

聚焦救援题材和灾难类型电影创作： 借助类型化工业化手段 观照普通人情感和命运

■文/本报记者 赵丽

习近平总书记深刻指出,中华民族历史上经历过很多磨难,但从来没有被压垮过,而是愈挫愈勇,不断在磨难中成长、从磨难中奋起。新年伊始,一场来势汹汹的新冠肺炎疫情打破了往日的祥和与宁静,全国各地的医务人员以最快速度集结,共筑战“疫”防线。截至目前已经取得阶段性重大成果,进入决胜疫情防控的关键时期。

有爱不惧风来急,风雨过后是晴天。不论是来势汹汹的洪水、滚滚燃烧的火灾,还是肆意横行的疾病、瘟疫,亦或是山崩地裂的地震、泥石流,都没有击垮团结奋战的中国人。电影作为重要的文化载体,承担着记录时代、讴歌时代的职责与使命,在每一次灾难过后,都用镜头记录、展现着战胜灾难过程中的动人故事。

电影产业化以来尤其是党的十八大以来,随着中国电影产业的快速发展和电影工业化水平的不断进步,诞生了诸如《逃出生天》、《湄公河行动》、《红海行动》、《烈火英雄》、《紧急救援》等一大批救援题材和灾难类型的优秀影片,《攀登者》、《中国机长》、《流浪地球》、《战狼2》等也借助救援、灾难等类型元素讲好新时代的中国故事,为推动电影创作由“高原”向“高峰”增光添彩。

关注灾难中普通人的命运 展现出人间大爱的主题

中国电影有着爱党爱国、服务人民、成风化人、勇于创新、追求卓越的优良传统。疫情发生以来,电影人万众一心,在奉献里履行国民表率的责任,从服务中展现电影人的担当。

众所周知,灾难、救援题材电影存在的共同意义在于警醒人类,相信人的善良与力量会带来希望和光明。早在1960年,谢添、陈方千便根据《人民日报》等媒体的通讯、报道,将61名农民食物中毒及救治的过程搬上大银幕,电影命名《为了六十一个阶级弟兄》,影片展现的救治过程惊心动魄,更凸显出

党和国家对人民群众的关爱。这是新中国电影史上,较早展现救援故事的电影作品之一。

地震是人类无法预知的自然灾害,数据显示,2000年以来,造成较为明显人员伤亡、经济损失的地震次数超过接近200次,小型地震则不计其数。2008年汶川地震,共造成近7万人死亡,是新中国成立以来破坏力最大的地震,也是唐山大地震之后伤亡最严重的一次。

地震发生的第二天,八一电影制片厂军教片部的摄制人员便来到震区,用镜头记录着抗震救灾的场景,并最终创作完成了电影《惊天动地》,这也是八一厂“三惊”系列的收官之作。以汶川地震为创作对象的电影还有《人民至上》、

《妈妈,别哭》、《生命的托举》、《512汶川不相信眼泪》、《大太阳》等等。2010年,展现唐山大地震后32年唐山百姓生活的电影《唐山大地震》上映,最终票房6.49亿,成为当年国产电影的代表作。

其中,《人民至上》、《惊天动地》等作品,全景式地记录了在这场特大地震中,党和政府以及全国人民万众一心、众志成城,奋起抗震救灾的全过程,有很多抗震一线的镜头均为真实记录,感人肺腑,震撼人心。

还有些地震题材的影片着重关注普通人的命运,揭示在大灾大难中人性的善美与丑恶。例如《唐山大地震》以大篇幅展现“心灵余震”,母亲与孩子离散又重逢的主题引发“宽恕与救赎”的主题;《妈妈,别哭》通过两个时空的转换,以及废墟下的孩子和废墟上救援的母亲跨越生死的对话,展现最震撼人心的母子深情;《生命的托举》则聚焦了汶川地震中老师救助学生的真实事件,表达出相互依存、维护生命的师生情;《大太阳》关注汶川地震后人的心理变化,关注人类缘于灾难而来自省与成长的力量。

这些抗震救灾题材影片用现实主义精神和浪漫主义情怀观照现实生活,用光明驱散黑暗、用美善战胜丑恶,让人们看到美好、看到希望、看到梦想就在前方。

2012年,还有三部展现南方雨雪冰冻灾害发生时全国人民万众一心共同抗击灾难的电影。《冰雪11天》展现了公安民警成功疏散蜂拥而至的百万春运旅客的故事,影片从不同群体的视角和心理,客观再现这场雪灾背后的春运故事,展示春运承载的爱之能量。《南方大冰雪》选取解放军一个基层连队作为切入点,采用新闻资料、回忆、探究询问、情境再现等方式,重现雪灾期间的广州火车站,营造军民同舟共济、奋力救灾的视觉场景。《冰雪同行》以一辆因冰冻灾害而受困的大巴车为表现对象,谱写了一曲冰雪中的温暖之歌。

