

评杂技剧《战上海》

发挥杂技特色 讲好英雄故事

金浩

近日,作为“庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演”剧目的杂技剧《战上海》在北京天桥剧场上演。该剧以同名影片为故事蓝本,从中选取最具代表性的动作场面与表现段落,将杂技与多种艺术形式相结合,实现了“剧与艺”的艺术创新。

与以往同类作品相比,该剧从题材创作到内涵表达,都有了较大变化。在表现英雄人物的性格与情感方面,该剧侧重用内心独白式的杂技动作语汇呈现。传统的线性叙事被综合性的视听表演空间取代,观众欣赏的自主性被强化凸显。编剧董争臻说:“希望通过实践,努力让杂技的技艺再回归到生活中去,这种回归是建立在生活审美基础上的创造。”该剧由“形”入“象”,打破了传统杂技的表演样式,提供了杂技表意的成功案例。

剧无理不服人。剧中“智取密件”的片段给人留下深刻印象,集体换装的舞蹈场景不间断地融合在角色表演进程中,众演员在服装变化中巧妙地帮助白兰成功脱身,白兰通过细微处的种种变化来配合表演。这一系列动作为白兰后面成功脱身的情绪蓄能,让她在“飞车追赶”中情感爆发力更强。这样的剧情设置,合乎人物逻辑、事理逻辑,在创作手法上也构成了情节铺垫和层次鲜明的对比。

剧无技不惊人。创作者将技巧作为全剧的一抹亮色,努力在“高、难、新、特”上另辟蹊径。例如,在“暗巷逐斗”场景中,创作团队运用滑稽戏调节全剧表演的紧张节奏。在翻腾技艺上,大胆突破对杂技传统道具特别是“圈”的使用。编导将颇具上海弄堂特色的生活场景和日常物品,衍化为演员在剧情中展示技术技巧的辅助工具。该剧真正的咏叹调是通过道具体现出来,比如攻坚战大软梯和苏州河雨夜飞渡等场景。其中,“梅花桩”被巧妙地设计为渡河过程中的桥墩、暗桩。传统的“舞狮”双人配合程式化的高难度技巧,准确地表现了我军战士洋火成钢、不畏艰险、一往无前的英勇气概。

剧无情不感人。杂技剧《战上海》有诸多“动情”之处。如剧中用滚环、绸吊等双人配合表现江华、白兰在青年、热恋和相思各个时期的场景。剧目开始用滚环,把青春活力的朝气表达出来了;两人转环时要求对手手稳,寓意两人的感情趋向稳定;到最后用绸吊飞起来时,两位演员抓得非常紧,寓意着两人深刻的爱情。这种“以物喻人”“以人物化”的情感递进式处理,生动细致。最感人的场景是尾声“碑”。一组表现力与美“较劲”的造型出现后,一只和平鸽缓缓落在“雕塑”的掌心。

杂技剧《战上海》的创作给了我们诸多启迪。杂技剧的创作要寻找艺术与演出市场的平衡点。杂技剧的制作要做精,不能做空,要尊重杂技艺术的规律,不能跟风、速成,更不能把心思全放在怎样包装、怎样用舞美来帮衬,片面化追求舞台上的造势,这些都不足以构成杂技剧创作的良性循环生态。我们应该更多从杂技本体去探索;以戏剧的杂技化为出发点,发挥杂技特点,讲好中国故事、英雄故事。在创作过程中,要找准剧情和艺术的结合点,强调杂技语汇表现的独立性。同时,杂技创作者需要巧妙地打通杂技剧中戏剧化与杂技性的界限,使杂技语汇与戏剧情感高度融合,避免造成孤立不相称的戏剧因素与单纯炫技“两张皮”现象。

杂技剧《战上海》获得了口碑和市场的双丰收,充分证明了舞台艺术工作者只要深入思考、耐住性子、悉心打磨,这类高扬革命先辈精神的红色题材、礼赞英雄的现实主义作品,始终是广大人民群众所喜闻乐见的作品,尤其对于年轻观众而言,影响力和感召力是巨大的。

(作者为北京舞蹈学院教授)

图为杂技剧《战上海》尾声“碑”的段落剧照。



艺坛

品味 红色经典

鸿篇巨制书写 解放战争的大决战

明振江

影片随着改革开放的大时代繁荣发展起来。在此背景下,上世纪90年代,电影《大决战》应运而生。

剧本,一剧之本,是拍摄基础,也是制胜关键。电影《大决战》的剧本由著名作家徐怀中领导并参与创作,由八一电影制片厂的编剧史超、王军、李平分等组成创作组。主创人员全身心地投入剧本创作,夜以继日、废寝忘食地翻看浩如烟海的文史资料,查阅各类资料达6000万字之多,多次邀请党史军史专家专题授课,实地走访当年的战场和相关旧址,登门拜访亲历三大战役的老同志,深入听取他们的意见建议。在此基础上,他们分工合作,在剧本写作期间字斟句酌。从1986年3月至1989年10月,剧本创作历时3年半,其间八易其稿。

