但就是这样一个有血有肉有感情,甚至动不动就哭鼻子的年轻人,才能如此贴近地和观众产生心灵的共鸣。当他在之后的剧情发展中,因参加革命而变得果断激昂,因留学法国而变得冷静睿智,因开办报社而变得正义辛辣,直至最终加入共产党的勇敢坚毅,观众所见的便不再是一个单纯得有些愚蠢的陆军小学学员,而是一个不断改变,不断成长的真实的青年。

而在抛弃了众星拱月式的英雄主角之后,剧中的其他人物也渐渐明晰起来,他们以不同的身份、不同的性格、不同的经历,散发着属于自己的不同的光芒,组成了照亮新中国之夜路的熠熠银河。周鲁是一个非常讨喜角色,但一开始却并未引起关注,以为不过是个粗鲁莽撞的武官而已。随着剧情发展,他的形象却越来越饱满、越来越多元,痴情月仙见其真,手刃洋人见其勇,投身革命见其义,创办山寨见其仁,虽是粗人,却从骨子里透出伟人的品格。女主角婉玉亦然,初见这个晚清格格,觉得是个备受宠爱但总算知书达理的闺秀,却不曾想过在经历了家亡国破的巨大变动后,她竟能如此坚强地担起生活的担子,最后还出现在革命的队伍中,让人不禁心生敬佩。“富二代”王应一方面受到新思想的洗涤,想干出一番救亡图存的大事业;一方面

又仁爱孝顺,为了担当家庭责任而放弃梦想;最后则再次为了梦想重新上路,成长为早期共产主义革命的实践者和领导者之一。甚至王子谦,一个只想过老婆孩子热炕头红红火火小日子的普通人,却在生命的最后,以一个革命者的气魄炸了郡王府。

我们可以看到,《铁血兄弟》中的人物,都不是一经塑造就一成不变的符号,而是随着时间流逝而慢慢成长的真实人物,不再是无所不能的超级英雄,而是在挫折和痛苦中摸爬滚打历练出来的勇士,不再以高高在上的姿态俯瞰众生,而是如身边某个朋友一样立体生动。于是,当他们被时代的浪潮抛起跌落,观众们便不再是打着瞌睡听英雄事迹报告大会的局外人,而是与朋友同在同行同甘共苦的历史参与者了。而参与进来才发现,这历史的发展轨迹也与想象中如此不同。在《铁血兄弟》的情节设置中,再不是革命主题剧常见的爬山式前进:主人公们智勇双全地攻克一个又一个难关,一往直前地推动革命不断发展。相比之下,《铁血兄弟》中的人物们可以说是“倒霉”得多,他们没有明确的目标,只有一个说不清楚的“革命”的概念,只能像没头苍蝇一样无目的地乱窜,四处碰壁,每遭失败,几乎是绕着圈子在闹革命。如江流刚被开除时,一边在南望楼偷偷地学习《革命军》思想,一边因为私人恩怨阻止了革命军的重要会晤,好不容易消除误会,可还没正式加入革命,又迎来了中间人徐梓秋死亡。碰到第二个革命党王应时,更是好笑,三个楞头小子有模有样地宣誓要“用三民主义救我泱泱中华”,实际上却还是用着土匪的办法假装绑票、敲诈勒索,自以为是为革命筹集经费。可当江流和周鲁带着银两找到王应所说的“同盟堂”时,才发现这里不过是一个打着革命旗号的黑帮组织。事情几经辗转,对真正的革命却毫无裨益,实属无用功。这里有个小细节,周鲁为革命舞狮卖艺累得气喘吁吁,江流鼓励他说“你翻的是革命的跟头”,周鲁便笑着应承。一语双关,在革命的道路上,这些年轻人翻了多少跟头,却未曾取得与之相应的回报,不免让人唏嘘。有时候,甚至是成事不足败事有余,策划良久的行动,其结果比毫无回报还糟糕。令人印象最深刻的,莫过于魏国入狱的一段情节,为了营救这个大哥,江流兄弟三人竟想出“狸猫换太子”的荒唐办法营救,却不知与此同时魏国已经获释,几个傻小子救人不成,反而害了自己,连累了原已

