

抗战文艺作品巡礼

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,既有镌刻在民族记忆中的抗战文艺经典重登舞台,也有抗战题材的影视作品持续上新。新作品、新编经典如何深刻阐释伟大抗战精神,进行了哪些有益的艺术探索?本期“抗战文艺作品巡礼”,邀请创作者与专家共同讲述。

重回真实的历史现场

李京盛

抗战题材是中国文艺值得永恒书写的一段悲壮史诗与英雄颂歌。它既是中国人民反抗外来侵略的真实历史记录,又是凝聚民族精神、彰显人类正义的共同文化记忆。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的历史时刻,一批新的抗战题材影视作品,再次将这段血与火的历史呈现在观众面前。如电影《南京照相馆》《东极岛》、电视剧《我们的河山》《归队》等,或以新的史实和史料,或以新的创作视角和艺术呈现,让抗战题材影视作品有了新的创作样貌。

《我们的河山》以1937年山东抗战为历史背景,讲述了在崮城沦陷、百姓遭受劫难的时刻,我党领导抗日根据地军民,共筑血肉长城,抗击侵略、守护家园的故事。该剧立足在新时代语境和审美升维的创作环境中,深挖抗战题材的历史内涵与时代主题,并运用新的影视拍摄手法,为抗战题材又贡献了一部新作。

《我们的河山》以地域抗战为叙事载体,浓缩艰苦卓绝的中国抗战历程,彰显全民抗战的伟大力量。创作者在深入研究山东抗战史真实史料的基础上,以山东崮城为艺术叙事空间和典型环境,为观众展开一幅中国共产党领导敌后抗日武装力量发展壮大的真实历史画卷。正如该剧导演毛卫宁所说,这部剧的创新追求在于深度还原抗日战争的历史真实、战争真实和生活真实。从被日寇占领下崮城县百姓所遭受的惨痛迫害中,揭露侵略者的凶残与

卑劣,从我党领导的抗日武装力量的发展壮大中,写出中国人民对侵略者的反抗与斗争,从崮城县百姓在日寇铁蹄蹂躏下的日常生活中,写出中国百姓所承受的战争苦难和所具有的坚韧、善良和不屈的民族性格……对历史真实的这种“全方位”还原,打破以往抗战题材剧多以战场、战斗和战士为主的叙事策略,同时丰富了剧情内容,使这部剧不仅是一部抗战题材剧,也呈现出中国社会史和百姓生活史的内涵与意蕴。

在追求历史真实、战争真实和生活真实的创作理念下,《我们的河山》以全方位视角,讲述了我党领导抗日根据地建设的众多抗日举措。比如坚持抗日民族统一战线,贯彻《抗日救国十大纲领》,坚持持久战,建立民主政权,开展减租减息,改善人民生活,成立抗日救国会,启发民众觉悟,成立妇女救国会,反对妇女缠足,除匪锄奸等等。这些丰富的剧情与人物,形象生动地阐明了中国共产党在民族抗战中所发挥的中流砥柱作用。这些历史真实与战争真实更能证明,抗战胜利的根本力量所在,是广泛发动群众、组织群众、武装群众,开展人民战争。“兵民是胜利之本”这一主题表达,在剧中得到了真实具体细致的呈现。

内容真实是打动人心的艺术力量,影像细节的生动和拍摄手法的细腻,更是还原历史真实的必备元素。《我们的河山》不仅有传统抗战剧所固有的粗犷、悲壮与雄浑,创作者同时为

该剧增添了许多生活剧中所具有的细腻与感性。这一点主要体现在对环境的真实还原和对剧中人物形象细腻的刻画上。从街景、屋舍到沂蒙的山川风物,从道具陈设到人物的服饰妆容,从影像格调到人物的举止语言,每一个细节都浸透着浓浓的历史真实感与人物真实感。

真实性还体现在该剧着力于突出普通人在战争中的历练和成长,摒弃了高大全式的脸谱化英雄形象塑造。演员王雷饰演的庄伟风,通过战火洗礼,从一个文弱书生淬炼成为一个基层党员抗日骨干;剧中身为崮城县县长大小姐的刘竹梅,从课堂奔赴抗日战场,以戎装为甲,用青春报效家国……这些故事都给人以真实可信之感。他们的身上,没有自带的光环,