三大战役的各个阶段是不可分割的整体,3个战场,相距数千里,为电影创作提供了纵横驰骋的广阔天地。经过反复研讨,主创人员将《大决战》定位于“文献性、史诗性的故事片”。

文献性,就是坚持历史唯物主义观点,真实、艺术地反映三大战役的历史。真实性是表达基础,艺术性是表现要求。本着“大事不虚,小事不拘”的创作原则,可以进行创造性的艺术虚构,艺术虚构必须符合历史真实的要求,使影片内容达到史学价值与文学价值的统一。

史诗性,就是将纪实与写意相结合,将军事战略意义上的大决战置于时代背景中。中国最广大人民群众之民心所向,决定了战争的胜负走向和历史发展的必然趋势。这为史诗性影片提供了价值取向。

剧本精心设计了一些带有中华文化美学特质的情境。比如,3部影片开篇都运用古典诗词赋比兴的手法,巧妙化用于电影语境。《辽沈战役》开篇黄河开冻、浊浪排空,《淮海战役》开篇中原逐鹿、万马奔腾,《平津战役》篇首则是在抒情配乐中,镜头缓缓推移,古都北平的老城墙和古建筑尽收眼底。这些以景抒情、寓意深远的画面,为构建影片的史诗性品格起到重要作用。

追求“刀削斧砍不失其细,精雕细刻不失其雄”的艺术风格

1989年1月,影片正式投入拍摄,计划用两年半左右时间完成3部6集影片的摄制工作,向建党70周年献礼。

八一电影制片厂组织动员全厂近千人参加摄制工作,成立了以李俊为总导演,杨光远、蔡继渭、韦廉分别为辽沈、淮海、平津三个组的首席导演,后又成立了景慕逵、翟俊杰为总导演的3个摄制组,统一协调,独立拍摄。总导演李俊这样总结电影追求的艺术风格:“刀削斧砍不失其细,精雕细刻不失其雄。”要求影片既有宏大气势与视觉冲击力,还必须挖掘打动人心细节,产生情感冲击力、艺术感染力。

电影《大决战》中涉及人物众多,其中包含60多位重要历史人物。影片精心塑造了以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体运筹帷幄、决胜千里的无产阶级革命家群体形象。影片中周恩来、朱德、刘少奇、任弼时等人物形象亲切自然、各具风采,直接指挥

三大战役总前委的领导人刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕等果敢坚毅、叱咤风云。影片还细致入微地刻画了普通官兵的艺术形象。如,《辽沈战役》中炊事班面对牺牲在阵地上的战友那句“同志们,开饭了,猪肉炖粉条子”的哭喊,《平津战役》中小战士为了包抄敌人亦身在寒冷中蹬冰河的场景等,都感人至深。

电影《大决战》另一大特色是气势磅礴、规模宏大的战争场面。当时没有数字特效合成技术,只能靠真人实景拍摄。为了真实还原当年战场情景,摄制人员和参拍部队、群众演员走遍祖国万里山河,拍摄区域北起黑龙江、南至苏皖平原、东起黄渤海、西至陇海铁路。

其中,有多处震撼人心、万人以上的战争大场面。如:我军围歼国民党廖耀湘兵团的战役,华野攻打双堆集敌军百辆汽车围成阵地的大兵团冲锋,平津战役中我军胜利会师天津金汤桥,等等。这些场面均采用直升机航拍,用镜头铺陈开雄奇壮观的历史画卷,成为代表中国电影摄制高水平的经典之作。

电影《大决战》上映后,八一电影制片厂又集中力量拍摄了反映人民解放军千里跃进大别山的电影《大转折》和向全国胜利进军的《大进军》系列电影,共5部9集。人民解放战争的历史得以全景式地展现于银幕,成为党史、军史和革命光荣传统教育的生动教材。

电影《大决战》气势宏伟、制作规模空前,创造了中国电影史上的多项纪录,堪称“现象级”之作。

《大决战》自1991年7月开始上映以来,每次上映都得到了观众的热烈反响。在当时电影票价1—2元钱的情况下,据1991年中国电影发行放映公司统计,《大决战》当年上映的全国票房就突破1亿元。各大城市、工厂、企业、学校都出现踊跃争看电影《大决战》的动人场景。

历时多年,《大决战》仍久映不衰。2019年上海国际电影节期间,专场连续放映《大决战》,观众自发购票,上座率仍然达到80%以上。优秀影片拥有长久生命力,在时间的长河中永远闪烁光芒。

(作者为中国电影制片人协会理事长、八一电影制片厂原厂长)

左上图为电影《大决战》中《淮海战役》剧照。图片来源:中国电影资料馆

左下图为电影《大决战》中《平津战役》我军胜利会师天津金汤桥场景。

制图:赵德汝



一封发自渡江战役的战士家书(节选)

