

《林海雪原》——

讲述革命传奇 唱响英雄颂歌

姚丹

品味
红色经典 28

1957年,曲波的长篇小说《林海雪原》出版,随即引起轰动。不到一年时间,重印6次,累计印数近百万。小说后来被改编为话剧、戏曲、电影、电视剧等多种艺术形式,传播广泛,成为几代人的红色记忆。“愿红旗五洲四海齐招展,哪怕是火海刀山也扑上前。我恨不得急飞雪化春水,迎来春色换人间。”根据小说改编的革命现代戏《智取威虎山》至今仍活跃在文艺舞台上,其中诸多唱段广为传唱。小说还被改编成电影,轰动全国。在海外留学的青年徐克看到影片后被深深吸引,数十年后,他导演的3D电影《智取威虎山》累计票房破8亿,再次印证红色经典独特且持久的魅力。

用文字建起一座“英雄丰碑”

1945年底,东北牡丹江地区局势危急。惯匪寇盗、地痞流氓、土豪恶霸等狼狽为奸,从日本侵略者手里获得大量精良武器,烧杀抢掠,无恶不作。作家曲波当时所在的部队被改编为牡丹江军区二支队二团,加入到剿匪战斗中。长篇小说《林海雪原》就是曲波根据自己的这段亲身经历写成的。

1955年春节前夕的一天,已从部队转业曲波夜里冒着大雪回家,看到幸福酣睡的妻女,一股热流涌上心头。他想起了8年前的大年夜,自己和杨子荣、高波等战友以少胜多地打下了艰难的一战。杨子荣、高波牺牲了,他们未能看到新中国的诞生,未能过上温

饱舒适的生活。想到这里,曲波的心中有了一丝愧疚,但更多的是对战友深深的怀念。曲波坚定了写作的决心:要用文字建起一座“英雄丰碑”。

曲波文化程度不高,对他来说,写一部长篇小说的难度可想而知。他一直用杨子荣的一句话“为人民事业生死不怕,对付敌人一定神通广大”激励自己。利用夜晚和节假日的业余时间,曲波终于在近一年半的时间里,完成了长篇小说《林海雪原》,出版前改名为《林海雪原》。小说主要描写了一支30多人的小分队如何穿林海、过雪原,与人数数十倍于自己的匪徒周旋作战,最终经过惊险的战斗,将敌人全部歼灭的故事。

善用鲜活语言塑造人物

在《林海雪原》的战斗故事中,尤以“智取威虎山”最为精彩,广为人知。杨子荣抓获土匪座山雕的真实故事,刊登在1947年2月19日的《东北日报》上。从报道看,这场战斗规模不大,我军只有6名战斗人员,却活捉了包括座山雕在内的25名敌匪,摧毁敌匪窝棚,“缴获步枪六支,子弹六百四十发,粮食千余斤”。在曲波笔下,这场惊险的战斗演绎出打虎、对黑口、献先遣图、舌战小炉匠等精彩惊险的情节,《林海雪原》进而成为革命英雄传奇小说的典范。

红色经典《林海雪原》让杨子荣、少剑波等英雄人物形象深入人心。杨子荣勇猛机智,不畏牺牲;年轻的团参谋长少剑波足智多谋、指挥若定。这一“武”一“文”的形象交相辉映,共同谱写了一曲激昂的英雄颂歌。

《林海雪原》的文本结构、叙述方式、人物设计等,与中国传统传奇文学有颇多相似之处。比如小说中最重要的5位革命战士少剑波、杨子荣、刘勋苍、栾超家、孙达得人物组合,既为读者带来酣畅淋漓的阅读体验,也让人们倍感亲切。与此同时,小说虚构了“白茹”这一美好纯洁的女战士形象。“她是雪原的白衣士,她是军中一朵花。她是山峦丛丛中的一只和平鸟,她是林海茫茫的一个‘小美侠’。”白茹就像一缕阳光,照进阴风飒飒、刮肉透骨的鹰嘴山,为充斥着血与火的残酷战争带来一抹柔情。

