

专访《花儿为什么这样红》出品人、编剧高黄刚： 建立人物心理世界， 脱离“标本化、概念化”

■文/本报记者 赵丽

3月18日,由新疆维吾尔自治区党委宣传部组织策划、天山电影制片厂摄制的主旋律影片《花儿为什么这样红》上映,影片一经上映,就收获业界人士和观众的好评,“这部影片以高质量的艺术水准和叙事能力,塑造出时代楷模的光辉形象,是人物传记片中的精品。”

2021年1月4日,拉齐尼·巴依卡为救落入冰窟的儿童英勇牺牲。4天后,一群电影人日夜兼程开始筹拍向英雄致敬的影片。

万山之巅,酷寒之地,巡边的山路步步惊心,拍摄的历程处处惊险。拉齐尼·巴依卡生前是塔什库尔干塔吉克自治县的护边员,在平均海拔4000米的高原上与解放军一同爬冰卧雪,翻山渡河,结下了过命的情义。英雄用生命走过的地方,这群电影人也用生命丈量了一遍,所求只有两个字:真实。

没有去过帕米尔高原的人,很难理解一句话:活着就是奉献,呼吸都是幸福。《花儿为什么这样红》就是主创人员“用生命完成的高难度拍摄”。

影片出品人、编剧、总制片人、艺术总监高黄刚介绍说,人物传记片要突出的是人物的关键事迹和精神原点,英雄之所以成为英雄,绝对不是偶然的,是长期的耳濡目染才能成就英雄的信仰,是经历过困难的考验才能铸就英雄的坚韧。

一条牦牛皮鞭 写就的三代传承

在近几年的创作中,天山厂一直在不断开掘着新疆发展的时代精神,展示着新疆发展的美好图景,表现着各民族相濡以沫的真挚情感——《真爱》弘扬着跨越民族的大爱,《梦开始的地方》讲述着党和国家对少数民族地区教育的关爱,《塔克拉玛干的鼓声》讴歌着共产党员一心为民的高尚情操,《昆仑兄弟》用两个不同民族的兄弟情义践行着社会主义核心价值观,青春歌舞片《歌声的翅膀》将展示出各民族青年美人之美、美美与共、融合发展的时代风貌。此次出品的新片《花儿为什么这样红》则是通过讲述拉齐尼·巴依卡的成长经历和他勇敢落入冰窟儿童的事迹,展现了一个真实、美丽、团结、进步的新疆。

2021年初,拉齐尼·巴依卡勇救落水儿童牺牲的壮举传遍祖国大江南北。作为影片出品人和编剧的高黄刚,彼时就在思考“如何创作一部以拉齐尼为蓝本的人物传记片”?

基于这个创作初衷,高黄刚带着团队又一次风尘仆仆地踏上了祖国最西端的净土——塔什库尔干。

到达拉齐尼·巴依卡家的情景,高黄刚至今仍然清晰地记得,“那天阴云密布慕士塔格峰好像也在为英雄的离去而悲伤。”小院的草棚下同拉齐尼一起巡边的牦牛看着他。拉齐尼经常帮乡亲们送货的白皮车后备箱空空荡荡物是人非,只有一旁护边摩托上的红丝带在微风中轻轻地摇曳。

一个念头一直在高黄刚的心头久久萦绕,“当拉齐尼跳入寒冷的冰湖舍身救人的瞬间,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?”当高黄刚想起拉齐尼的父亲巴依卡·凯力迪别克对被救儿童的母亲说的话时——“你的孩子和我的孩子都是一样的孩子,请

不要太悲伤。”这个时候,在这个高原上的小小院落,高黄刚有了清晰的答案,“英雄之所以成为英雄,是长期的耳濡目染才能成就英雄的信仰,是经历过困难的考验才能铸就英雄的坚韧。”

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,这和高黄刚以往接触的题材完全不同。在鸟儿都飞不过去的死亡之谷吾甫南沟,他们要面对的是常人难以理解的孤独与生死无常,而拉齐尼一家三代就是在这样的环境中生存的。在常人无法想象的生长环境中,拉齐尼耳濡目染了爷爷、父亲以及无数的边防战士守护边陲使命的神圣,给少年拉齐尼的心里留下了深深的烙印——病重的爷爷步履蹒跚,却不忘边防战士的安危;爸爸顶着数十年不遇的暴风雪与牧民一起把物资送到哨所……父辈树立的精神旗帜,在拉齐尼·巴依卡心中种下了爱国主义精神的种子,边关、家国、奉献、守护随着他的成长,成为人生信条。

一条牦牛皮鞭的三代传承,形成了拉齐尼一家人精神纽带的接力;一次次跟着解放军叔叔在界碑上描红“中国”二字,成为拉齐尼扛起守边重任的源泉;一条走出大山的生命之路,承载着无数个生长在帕米尔的“拉齐尼们”扎根高原、造福民生的理想……而这些都是支撑拉齐尼精神原点的动力。

建立人物的心理世界,脱离 “标本化、概念化”

有了人物的定位之后,高黄刚紧紧抓住这个主干,将更多的笔墨用在他的情感、奋斗经历、信仰、生命意义上,“影片应该直接建立人的心理世界,在思想内涵、人文情怀上,脱离‘标本化、概念化’,从而在更高层面上回归电影美学,开掘出发人深省的当代文化哲学意蕴与史

诗意味。”

