

浅谈电影《长津湖》对中国影史的意义及其艺术价值

马恒月

(海口经济学院)

2021年作为中国共产党建党100周年纪念的重要年份,也是抗美援朝战争取得胜利71周年的伟大时刻,电影《长津湖》以抗美援朝战争中“长津湖”战役为原型,讲述了由小家至国家利益的情感纽带,并具体表现了战争的残酷性,从而表达了和平的来之不易。影片一经上映便得到了社会各界的关注和国人的喜爱,各大院线纷纷增加排片档期,一度延期档期。那么,这部电影究竟是有着什么样的特殊性和艺术性得到了票房口碑双丰收的成绩?其对于中国影史的影响与意义又是什么?接下来,我将从题材抓取、故事结构设计及艺术价值等多个角度阐述电影《长津湖》对中国影史的意义及其艺术价值。

一、故事抓取——由局部至全面

本片从选题上来讲,类似于电影《金刚川》,编剧与导演并未以“抗美援朝”战争的全局作为影片的方向,而是选择以抗美援朝战争中某场具体的真实战役作为切入点,由局部反应全面,由细节表达全貌。这一点上来看,其用意相对鲜明,旨在表达战争的真实性,并尽可能地还原战争原貌。从近年来的多部战争历史题材电影,不难看出,这种方式已成为此类电影题材当下的主流创作方向,当然这种抓取方式有其优越性——

1、方向精准,缩小了史实考证范围,有助于高效低偏差还原历史原貌;

2、以局部对应全面,适用于故事细节的表述,如果是抗美援朝战争全局为电影方向,则通片展示的更多的应该是战争的全貌,战略部署及战争走向,很难能有机会表述战争中的故事细节及人物性格,这样会降低影片所展现的故事的真实性。而电影《长津湖》通过具体战役反倒便于刻画人物形象、情感变化及每一幕战斗场面的具体描述,这样做,则是增强了故事的真实感和人物的饱满程度。

3、承接前面两个观点,正因为采取了这种故事抓取方式,更加便于找寻真实的历史人物原型以及历史真实场面,通过我志愿军同志的口述历史及一手史料可以从中挖掘大量打动人的真实故事,更加强烈的从情感上与战争残酷性上让观众达成共鸣。

二、故事结构——由小家至国家

电影《长津湖》从三兄弟渔船上的小家讲起,通过二哥的返乡与久未谋面的三弟的对话交代了解放战争刚刚结束几年后的时间背景,又通过与父母的对话展现了大哥生前的人物形象和二哥这一角色所代表的当时大部分中国家庭中的情感结构,也侧面展示了三弟的叛逆性格和对战争,成为军人的向往与好奇。

故事第二阶段从二哥连夜被召回讲起,通过连夜召回的火把映照湖面的反光表达了战争的急迫性和战争与和平的场景转换。接下来,编剧与导演用近一半的篇幅展现了战争前的战前动员与战前的准备活动并交代了全连战士的人物形象与性格特征。

就故事前半段来讲,从个人对于此类电影的理解,我有以下几点建议——

1、由小家呼应至国家,其路径不够鲜明,关于三兄弟的现实场景和回忆场景描述不够。三兄弟之间所表达的核心思想在于“传承”但在影片的前半段开始,并未展现出大哥对于其他两位兄弟的情感传递与责任担当的传承,甚至并未给出大哥更多的确切信息,这一点上来看,有种情感断代的感觉,以至于到影片后期三弟这一人物形象过于个性化与二哥的纽带感不足。

2、力道不足,贯穿全片,观众的直观感觉会有一种力道不足的感觉。比如影片中描述战争残酷性的场面,并没有感受到与其他同类型电影的差异性,没有明显感觉到真切的

战争的残酷感和真实感。再比如,情感表达的力道不足,电影中描述战士牺牲的场面,以至泪点,但未完全至泪点,观众情绪未达到宣泄点。

3、故事转换突兀,有些场景转接有些突兀,让观众反应不过来,比如二哥在夜间突然被召回,可以理解其为了表现战争的急迫性,但对于观众而言情感上与画面上的转折太硬,反应不到位。这段场景建议可以转换为白天的场景,画面可以设定为二哥与家人正在渔船劳作,远处由远及近奔来一匹战马传递召回信息,通过战马的马蹄声和远景全景画面可以给到观众足够的反应时间可理解,让观众有所缓冲。

4、美军人物形象不够饱满,故事并未展现一个反派角色该有的形象背景,比如动机、人物性格及形象塑造,影片默认了反面角色的邪恶调性,却未能展现出其反面角色的角色形象来源,过于脸谱化,这一点与展现我志愿军同志的人物立体感形成了鲜明比较,例如老班长的滑头与牺牲,老三的叛逆与涉世未深,相比之下,美军形象有些笼统和单薄。

5、全片时长过长,容易造成观众疲劳,近三个小时的时长确实容易导致观众的审美疲劳和视觉疲劳,其中部分故事内容又未能完全展现,这类情况其实是可以考虑采用上下部分部上映的方式来处理。

综上,是我对影片的一些浅见,属于个人观后感想。

三、哲学思考——中国人独有的家国情怀与英雄主义理解

全片最让我感到惊喜的是,编剧与导演并未可以展现二哥或者某个个体人物的个人英雄主义。彻底区别于西方电影,类如近年来爆火的漫威和DC影业出品的科幻英雄电影,过分夸大个人能力与个人对全局的影响效果,电影《长津湖》所表达的是集体的力量并展现了我志愿军的同甘共苦与极高的纪律性和责任感,不强调个人对集体的绝对作用,也不展现个人或个体对全局的影响,更近实际。

“不崇拜个人英雄主义”这是中国人的哲学智慧,观察近年来的优质国产电影,无一不是秉承了中国人的哲学思想和特有情怀,例如电影《流浪地球》,在面对星际移民问题,西方电影采用的是飞船或者虫洞等方式,而唯独中国人才会使用《流浪地球》中的方式,带着地球一同流浪,正如电影《长津湖》对家国情怀的展现,《流浪地球》所展现的是只有中国人才会想到的对“家”的理解。

四、艺术价值与影史地位——中国电影史上的《百年孤独》

近几年来,随着电影市场的规范化与去资本化,中国影坛迎来了高质量电影的春天,电影《长津湖》从题材上的旗帜鲜明的爱国主义情怀,故事抓取上的从局部到全面的精准把握,故事结构上的由小至大,由小家到国家,无不展现出了其高超的创作能力。整部电影所表达的思想核心——传承,和平的来之不易,所起到的教育意义更是深远。可以说电影《长津湖》的成功绝非偶然,其艺术价值中更多的是来自对历史的近乎完美的真实还原,以及这种还原所带来的教育意义,可以说电影《长津湖》就是中国影史上的《百年孤独》,它将是经典,也必将成为未来几年内此类影视作品学习的楷模与标杆!

五、观后反思——观众需要还是观众想要

如上所述,本片观后我反思最多的是,作为影视行业从业者,我们所创作的作品应该是迎合观众所喜爱的还是他们真正需要的,这点上我不做具体的主观评判。近年来,中国影视作品似乎就离不开“爱情”二字,究其根本,只因观众喜欢,观众想要,观众买单。但电影《长津湖》全片未涉及爱情内容,却也得到了观众的热爱,究竟是去创作观众想要的还是观众需要的,这一点值得我们每一位影视行业从业者的深思。