欢天喜地准备娶媳妇的王子谦。初看的时候,真是又揪心又着急,恨不能指着鼻子骂他们愚蠢,静下来后则是满心感动,再三回味,才体会到编剧的用心良苦:这就是历史的真实,闻之荒谬而思之合理——在那个四处都没有光的时代,不碰几次壁,怎么知道路在哪呢?在我们不知道的地方,必然有无数的革命者在品尝失败,才有其它电视剧里披荆斩棘的成功。

我们应当感到庆幸,这些屡屡受挫的中国青年们从未放弃过对青春梦想的追寻和对光明未来的探索,他们迎着时代洪流的冲击,在历史的夹缝中艰难前行,以生命的代价,用每一次碰壁扬起的微小尘埃,卷成了一股摧枯拉朽、横扫阴霾的新时代飓风——正是因为这种力量悬殊的对比,理想与现实的落差和他们不忘初心、前赴后继的执著,才使得剧情更符合这一阶段革命求索的真实,凸显出信念的力度和思想的广度,才能在快乐、紧张、感动、心痛等直接的观剧体验之后,给观众以难以释怀的感慨和思考。因此,《铁血兄弟》不仅是一部浓缩的中国近代史,更从这一历史中迸溅出耀眼的火光,为百年后的另一批新青年照亮了梦想之路,引起他们对民族复兴和国家未来等问题的思考,表现出不可替代的现实意义。总制片人唐静表示,《铁血兄弟》创作之初就希冀为新时代、新世纪的中国青年还原一段激荡人心的记忆,它是对中国青年自强不息、崇尚真理、敢于担当的铁血精神的生动展示,更是对新时代中国青年的一次形象化、艺术化的历史启迪与精神感召。

编剧梁振华曾说:“《铁血兄弟》里的新青年,是一群拥有青年风貌和理想的年轻人。在面对时代赋予的救亡图存的历史任务时,他们积极去寻找一个新源头、新方向,因此他们必然要用一种新的、昂扬的姿态去做这些事情。在那个风云跌宕的时代,这些青年为着同样的救国强国之梦走到了一

起——探寻救亡图存,追求民生福祉,开启自由、平等的民族新篇。”^[1]如他所言,剧中的主人公江流不过是一个连三民主义都说不清楚的懵懂少年,与其说他是一个革命家、政治家,不如说他只是怀着一个拯救四万万同胞梦想的普通青年。梦想的完美和遥远,使其永远超前于现实,但它给予人们的是一个精神最高追求的希望,它告诉人们一种无坚不摧的力量,使人甘心前赴后继,不断追寻。就是因为有这个梦想,使江流不愿意安于现状,而是走出家门,闯南洋,炸王府,赴法国,学新知,开报馆,启民智,究其半生来使自己成为一个真正有能力实践梦想,完成对未来之承诺的有用之人。

《铁血兄弟》在教育意义上的高妙之处便在此,它并不大肆宣扬理论信仰的绝对正确性,而是把“革命”织就成一个绚丽完美的梦想,结成了因难以企及而愈加诱人的果实,使这些青年如望梅止渴一般,只要有革命,有四万万同胞,有自由和新的世界,他们的眼睛便骤然被点亮,一切问题仿佛都能迎刃而解,一切矛盾和犹豫都有了答案,一切失望中都能生出新的希望。当代年轻人若能设身处地以自身情感随主人公一同用青春、热血、磨砺,乃至苦难去实践这个梦想,便可学会于悲痛中振作,于重压下坚强,于苦难中汲取营养,而他们沉寂已久的年轻的激情便可喷薄而出,让他们不由自主地反思:我的青春应如何度过?当这星星之火的念头在年轻人心中闪现时,《铁血兄弟》便已实现其最大梦想。恰如江流所言,“我们这一代人已不再年轻,时间的力量,终会让我们零落成土,化为尘埃,直至辗转成历史的记忆。可是没关系,中国的未来还有你们,青春的信仰,还有你们。”

参考文献:

- [1] 梁振华. 写一页风云历史 书一段激扬青春——我写电视剧《铁血兄弟》[N]. 文艺报. 2013-09-04(4).