语言的巧妙使用,为《林海雪原》故事情节的推进和人物塑造增色许多。“天王盖地虎,宝塔镇河妖”“脸红什么?精神焕发”“怎么又黄啦?防冷涂的蜡”,这些读起来朗朗上口的对白广为传播,老少皆知。现实生活中,像座山雕这样的土匪大多文化水平不高,平时的暗语都是最通俗的白话,小说中这些流传甚广的“行话”其实是曲波的艺术加工。

生动鲜活、充满民间智慧的语言,在《林海雪原》中还有许多,无不得益于曲波“讲故事”的天分。曲波在成为作家之前,能把《三国演义》《水浒传》《说岳全传》像说评书一样讲出来,其中最精彩的章节甚至能背下来。当曲波从部队转业到地方,担任某厂党委书记时,他也经常创造机会,绘声绘色地给大家讲战斗英

雄和劳动模范的故事,鼓舞人们努力奋斗。可以说,“讲故事”的经历给曲波提供了宝贵经验,让他在写作时具有读者意识,善于用鲜活生动的语言塑造人物。

“抗严寒化冰雪,我胸有朝阳”

1999年,我前往北京百万庄大街的一处住宅,对曲波进行前后两次近6小时的录音采访,了解到许多历史细节和写作细节。

曲波曾在东北战斗中两次受重伤。在辽沈战役期间,他的股动脉受伤,炮弹片打进右腿关节。爱人刘波经过多方打探找到曲波时,他正躺在一扇门板上,头发很长,发着高烧,脸色苍白。这次受伤给曲波留下终身残疾,右腿比左腿短了4厘米。当曲波和我讲述这段惊心动魄的生死往事时,并没有很在意。当他提起杨子荣、高波等牺牲的昔日战友时,则时时哽咽,不得不停了下来,房间里只有录音磁带沙沙转动的声音。

曲波回忆,杨子荣每次侦察带回来的情报都特别准确,按照这些情报安排军事行动,基本不会有差错。然而在一次剿匪行动中,杨子荣不幸牺牲。1947年3月,杨子荣带着3位侦察员追捕土匪郑三炮。凌晨时分,经过一夜的埋伏等待,杨子荣一马当先冲进匪徒的窝棚,与匪徒正面交战,未料到由于夜里气温低,枪栓被冻住。杨子荣被敌人击中,壮烈牺牲。

事后,当人们整理杨子荣遗物时,发现小小的包裹里只有麻绳、锥子、旧鞋帮子和鞋底子。杨子荣抓敌无数,过手了大量金银首饰、大洋烟土,但从不自藏为己有。包裹里的这些绳锥碎布,是他每天给战士们补鞋的必备用品——这就是曲波深深怀念、不能忘怀的“勇猛之极,坚贞之极,心灵纯良之极”的战友。得知杨子荣牺牲的消息后,曲波病了3个月。

在创作《林海雪原》的过程中,曲波数次因为情绪激动而辍笔。一天夜里,曲波写到小说结尾部分。就在描写杨子荣倒下的一瞬间,曲波泣不成声,笔再也落不下去。停了很久,想了很久,最后他大笔一挥,自言自语道:“不,杨子荣同志不死!”于是,小说中的英雄杨子荣没有倒下,而是和大家一起继续追击敌人。

在与曲波的交往中,我深深地感受到他对个人利益看得很轻,但对群众利益抱有无限的热忱。我第一次拜访就被他的朴实无华所

②

震动。其实早在上世纪50年代,曲波仅稿费收入就超过万元,这在当时可是一笔不小的数目,他全部捐了出去。

共产党人“漫天风雪寻常事,破荒闯阵荣春华”的传奇,在曲波笔下生根发芽,也成为作家本人生命的一部分。曲波在写作《林海雪原》时,仿佛在诉说自己的故事,自然深入人物的精神世界,准确把握,贴切描摹;那生动的形象、引人入胜的情节,也深深地打动了一代代读者。杨子荣、高波等战斗英雄牺牲了,但共产党员胸怀理想、无私无畏的精神流传至今,这也正是《林海雪原》等红色经典的精神价值之所在。