没有天生的成熟,只有成长的脚印,只有战火的磨砺。剧中由小人物组成的抗日人物群像,也令人印象深刻,像朴实淳厚的佃农王满囤、临危赴死的县长夫人等等。甚至连凶残狡猾的反派人物,在剧中也没有被“降智化”处理,显得真实立体。这部剧的台词对白和语言风格,也成为还原历史真实的重要手段。剧中演员们自带的地方口音和对山东一些“土味”方言的运用,既显得真切自然,又能流露出一些日常生活中的幽默风趣。

《我们的河山》为观众打开一扇回望和铭记历史的窗,对抗战题材创作提供了具有借鉴意义的启示——坚持对历史的守护和对民族共同记忆的认知与传承,从人民创造历史的逻辑中认清抗战胜利的根本力量所在,进一步开掘抗战题材中所蕴含的深刻主题,方能引发观众在新的时代语境中的共情共鸣,增强保卫和平的信心和力量。

(作者为中国广播电视艺术资料研究中心研究员)
▼电视剧《我们的河山》海报。片方供图

▲《野火春风斗古城》剧照。北京京剧院供图

北京京剧院新编现代京剧《野火春风斗古城》近日在长安大戏院完成了首演,以另一种形式在舞台上再现了那段烽火岁月。对《野火春风斗古城》的故事,我们上世纪

让人物活脱脱地立起来

杜镇杰

60年代出生的人都很熟悉。我当时在山东莱州的农村,经常看这些歌颂英雄的电影,《野火春风斗古城》《地道战》《渡江侦察记》等等,对影片中金环、银环的印象比较深。因为崇拜、爱戴革命者,当时对关敬陶这个人物印象不是特别深。为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,北京京剧院选了《野火春风斗古城》这部经典,一下子唤醒了种种记忆。

从编剧角度、故事性来看,一部戏需要戏剧性矛盾。跟电影的叙述方式不同,此次京剧主要围绕争取关敬陶和关敬陶的转变展开,关敬陶成为戏中最为复杂的角色。他作为伪军团长,既愤恨于侵略者与奸奸对国土的践踏和对国人的蹂躏,但又碍于自己的局限和周边的环境,犹豫徘徊。这个选择的困难也是有共性的,在关系国家、民族生死存亡的关键时候,每个人都面临抉择。我拿到本子,就感觉很有演的。这个人物充满了细节,在表演中,要把他

的复杂性和内心变化展现出来,要把他从迷失到觉醒的过程展现出来。这既是一次挑战,也是一次探索。

京剧有“四功五法”,有自己的唱腔、念白,有与蟒袍、玉带、髯口、盔头、厚底靴等行头相配合的表演方式,也就是我们通常说的程式化。在创作现代戏的时候,如何与传统戏的表演形式结合非常关键。京剧不是电影,无法通过特写镜头展现细节、表现人物内心活动,演员在舞台上只能通过动作与造型去表现人物的变化。但与传统戏不一样的是,现代戏的表演又不能用于夸张的技巧性动作,例如甩发、抖髯口、抖袖子等去展现,只能通过台步、身段以及造型去体现。但好在这是舞台艺术,程式化的表演是来源于生活又高于生活的,是适合表现人物的心理与感情的。如何恰如其分地“化”在人物身上,举手投足间都要让人觉得真实可信,演出人物特点,对我来说,并不轻松。传统戏中处理矛盾心理的一些经验和技

巧,比如《赵氏孤儿》里的老年程婴、《春秋笔》里的张恩等都是可以借鉴的。

京剧的优势就在于有声即歌,有动即舞。话剧一大段台词说出来,大家就明白了;歌剧一唱就能唱得通透尽情,唯独京剧需要连唱带念再加上表演。不同的艺术形式面对的舞台是一样的,京剧现代戏只是表演时没有那么多的辅助的东西了,但艺术规律还是一样的,都要通过表演来传达他的喜怒哀乐,都需要让这个人物真实可信、性格丰满,在舞台上活脱脱地立起来。这就是我们所说的守正创新。