《我的青春蜜友》:浪漫主义与现实主义交织的网

林嘉欣

《我的青春蜜友》没有纯粹的怀旧,没有纯粹的言情,也没有纯粹的文艺范儿,有的是在回忆与现

实之间,那种给予人们重新思考生活的实在。它戳中了人们内心最底层、最迷茫以及最不愿意面对的

血淋淋的现实生活。因此,它注定不是一部“好看”的电影。我国大多数的青春电影如《致青春》《同桌的你》《那些年》等都是在追忆青春的美好,追忆青春的快乐,追忆青春的悸动,很少会有着力刻画青春过后的境况。《我的青春蜜友》重在写生活,重在写我们自己的故事,重在“阐述今天”。编剧意识到我国青春电影关注点的缺失与不足,把思考当下和思考人生当作电影的主题,同时一反我国青春电影的常态,把追忆青春放在次要位置,并使之成为“阐述今天”的背景。

《我的青春蜜友》是一张浪漫主义与现实主义交织的网。“回忆”与“当下”是电影的两条叙事线,编剧用闪回相接的手法穿行在浪漫主义与现实主义之间。

“回忆”是这部电影中的必要辅助线。因为回忆是当下的前因,所以要叙述当下,一定的回忆是避免不了的。但是回忆的多少,回忆的限度,却是考验编剧的地方。编剧灵活地使用闪回相接的手法,在叙述当下的时候适时地闪回与事件相关的回忆,很好地使回忆成为当下的一个大背景,推动剧情发展至高潮。回忆以碎片的形式去呈现,打破了常规的青春电影以连贯的叙事手法来讲述故事。回忆的碎片看似破碎,但实际上都能如拼图般完整拼合,最终以一个完整的画面以及故事呈现给观众,丝毫不显突兀。浪漫主义是以现实作为基础,用绚丽丰富的想象和夸张的表现手法,抒发对理想世界的追求。范莎莎这个人物就设置得非常“浪漫”。范莎莎听起来是一个确认无误的女孩名字,但其拥有者居然是一个百分百的男孩。而这个大男孩却因为名字,误打误撞地住进了女生宿舍,并与室友相处一整天竟没有被揭穿。编剧大胆地将一个男孩安插在一个女生宿舍,这本来在现实就是一个不可能完成的任务,而且在同一寝室的女生居然没有发现“她”是男孩,更加是天方夜谭。不过,这号人物的出现却是非常讨喜的,不仅成为了蜜友们的男闺蜜,还成为推动剧情发展的有力角色。孙小荷与俞天的相遇到了故事的结局才得以揭晓,其实编剧早就在故事开头埋下伏笔。俞天一直以朋友的身份与小荷相处,从没提出过自己爱小荷,默默地陪她走过所有的风风雨雨。看到这里,观众也许并不理解,但到了故事的尾声,编剧闪回了这样一个画面,小荷开学第一天被一个骑自行车的男孩

撞到,而这个男孩就是俞天。这个一见钟情,一爱就爱上了14年,典型的浪漫主义情节,也是多少女生梦寐以求的故事。小荷与俞天的结局,编剧并没有用写实的镜头去呈现,只是用一组动画去表现小荷赶上了俞天乘坐的航班,同时也呼应电影用动画开头的设置。有意的留白,给观众留下更多的思考,编剧不将自己所希望的结局强加给观众,而是用留白的手法让观众各取所需,给两人营造出一个开放性的结局。

当下是《我的青春蜜友》的主线,以“青春之后”所发生的故事进行开展,叙述的是蜜友们在大学毕业后十年后的故事,也就是编剧着重描写的地方——充满写实意味的人生。孙小荷的人生看似完美,但悲剧性却一直存在。在那个属于她的青春年代里,小荷尝试了初恋的甜、失恋的苦与闺蜜汤秀莲背叛的痛,在整理自己混乱的思绪后,她又重新振作起来,最后成为了家喻户晓的主播。完美的人生往往都是存在于别人眼里,过程中的苦痛只有孙小荷自己最清楚。唐潇潇的人生看似悲剧,但喜剧性却一直存在。也许当年那个天天在伤春悲秋的“林妹妹”已不复存在,取而代之的是容颜衰老的三个小孩的妈妈。可是,在她感叹自己人生的同时,我也看见了她早已适应当妈的生活,而且那种慈祥与宽容,是怎样也掩饰不了的。也许是背离了最初的梦想,但当初的唐潇潇却长大了,难道人的成长不是我们值得庆贺的事情吗?编剧通过她们的人生告诉观众,人生的历练与经验是生活中不可或缺的一部分,有苦有甜才是我们真实的生活。我们不应该以短浅的目光去判断人生是喜是悲,应该以自己最真实的感受去面对现实,接受生活,而不是一直沉浸在回忆青春的美好当中,在当下却不思进取。