(作者为中国人民大学文学院院长)
制图:赵德汝

图①为小说《林海雪原》封面,图②为电影《林海雪原》剧照,图③为3D电影《智取威虎山》剧照。

③

让红色经典不断焕发新光彩

任飞帆

关于“林海雪原”,不同代际的人有不同的记忆。对祖父祖母来说,是小说中铺天盖地的大雪,是齐膝斩断大树、搅起雪龙填山谷改地形的山风;对父辈来说,是革命现代京剧《智取威虎山》中“穿林海、跨雪原,气冲霄汉”的壮阔豪情;对80后、90后年轻人来说,是3D电影《智取威虎山》里融合类型片特点、武侠元素和先进电影技术的视觉盛宴。岁月更迭,《林海雪原》这一红色经典不仅没有随时光流逝而褪色,而是成为文艺创作的重要资源,代有传承。

话剧、戏曲、电影、电视剧,不同艺术类别的改编不断赋予原著新的气象。上世纪50年代,北京人民艺术剧院总导演焦菊隐从戏剧家的视角出发,在原著中提炼出“智取威虎山”一幕,将杨子荣确定为全剧主角,戏剧冲突高度集中,突出惊险、传奇的风格,奠定了后人进行创造性改编的叙事基础。黑白故事影片《林海

雪原》充分发挥电影艺术的蒙太奇手法和场面调度优势,高度还原原著中激烈的战争场面,让杨子荣这个英雄形象走进更多观众心中。革命现代京剧同样聚焦“智取威虎山”,巧妙运用戏曲传统程式塑造人物,并加入民族舞蹈和交响乐,丰富了舞台表现。3D电影《智取威虎山》,不仅将电影艺术中的科技元素发挥得淋漓尽致,而且主动契合当代年轻人的情感世界和审美趣味,以一位青年人寻访林海雪原为叙事线索,跨越时空,连接起当下和革命年代的年轻人,吸引祖孙三代共同走进电影院,共同品味红色经典。

让红色经典不断焕发新光彩,还离不开创作者呕心沥血的付出。小说《林海雪原》的创作一波三折,在初稿已完成15万字时,因为没有达到心中的标准,作家曲波将其付之一炬。在拍摄黑白故事影片期间,摄制组克服种种困难,“冬天拍外景,冻得走不了路,鞋都成了冰疙瘩;夏天拍内

景,4、5月份还得穿皮袄大衣,热得要死”。改编为3D电影时,仅实地取景、线下采访、研究拍摄技术、打磨故事细节等环节,就用了4年时间。创作团队以导演题写的“山穷水尽出高手,九死一生见功夫”彼此勉励,在零下30摄氏度的冰天雪地里整整拍摄了5个月。文艺作品是创作者才华、心血、情感的高度凝结,只有秉持赤子情怀,精心打磨,才能创作出传得开、留得下的经典之作。

红色经典不仅是通常意义上的经典著作,它蕴含着永不褪色的理想主义光彩和英雄主义浩然正气。文艺创作者需谨记,中华儿女顽强不屈、拼搏奋斗的精神,进取、壮阔的审美风格,是红色经典的内核,也是进行改编再创作的精神依归。《林海雪原》在不同年代的每一次成功改编,莫不是对这种信念和精神的传承和凸显,无不在各自的年代发挥积极的作用。小说《林海雪原》为英雄立传,让

英雄的光辉事迹被记录、被传扬;话剧版、京剧版、黑白故事影片版的改编进一步突出杨子荣的英雄形象;3D电影版的改编则以现代视听语言,讲述英雄的热血壮志,有效拉近当代观众与历史的距离。