此外,还有讲述在西藏高原上绝处逢生救援故事的《极地营救》,展现齐心协力解救因停电陷入危机百姓的《危情雪夜》,阿勒泰地区公安干警在暴风雪中挽救淘金客的《风雪狼道》,因台风短时间内转移百万人员的《超强台风》……这些作品都有真实事件作为创作蓝本,将其艺术化,饱含真情实感,集思想性、艺术性、观赏性于一体,同时展现了灾难带来的伤痛,通过一些普通人物之间发生的事情,展现出人间大爱的主题。

北京大学教授陈旭光表示,灾难电影在现实与想象中营造视觉奇观,同时反思现实,呼唤人性回归,彰显人性关怀,而且通过主人公面临“救己与救他”、“崇情与尊法”等剧情矛盾时的抉

择,让主人公在“为他”、“为情”、“为集体”的行为中凸现人性的光芒,阐释爱与责任的价值,表达着人类内心深处最单纯、最耀眼的品质。

彰显国家利益、国家精神、国家形象和中国荣光

现实生活是电影创作的源头,重大事件是电影创作的富矿,利用社会实践的群众基础和高度关注,就能强化影片的吸引力、感染力。

近几年,以《湄公河行动》、《红海行动》、《战狼2》等影片为代表的主流电影,弘扬了中国力量、表现了国家担当,彰显了大国风范。三部影片市场表现均很出彩,《湄公河行动》在2016年国庆档逆袭成为市场冠军,最终收获票房11.86亿;《红海行动》在2018年春节档同样实现逆袭,以36.5亿元票房折桂;《战狼2》则在2017年暑期档创下56.83亿的票房佳绩,至今保持中国市场单片票房冠军地位。

电影《湄公河行动》以真实案件为创作基础,把主流价值观融入人物,融入真实的案件中,点燃了观众的爱国情怀,为文艺创作如何春风化雨、润物无声地表达主流价值观提供了生动范例;《红海行动》把镜头的焦点对准了集体的力量,大国尊严、大国责任、大国气魄贯穿始终;《战狼2》着重表现异国拯救同胞和难民的情节,唤起人们内心的爱国主义热情。

三部影片讲述的故事、传递的价值,是这个时代最需要的正能量、最昂扬的主旋律。不仅体现出近年来中国军队的发展和强大,更凸显了中国军人热爱和平、不惧牺牲的英雄气概和国际人道主义精神,彰显了国家利益、国家精神、国家形象和中国荣光。

同时,几部影片严格遵循类型化电影的创作规律,在电影语言和高科技手段运用上不断创新,节奏感极强,高度还原了真实事件,宏大场景和火爆动作让观众应接不暇。影片充满人性温暖,将主旋律精神和人文内涵通过喜闻乐见的方式呈现出来。

原计划2020年春节上映,林超贤导演的《紧急救援》取材自真实海上救援事件,讲述了王牌特勤队员高谦和好兄弟赵呈与其他救援人直面重大灾难的挑战,一同执行惊险的海上救援任务的故事。

此外,去年底,聚焦公安海上救援的电影《怒海救援》和“灾难救援题材影片《地上地下》启动,前者通过塑造有血有肉的海上救援人物真实地展现“把生的希望送给别人,把死的危险留给自己”的中国救援精神;《地上地下》围绕抢险救灾展开故事情节,将视角聚焦到我国灾难救援工作中,用镜头记录我国减灾救灾的日益先进和救援机制日渐成熟的情

◎ 链接:

近一段时间,一些与疫情相关的灾难类型的影视作品相继出现在各大平台点播榜的前列,如《传染病》、《流感》、《极度恐慌》、《末日病毒》、《釜山行》、《切尔诺贝利》等。

从上世纪50年代开始,各国电影人就陆续开始创作灾难题材的影片。例如上世纪70年代拍摄的聚焦鼠疫的《卡桑德拉大桥》、全景展现洛城灾难的《洛杉矶大地震》、描写1906年旧金山大地震的《火烧旧金山》、黄石公园火山喷发的《超级火山》、开创灾难片先河的《龙卷风》、聚焦1993年世贸中心爆炸的《火烧摩天楼》、经典爱情电影《泰坦尼克号》,以及《后天》、《2012》、《萨利机长》、《地心引力》、《雪国列车》、《汉江怪物》、《海啸凌云》、《大白鲨》、《隧道》、《世纪末日》、《铁线虫入侵》、《摩天营救》等等。