现代戏的唱腔设计比传统戏难度大,既要符合程式,又要有现代感,既要推动剧情发展,又要服务人物塑造。作曲家朱绍玉老师为关敬陶这个人物设计了有特点的唱腔,音乐与剧情相互衬托,将全剧推向高潮。观众不仅听得过瘾,也能从中汲取无穷的精神力量。

和平年代,红色的基因更需要传承。此次出演《野火春风斗古城》,我是怀着饱满的热情去创作的。从小说到电影再到京剧,《野火春风斗古城》的艺术形式不断变化,但礼赞英雄、铭记历史的内核没有变。野火烧不尽,春风吹又生,革命者前赴后继,英勇不屈的形象将代代相传。(作者为北京京剧院一级演员)

重庆,科技片场在成长

常碧罗

手电筒的光柱划破黑暗,恢弘静默的大足石刻造像近在咫尺。下一秒,狂风乍起,雷电交加,大雨倾盆而下……镜头拉远,背景只是一块巨大的弧形LED屏——这是位于重庆市永川区的电影科技片场。

在这里,日出日落可以一键切换,晴天阴天可以自由选择。这仿佛时空穿梭般的奇妙体验,得益于达瓦科技公司提供的虚拟拍摄技术。该技术可以将高仿真场景直接投射到LED屏幕上,并且在导演监视器上实时渲染输出特效、虚拟背景等效果。目前,永川区已建成投用科技片场一期、二期,搭建了西部最大的3000平方米LED科技棚,5000平方米标准棚,配套2套超700平方米LED虚拟拍摄系统。

得益于得天独厚的地理风貌,这些年,来重庆取景的电影不少,如何让电影的后期制作也留在重庆,发展电影的全产业链条?2018年,永川区通过招商引资的方式吸引达瓦科技公司来到重庆,发展数字科技影视产业。2023年5月,永川科技片场正式投入使用。2025年,永川科技片场已拍摄50余部作品,使用率超过90%,第七十八届戛纳电影节获奖作品《狂野时代》的部分场景也在此拍摄。

不久前,一部都市爱情电影在永川科技片场开拍,虚拟拍摄可以便捷地调整天气变化和细腻的光影效果以烘托气氛。“虚拟拍摄

重庆永川科技片场的拍摄现场。常碧罗供图

可以营造很强烈的氛围感,比如我们有涉及想象的空间——奇幻的、童话的、荒诞的、现实的、梦幻的、怀旧的,它可以呈现很丰富的视觉效果。另外,通过LED屏幕实现了所见即所得,演员的表演也可以更好地融合。”该电影的出品人陈富介绍,虚拟拍摄只需要对小部分的核心表演区进行置景,通过智能化的置景车间可以达到自由组合、快速切换,实现前景和背景的融合,一天可以拍摄多个不同场景。

虚拟拍摄不仅仅是背景的虚拟,更是灯光、摄像等的系统性联动。光线追踪、人工智能、实时渲染……多种技术深度融合,最重要的是要素可控,“我们希望虚拟拍摄能形成一套标准。”达瓦科技联合创始人陈亮介绍,在和剧组对接时,他们首先会对剧本进行拆分,实现分镜预览、资源匹配、成本核算,呈现出详细的拍摄计划,用工业化思维进行内容制作。

栽下梧桐树,引得凤凰来。今年7月,重庆市推出支持科技影视产业高质量发展的若干激励政策,对剧本创作交易、影片发行放映、科技创新和人才引育等进行全方位支持。越来越多的影视上下游企业落户重庆。以永川为例,先后引进150家影视生态企业,成立了重庆科技影视服务中心,建成投用“电影拍摄一站式服务平台”,推出VR云上勘景、协拍函一键办、服化道自助协同等20项特色服务,平均为剧组节约60%以上的前期准备时间。