半个多世纪,红色经典《林海雪原》数次成功改编,融入几代人的生命,成为人们共享的文化记忆。这一方面显示出红色经典历史弥新的艺术魅力,一方面印证只有具备“十年辛苦不寻常”的创作定力,才可能攀上艺术创作的高峰。更重要的是,这条改编之路让我们更加清晰地认识到,理想信念、英雄精神具备跨越时空的力量,这是红色经典留给后世的精神财富。创作者应以贴近当代审美的手法,继续讲好红色经典故事、传承好精神要义,让红色经典中对英雄的礼赞、对理想信念的追求,成为推动时代进步的力量。

既有“网感”又有“格局”,既尊重历史又适应当下观众欣赏习惯,期待军旅影视创作者把握机遇,以更多用心用情用功的创作,激发爱国热情,奉献精品佳作

近年来,《战狼》系列、《红海行动》等一批军旅题材影视作品深受观众的喜爱。前不久上线的抗美援朝题材网络电影《浴血无名川》,同样受到人们的关注和热议。该片展现了抗美援朝战争时期中国人民志愿军某部侦察排与三排,为避免大部队遭受太多伤亡,而与敌方重炮营,以及支援重炮营的“秃鹫小队”正面交战,最终引导我军成功炮击敌人的经过。

讲述这个壮怀激烈的故事,绕不开一个问题:面对装备远强于自己的敌人,志愿军为何能够取得最终的胜利?《浴血无名川》以几场战斗为切口,生动刻画了志愿军战士不怕牺牲的顽强意志,用艺术的方式给出了具有强烈说服力和感染力的答案。影片以志愿军侦察排与大部队失联开篇,侦察排与前去救援的三排艰难会合后,却遭遇敌方重炮营袭击,三排排长孟大壮壮烈牺牲。就在战斗稍有转机之时,敌方又派来擅长狙击战术的“秃鹫小队”。一场战斗结束,志愿军战士把牺牲的战友安葬后,就强忍悲痛投入下一场战斗。正是在一关更比一关难的险境乃至绝境中,志愿军战士表现出无比坚忍的意志和大无畏英雄主义精神。

《浴血无名川》用鲜活故事和激烈场面突显平凡战士身上的爱国情怀。正如片名所概括的,抗美援朝战场上有许多无名阵地,在无名阵地上有许多英勇作战的英雄人物。战斗开始前,杜川给年轻战友讲了自己的故事:当年,自己和孟大关及另一位战友被困,仅剩两颗子弹。这时那位战友说:“你和老孟各有一枪,但我可以做你们的第三枪。”说完,他就冲出去吸引敌人火力,为杜川、孟大关赢得击毙敌人的机会。影片最后,在同样的绝境里,杜川向年轻战友比了一个“3”的手势,便冲出去吸引敌方狙击手的火力。这一情节不仅表现了杜川的奉献精神,还体现了爱国主义精神的代代传承。

没有大牌明星加盟的网络电影《浴血无名川》,在众多同类作品中脱颖而出,印证了“工匠精神”对影视作品的重要性。《浴血无名川》在技术、道具细节等方面显示出诚意;首映式安排在巨幕影院,也从一个侧面表现出网络电影同样可以达到较高的技术水准。网络文艺作品需抛弃惯用套路,精心拿捏叙事节奏,用心推敲情感细节,努力做到既有“网感”又有“格局”,既尊重历史又适应当下观众欣赏习惯。《浴血无名川》就是用扎实作品向无名英雄深情致敬:“他们的名字无人知晓,他们的功绩永世长存。”

展开中国文艺画卷,军旅题材影视作品熠熠生辉。电影《冲出亚马逊》、电视剧《历史的天空》《亮剑》《士兵突击》等经典作品尚余音绕梁,军旅影视创作就迎来新的发展机遇期,《战狼》系列、《红海行动》、《空天猎》、《浴血无名川》等新作品正在形成新一轮军旅题材“冲击波”。期待军旅影视创作者把握机遇,以更多用心用情用功的创作,激发爱国热情,奉献精品佳作。

下图为《浴血无名川》剧照。

文艺评论