整部电影没有华丽的大场面,选取拍摄的学校也不是什么赫赫有名的大学。一所普普通通的学校反而更能引起观众的共鸣。能有华美的场面固然是观众的一大享受,但如果不贴合实际,就不能与观众产生共鸣,而只能沦为过眼云烟。就像《小时代》里面大量的奢华场面,引来的不是观众雷动的掌声,反而落得一个炫富之名。奢华与朴实,选择适合表达电影主题的场面才是最正确,最能吸引观众的。朴实的场面,如果是运用得当的话,对电影来说也可以是锦上添花。

除了没有华丽的场面之外,里面的主角们也没

有精致的妆容,从画面上看起来是似乎有点的粗糙,一如行走在大路上的你我他。孙小荷在厚厚的妆容下,依旧能看出深深的黑眼圈,即使身为知名主持人也没有如韩剧般的名牌行头,从她身上,观众看见了每日为工作奔波的自己。又如唐潇潇,她顶着蓬松的大卷头,一身菜市场大婶的衣着,粗鲁高亢的嗓门,与我们身边的广场舞大妈无异。她们演绎的是电影中的角色,也演绎着现实生活当中的我们。这些人物都是真实的,我们每天都能看见他们的存在。编剧用写实的手法控诉着现实的无情,反衬着青春年少时的那种单纯与美好。现实把当年朝气蓬勃的女孩摧残成如此模样,这种真实令观众看后会有沉重之感,因为这是一种类似于自我写真式的表现手法,将现实一一摆在你面前,容不得你去逃避。而且在电影的镜头下,现实的残酷会放大好几倍,更令人无法忽视。这是编剧在强迫我们去接受现实触目惊心的自己。

编剧用简洁的手法白描着几位主角们的成长,电影中没有过多在纠结青春的回忆,也没有多余的镜头和对话,清晰地呈现出了五个蜜友,五个不同的现实人生。一直留有初心的孙小荷,历经风雨,终于梦想实现成为主播;总在伤春悲秋的唐潇潇,与最初理想相背离,成为了三个孩子的妈;赖雅因父亲的生意失败,一夜之间从衣食无忧的白富美沦为舞厅歌女;汤秀莲为求目的不择手段,最终成为了大明星,却失去了大学的友谊;范莎莎秉承着她红娘的角色,在毕业后办起了一所婚庆公司。这就是我们现实生活中的各色人生,有人到达了最初的

梦想,有人却与梦想越走越远。编剧不追求那种梦幻般的浪漫人生,而将关注点放在了当下的写实人生,用每个人不同的经验来呈现社会的人情百态,直面当下、深入现实,令我们在荧幕上看到了现实生活的影子,也看到了我们自己。能够看出,编剧是想用每个人物的独特经验来引起观众的感同身受。

《我的青春蜜友》是一部很有诚意的作品,同时也可以说是我国青春电影的一个新尝试与新突破。它打破了我国青春电影在叙事主题上一贯着力描写的青春迷茫与青春爱情,破天荒以一种不太“喜闻乐见”的主题——写实人生,当作电影的主题。同时,它还尝试了用闪回相接的手法,在双线电影的结构下,以浪漫主义与现实主义构建故事,推进情节与刻画人物,达到回忆青春与直面当下的双重效果。青春电影的题材类似并不能当成电影不出彩的借口,同样的题材在不同的角度上诠释也会给予人不同的感受。关键是制作的态度是否真诚,是否只是为赶上“青春热”而盲目跟风,搭着顺风车去赚钱而已。《我的青春蜜友》要在众多的青春电影中突围实属不易,一部不太“好看”的作品要让观众接受也有一定的难度,但可贵之处是这部带有实验性质的浪漫主义与现实主义相融合的电影,给我们在同类型电影的创作上打开了一个新视野、新空间。

责任编辑:黄声波