小号声里的童年

广东省湛江市 冯学仁

进入知天命之年的我,常在夜深人静的时候,听见记忆深处传来一阵清亮的小号声,那是上世纪70年代初上海美术电影制片厂制作的动画片《小号手》留给我的永恒回响。

记得第一次看《小号手》,是在暑假里村旁晒谷场的露天银幕前。夏日傍晚,我早早就搬来木凳,围坐在银幕前,翘首以盼。当放牛娃小勇吹着军号加入红军,那坚定的劲头,瞬间抓住了我的心。

暑假里,我模仿着小勇挺直腰板、紧握拳头,在乡间小路上对着田野“哒哒哒”地“冲锋”,把竹枝削成小号形状,缠着父亲教我吹出不成调的声响。动画里的小勇经历战火的成长历程,让我对“英雄”有了最初的认知。那段暑假时光,《小号手》的故事成了我和小伙伴们游戏的蓝本

——我们用散发着青草香的稻草和柔韧树藤编成一顶顶歪歪扭扭的草帽,往脑袋上一扣,手中紧握着用树枝制作的“长枪”,化身勇敢的小战士。晒谷场就是我们的“战场”。我们弓着背,学着动画里小勇的模样冲锋陷阵,草屑沾在汗湿的裤脚,汗珠顺着晒得通红的脸颊滑落也浑然不觉。每一场“战役”都异常激烈,“冲啊——”的呐喊声此起彼伏,谁喊得最响亮,谁就是“小英雄”,能立刻收获同伴崇拜的目光,那股子得意劲儿无法形容。

《小号手》陪伴着我度过了纯真童年,藏在动画里的那种精神力量融入了我的生命。岁月流逝,曾经露天银幕早已不见踪影,《小号手》里那清脆嘹亮的小号声,总提醒着我:永远不忘那份热血与梦想、勇气与担当。

寻古,是探寻古人遗迹,更是追寻古人之文——触摸历史,感悟文明,从中华文明中汲取文化自信的丰厚滋养。央视综合频道推出的《寻古中国》《文脉春秋》《农耕探文明》《本草流芳》等一系列人文纪录片,持续深耕中华优秀传统文化,聚焦文字、文物、文人等中华文明核心要素,书写中华文明传承发展的影像答卷。

汉字是中华文明的源头所在、根脉所系,承载着生生不息的文化生命力。《寻古中国》从青铜铭文、甲骨文、陶器刻符探寻到金印、封泥、简牍,一撇一捺笔画架构间,尽显汉字的文化属性、哲学内涵、历史价值,实证了中华文明5000多年的连续性,印证了“多元一体”的民族格局。《本草流芳》则从《神农本草经》《本草纲目》等典籍入手,解析字里行间的文化哲理,让中医药“天人合一”的养生智慧润泽当代健康生活。纪录片中的人文,真实可感,是人物与风物共同支撑的文明积淀。一砖一瓦、一街一巷,建筑是立体的史书和

创作谈

令人耳目一新的关键

刘家成

国产电视剧中的年代剧佳作层出不穷。我执导的电视剧《生万物》近期播出了,受到一定的认可。我深知,主题的深刻性是令人耳目一新的关键。

贴近泥土进行创作,是我的理念。《情满四合院》《正阳门下》《芝麻胡同》……我创作过一些反映新中国成立以来的百姓生活流变的电视剧。要出新,非常难,要实现突破,就得往更深处挖掘。比如,新中国从何而来?这么一挖掘,就会发现,新中国的历史根脉存在于我们的文化传统之中。不理解新中国成立前后的历史,不理解几千年来农民和土地的关系,就无法理解今天的中国。《生万物》的产生是年代剧创作不断向深处挖掘的结果,是现实主义创作理念不断深化的表现。《生万物》要探讨的,就是土地和中华文化的关系,是中华文化从何而来,向何处去这个根本问题。如此宏大的问题,当然不可能仅通过一部电视剧找到答案,但电视剧是生动直观、影响较大的一种表达形式。电视剧播出后的良好反响,也证明了这种探讨是有意义的。

当然,选择这个题材有一定的冒险性。将近100年前中国农村发生的事情,今天的观众还有没有兴趣了解?这种题材是不是已经过时了?这是很多人的疑问。现实证明,这种担心是不必要的。《生万物》反映的很多问题看起来陈旧,但这些问题有着深刻的历史文化根源。批判旧社会的现实意义,正在于此。