这些国外电影中,从早期《卡桑德拉大桥》到近十年上映的《2012》等影片,特效技术不断升级,大场面大制作已成为灾难片标配。同时,一些韩国灾难电影比较倾向于在狭小的空间中,反映平凡的普通人应对灾难中的态度以及折射出社会矛盾、政府丑闻、人性善恶等多种角度。

尽管特效呈现各有不同,但这类电影都有共同的特点:它们都不止于呈现灾难本身,而是透过灾难去向每一位观众反映背后的深意,或是批判政治的腐朽、敲响保护生态的警钟,或是展现那些人性的光辉、爱情的力量。

例如《卡桑德拉大桥》中,为销毁感染者封锁车厢的一幕极具视觉冲击力与讽刺意味;《流感》中焚烧感染者的场景震撼人心、反讽意味十足;《釜山行》中断后路的自私乘客;《烈火英雄》中城市火灾景观下瞒报方的工程负责人;《传染病》中末日景观下造谣生事、危害人民的病毒写手。诸多或现实、或想象的灾难景观下,让我们看到了一个满目疮痍、触目惊心的场景与自私自利的个体,体会到了生命的脆弱,更感受到了珍惜生活的重要性。于此,灾难电影在想象景观与残酷事件中理性反思现实,呼唤人性的回归,促使主人公/受众回归现实、把握当下、拥抱生活。

况,展现我国救援队伍以人为本、尊重生命,不抛弃、不放弃的精神力量。

“硬奇观”下当有“软感动”

灾难类型电影的视觉表现力无疑是电影题材中最极致的。去年暑期档,一部《烈火英雄》不仅让观众对消防员这一职业有了全新的认识,大银幕上的熊熊烈火更是让观众有身临其境的沉浸感,既能给观众带来更具冲击力的视觉刺激,更是要激起观众内心的恐惧感。该片最终票房超过17亿元。

这并不是内地大银幕上首次放映消防题材的影片。2007年,《火海逃生》向观众传授了消防安全常识和火场逃生自救知识,提高消防安全意识、消防法制观念。2013年,《逃出生天》在内地上映,耗资千万以3D形式呈现火灾险情及营救场面,收获1亿多元票房成为市场“黑马”。2014年,以香港消防处特种救援队为题材的《救火英雄》上映,收获票房7700余万元,影片延续了港式灾难片一贯的影像风格,场景特效不乏烈火涌动、爆炸等惊险镜头。

去年年底,火山冒险题材合拍电影《天·火》登陆电影市场,大银幕上,剧烈喷发的火山,危机四伏的岩浆漩涡,正在被吞噬的树木、建筑、山体,等待直升机救援的被困者……生死一线的危机感扑面而来。

出色的视觉效果,得益于中国电影工业化水准的不断提升。2019年春节档,科幻电影《流浪地球》上映后引发了观众的热议,在与好莱坞影片的激烈竞

争中展现了当代中国电影人敢于创新的勇气和勇于突破的能力,大胆创新电影表现手法,以丰富的想象力营造出绚丽、震撼的视听效果,使观众耳目一新。

据悉,该片80%的特效是由中国团队完成的,虽与美国大片还有一定差距,但是总体上达到了世界一流水平,也反映了这些年我国电影工业和电影技术创新取得的显著成就。

去年,《攀登者》、《中国机长》两部影片也都有灾难片元素的呈现,代表着中国电影工业发展的最高水准。例如电影《中国机长》,其“工业品质”在视听表达、演员表演等方面亦有体现。飞机出现故障时,特写镜头下从缓慢破裂到瞬间爆炸的玻璃、突然熄灭的灯光、飞出机外的副驾驶及远景镜头下飞机下落的外部表现……种种通过镜头、音乐、音响等视听语言合力“再现真实”场景的手法都是其工业品质的明证。再例如《攀登者》,雪山跟人物之间都要靠后期特效制作,这种情况下观众仍然被里面的氛围情绪和过程所感染,真正体现了电影工业的巨大进步。

当然,“硬奇观”下还有“软感动”。《攀登者》展现出的不屈不挠的攀登精神、《流浪地球》呈现出的中国式情感、《中国机长》表现出的平凡中的伟大,都是高工业规格下,一部电影传递出的最强内核。清华大学教授尹鸿表示,这些影片都能够很好地从技术上完成,并在美学上达成统一,标志着中国最优秀的电影在制作水准上已经能够与国际接轨。这对于中国电影整体水平的提升,有着重要的带动性作用。(下转第11版)

《冰雪11天》

《大太阳》

《红海行动》

《紧急迫降》

《惊天动地》