你就拿起这封信来去读给母亲听吧,她老人家听了心里一定很喜欢的,我现在就把我们过江以来的许多事情捡(拣)重要的讲给你们听吧。

在四月廿一日那天,毛主席和朱总司令下了命令,叫我们三路解放军一齐过江,去把国民党反动军队消灭光,解放江南人民,建立自由、幸福的新中国。我们接到命令后就过了江,因为队伍成千成万的,很多,一时过不完,我们等到廿四日才渡过长江的。

廿三日这天晚上,我们冒着大雨跑了七十里路,赶到长江边,住到一个村子里,这个地方是安徽省桐城县,这村子的名字叫随河集,到长江只二里路,村旁有条河直通长江的,我站在这河堤上顺着河面一直望去,只见白茫茫一片,问老百姓以后,(才)知道这片水就是长江。有许多挂着白帆的船在那里开来,停在村子旁,江边驻的十七军的同志告诉我,这许多船都是回来休息的,刚才有我们大批队伍过江去的。

这天晚上,我在灯下拿出纸和笔来要写信给你,想把许多事情告诉你,我写了一张就再也写不下去了,原因是我疲劳得很。

第二天一早起来,跑到江边,这时有十多条帆船靠岸排着,天气很阴沉,下着蒙蒙的细雨,一眼望去,白茫茫的一片水。对岸的树看

起来很小,要往东西望,就望不到边的,船夫说这地方的江面是四里路宽,我们上了船,静静地在江上走着,十多条船一齐开,船头上的水打着船板,泼啦泼啦地响,在岸上看江面还不算宽,船一到江心,就看出江面是很宽了。

我就和水手谈起来,我问他第一批队伍是怎样过的。他说:“廿一号下午,太阳还没有落,许多解放军就来了,船是早已预备好了的,大炮都架在船上,机关枪架在船头,岸上也架满了大炮,一阵风把船推开江岸时候,机枪大炮就打起来了,这时候耳朵只听见轰轰地响,啥也听不见了。”

“敌人在那边也开枪打炮的。”他指着船帮上的一个洞说:“这个窟窿就是被国民党军队打的。”

“以后呢?”我问他。“以后敌人没等你们上岸就逃走了,你们人一上岸就追。我开船回来的时候,是带了七个俘虏回来的。嘿,我一辈子也没见这么多的军队,过了四天四夜都没过完。”

我告诉他:“这些队伍不过是一小部分,有几百万人都在一齐过江呢!”

“嘿!”水手伸大拇指说:“我是和同志们第一批打过去的!”他对参加作战,觉得很光荣。

船有四十分钟的工夫就到对岸了。南边岸上敌人挖了许多战壕,修了许多地堡。

核心阅读

上世纪90年代初,电影《大决战》横空出世。它不仅用影像书了解放战争雄浑壮丽的史诗,让观众领略三大战役的全局面貌,更以雄辩的气势向观众证明着颠扑不破的伟大真理:只有中国共产党才能领导中国。优秀影片拥有长久生命力,在时间的长河中永远闪烁光芒

用光影书写历史和社会变革,展现人民对美好生活的向往,塑造民族英雄人物形象,始终是中国电影人的奋斗目标。

1948年9月至1949年1月,中国人民解放军与国民党军队进行战略决战,先后取得了辽沈、淮海、平津三大战役的胜利,奠定了人民解放战争在全国胜利的基础。上世纪90年代初,电影《大决战》横空出世。该系列电影分为《辽沈战役》《淮海战役》和《平津战役》3部影片,总时长11个小时,是当之无愧的鸿篇巨制。它不仅用影像书了解放战争雄浑壮丽的史诗,让观众领略三大战役的全局面貌,更以雄辩的气势向观众证明着颠扑不破的伟大真理:只有中国共产党才能领导中国。

剧本创作历时3年半,八易其稿,查阅各类资料6000万字

改革开放,迎来伟大时代,文艺战线也迎来了百花齐放的春天。电影事业复苏,创作生产了一大批脍炙人口的优秀作品。从上世纪80年代开始,反映我党我军光辉历史中的重大事件、重要人物的影片有了突破性发展,极大地鼓舞了观众的观影热情,激发了人民群众对党、对人民军队、对社会主义国家的热爱。中国电影开创了重大革命历史题材电影的新类型。重大革命历史题材电



图为袁志超在战斗间隙写家书,摄于1949年。中国人民大学家书博物馆供图

解放战争中,一封封红色家书,饱含着革命前辈的忠诚信仰,镌刻着浓浓人间情、铮铮报国志,记录了革命历史长卷中一帧帧充满细节的特写画面。

这是渡江大军西集团第二野战军第十八军政治部秘书袁志超在行军途中端午节夜写给八弟的一封信。袁志超向家人详细描述了自己渡江前后的所见、所闻、所思,其中包括百万雄师过大江的生动细节,感情真挚、笔触细腻。2006年,这封珍贵的“渡江来信”被中国国家博物馆收藏。

本文节选自袁志超“渡江来信”。

——编者