土地化育、生养万物,是力量之本、生机之源。电视剧起名《生万物》,用意正在于此。通过绣绣等人的抗争,歌颂中国人民勇于向命运抗争,靠自己的努力改变生活的奋斗精神。《生万物》的主基调积极、阳光、向上,“把苦日子过成花”,闪耀着生命的光彩。我拍《生万物》,就是想传递生命力、希望和温暖,让我们永远拥有冲破险阻、砥砺前行勇气和力量。

没有真实,年代剧就没有意义。有观众反映,《生万物》的人物塑造不同以往。比如,地主宁学祥有作为剥削阶级的冷酷和贪婪,也有勤俭的一面;费左氏虽然是一个封建礼教的深度受害者,但也深明大义、敢作敢为、忠诚尽责,是费家的顶梁柱。农民之中,既有兢兢业业、不懈努力的封大脚,也有不务正业、游手好闲的铁头……观众之所以感觉人物形象鲜活,就是因为我们将努力做到每个人物都有原型,不做扭曲化、脸谱化的艺术处理——真实的人物总是最有感染力的。

我们全程实景拍摄,尽管增加了不少成本,但从呈现效果来看,是完全值得的。在现实主义的基础上,电视剧也做了浪漫主义的处理,比如绣绣娘出殡的那场戏,让现实中的绣绣与绣绣娘的幻象相遇,全剧大结局打破了时空的界限,努力使现实主义的表达得到升华。

我拍过很多“京味剧”,《生万物》的故事背景是鲁南山区的农村,跨度比较大,这是我跳出舒适区的一次挑战。其实,叙述人物、叙述历史的逻辑和技巧是相通的,关键是把功夫下到位。为拍出鲁南农村100年前的真实面貌,我做了大量功课,到当地农村深度体验生活,请当地农民做顾问,深挖细究各种细节。当地观众告诉我,这部剧所讲述的,就是他们从老人那里听到的。

一切的功夫都不会白费,我将继续沿着突破自我的路走下去,坚持回归土地、回归人性、回归艺术本真,努力创作出更多展现时代洪流中普通人成长的优秀作品,回报观众的厚爱。

(作者为电视剧《生万物》导演)
►电视剧《生万物》海报。刘家成供图

人文纪录片引发“文化热”

杨乘虎

文化的坐标,纪录片《文脉春秋》在历代文人革故鼎新的文化讲述中,铺陈开一座座城市、一座座城市的文化肌理与精神底色。我们发现,古人的智慧与情怀依然激励着今天的文化创新:《寻古中国》让考古发现“活”起来,《文脉春秋》使古城记忆“潮”起来,《农耕探文明》将传统农火“溯”起来,《本草流芳》令古老药方“火”起来……这些人文纪录片共同构建起一个立体多元的中华文明传播矩阵,不仅在国内引发“文化热”,更在全球范围内掀起“中国风”,充分展现中华优秀传统文化的永恒魅力和时代价值。

秉持“思想+艺术+技术”融合创新的理念,纪录片创作者们深入应用三维扫描、XR+8K超高清等前沿技术手段,探索创意表达。《寻古中国》系列充分运用人工智能、增强现实等新技术手段再

现历史场景和珍稀文物,创新构建了极具中华审美风范的文化意境。从古滇村落到青铜作坊,从妇好出征到孔子论玉,首次完整再现古色古香的鲁国故城,重现惟妙惟肖的鸟形白陶鬲和栩栩如生的战国乐舞陶俑……虚拟场景在写意与真实间流转,拓展了历史影像的表现边界,营造出兼具史实气质与东方美学的视觉新范式。《寻古中国》系列累计触达电视观众23.6亿人次,创造了全国上星频道同时段同类节目排名第一的佳绩。

期待国产人文纪录片守住中华文化的根脉,不断讲好中国故事,为提升中华文化影响力作出新的贡献。(作者为北京师范大学艺术与传媒学院教授)
纪录片《寻古中国》海报。片方供图