影片中,用多个动人的片段支撑起拉齐尼·巴依卡的精神原点,为高浓度的情感寻找到了根源,让观众的情感获得了释放的出口。

比如,当边防官兵给予倒在巡边路上的白牦牛“汗恰”最高礼遇时,陪伴拉齐尼·巴依卡和战士们巡边十多年的白牦牛,用不舍的眼神、坚毅的身影,告别战友。

在影片结构中高黄刚加入了常人无法看到的生命禁区艰险场面,在有些人看来多少会有不适,但高原守边护边的事业本身就是艰险的。“像拉齐尼在生死关头勇敢掉入冰裂的战士王烈‘牦牛’汗恰’在巡边路上脊梁摔断牺牲,这些重场戏铸造了拉齐尼硬朗、凛冽、刚毅的性格和内在的精神力量。”高黄刚说。“拉齐尼言语不多,但眼神中透出清澈的光亮。”这是高黄刚反复提及的话。

从拉齐尼·凯力迪别克和刘红军肝胆相照,到拉齐尼·巴依卡和刘朝朝的情重妾肱;从生死相伴的巡边路,到打通高原群众美好生活之路的盘龙古道……整部电影都在弘扬各族人民休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。

影片着墨于军民鱼水情深的情感交织,通过生动的情节和不断闪回的叙事结构,让观众看到新疆各族人民你中有我、我中有你、血脉相连、不可分割的强大向心力。

对此,高黄刚说,他在时空处理上以盘龙古道作为载体,划分了过去和现在两个时空。“没有路时孩子们上学只能攀岩走壁,没有几个孩子是没有受过伤的,拉齐尼童年小伙伴夏布娜就是在上学路上坠崖的,这是边防战士刘红军留下来修路的内在动因。新时代盘龙古道修好了,牧民们搬迁到了新的定居点,今天孩子们上学有了校车。过去时空攀爬上学的不易,与现代时空校车上孩子们充满幸福的笑脸,映衬出了时代在变化。”

(上接第4版)

◎ 一个品牌的建构不容易,维护则更难

近日,美国电影协会发布2021年影院和家庭娱乐市场报告。2021年全球各地区所有影片的总票房为213亿美元,较2020年增长了81%。报告指出,尽管与2020年相比,各国的票房收入都有不同程度的上升,但中国的疫情防控成果显著,大部分影院在2021年保持开业,年度票房总额第二次超过了美国/加拿大地区(2021年票房为45亿美元),稳居世界第一。

不只是电影市场票房实现“连冠”,去年10月-12月,《长津湖》登顶全球票房榜,仅在最后时刻被《蜘蛛侠3》取代,略显遗憾。今年2月10日,《长津湖之水门桥》以3.98亿美元荣登2022全球电影票房排行榜第一位。来自Box Office的数据显示,截至3月27日,《长津湖之水门桥》6.26亿美元的成绩力压《新蝙蝠侠》,仍位居全球票房榜第一。

一方面,新冠疫情暴发以来,中国科学有效的疫情防控工作保证了影院的营业时间,优秀的国产电影有机会“施展拳脚”;2019年,国产电影票房占比64.07%,2020年为83.72%,2021年为84.49%,已成为电影市场的绝对主体。另一方面,好莱坞电影,尤其是系列电影在近几年陷入了创意有限、缺乏内涵的境地,《变形金刚》《黑客帝国》《X战警》等系列在内地市场很难打开局面,3月18日上映的《新蝙蝠侠》前两周仅收获1.1亿票房,对一部制作成本高达2亿美元的超级英雄电影来说,这个成绩不尽人意。虽然有疫情反复的影响,但更多原因还是观众“不买账”。

那么,国产系列电影该如何做好自身,进一步赢得电影市场阵地?刘汉文提出了四点建议:首先是要深入研究观众的观影

偏好,给观众进电影院的理由;二是要摆脱浮躁的心态,创作质量过硬的剧本,为作品成功打下坚实的基础;第三是要有连续性的故事,尽可能一致的主创团队,保证影片的品质;第四是要认真总结前作的经验教训,为品牌美誉度的延伸做好铺垫。

曾茂军是“唐人街探案”系列和“误杀”系列的出品人,在他看来,系列化开发、多类型创作、多元化投资是实现电影创作可持续发展的三个有效途径。“目前万达的各种系列还在持续规划中,‘唐人街探案’系列第四部已经在规划,该系列的第二部网剧也正在拍摄制作中;2021年,万达做了改编题材‘误杀’系列的第二部,《误杀2》也是去年贺岁档的冠军影片,目前《误杀3》剧本创作已基本完成,正在进行第二稿、第三稿的修订。此外,《寻龙诀2》即将开机,它的姊妹篇《天星术》已经制作接近尾声,暂定今年年内上映,还有很多青春题材正在规划当中。”曾茂军坦言,系列化、品牌化开发才未来可控。

饶曙光坦言,国产系列电影未来还有很大的发展空间,系列电影的不断成长对中国电影产业高质量发展具有积极的意义。他谈到,一个品牌的建构不容易,一个品牌的维护则更难,业界呼吁国产系列电影应克服急功近利,在长久规划的基础上不断提高品牌的美誉度,为电影产业高质量发展提供有力支撑。

饶曙光表示,电影理论批评也应当进一步从产业的角度研究系列电影的发展规律,提出更多建设性的意见,促进国产系列电影的健康可持续发展,为中国从电影大国走向电影强国作出应有的贡献。

