

导演谢铁骊

铁骨铮铮:书写革命激情

谢铁骊是部队一手栽培出来的文艺工作者。他的个人成长和发展机遇,都源于党组织的任命和委派。这种根深蒂固的红色情结在谢铁骊的人生旅途和电影创作中打上了深深的烙印。

谢铁骊与艺术的结缘始于爱好戏剧的姐姐的影响,但是真正让他在戏剧中得以成长的却是党的教育和培养。1925年12月27日,他出生于江苏淮阴一个小职员家庭。家中清贫,从小只念过两年私塾,后来插班进了淮阴的安乐巷小学三年级,没读满两年就因为日本的侵华战争中途辍学。15岁那年,谢铁骊跟随长兄谢冰岩投身民族战争的洪流。在淮海军政干部学校培训了四五个月以后,被派往抗日剧社承担抗日宣传工作。在10年从戎生涯中,谢铁骊历经济南战役、淮海战役、渡江战役等战火的锤炼,但实际上主要从事后方戏剧的编导工作,而且业绩颇丰,一度升至文工团团长,可见是当时文工团的骨干。更何况,谢铁骊是个求知若渴,勤奋刻苦的人,在文工团期间,疯狂地吸收革命文艺的营养,广泛阅读了夏衍、陈白尘、曹禺等诸多名家的戏剧作品。戏剧与电影有着天然的姻亲关联。这10年的戏剧生涯,无疑为他从事影坛补充了丰厚的生活积累和艺术素养。

也正因为曾经从事戏剧宣传工作的缘故,1950年谢铁骊从文工团被调往北京,充实电影界。组织分配,才有他涉足电影的开始。在此之前,谢铁骊从来不知电影制作为何物,甚至唯一的一次看电影还因为机器故障而中途作罢。文化底子薄,根底浅,他戏称自己就是个“土包子”。之后他一直在表演艺术研究所(北京电影学院前身)承担戏剧教员的工作。

回溯此后他的创作经历,无论是处女作《无名岛》、还是让他在电影界站稳脚跟的《暴风骤雨》;无论是赎罪之作《千万不要忘记》还是样板戏中的遵命电影《智取威虎山》《红色娘子军》《龙江颂》《海港》《杜鹃山》,抑或是带有强烈个人情结的《今夜星光灿烂》,规模恢弘的《大河奔流》,都离不开革命战争、进步倾向和无处不在的革命激情。

在沉淀了9年之后的1959年,这个曾经的“土包子”因为一部革命战争题材电影《无名岛》正式迈入了电影导演的行列。而真正让他在电影界命名的却是1960年的《暴风骤雨》。周立波的原著小说描述的是一场土改运动。谢铁骊早在抗日战争时期就亲历过农村的土改,50年代又带领表演艺术研究所的学员参加过湖北汉阳地区的土改,从访贫问苦、扎根串联到分土地、斗恶霸这些生活都是他曾经人生记忆的一部分。这些活生生的生活教材成为谢铁骊最得心应手的利器,他甚至在彩色片成为风尚的当时,力排众议,提倡以黑白片的形式来表现历史长河中的沧桑感。结果此片深受好评,成为又红又专的革命教材。

紧接着,谢铁骊又创作了他的巅峰之作——《早春二月》。正因为对党和人民的赤胆忠心,对红色革命始终不渝的

6月19日,谢铁骊在北京因病去世,享年89岁。这位杰出的老电影人,从戎十载,从影五十多年,一生被两度大批判,但宠辱不惊,总能淡然处之。曾被冠以文工团团长、戏剧教员、人大常委、电影协会主席、南北二谢之一等多项称号,但最让他钟情并为之奋斗了大半生的却是电影导演这个身份。他一生中创作的30余部作品,广受观众喜爱。2005年在第25届中国电影金鸡奖中荣获终身身成就奖。在漫长的国产影片史上,作为第三代导演的杰出人物,谢铁骊的存在,算得上一座丰碑。其人其影,都堪称光影传奇中的绝唱。

在革命激情诗意中行走

谢铁骊:

文本刊特约撰稿 麦青

《早春二月》1963年,谢导最受好评的作品

谢铁骊导演的《智取威虎山》

细腻深沉:独领个人风格

“你只要和他相识两个小时以上,你立刻就会享受到一位德高望重的艺术家型长者待人那一种性情本色的亲切——如果你真的是一个值得他亲切对待的人的话。果真如此,你若和他相处一日,你就几乎可以视他为友了”。作家梁晓声如是描述说。

而谢铁骊这样形容片场中的自己:“每次感觉演员不对,我都会跑到他们跟前,几乎是小声地提醒哪里做得不对,应该怎么改。所以我和演员都是很合作的,因为我要考虑他们的面子……”

在新中国以来的革命电影中,光有革命豪情是不够的。一个导演要独树一帜就必须要有自己的风格。生活中的谢铁骊是平易近人、细腻温和、善解人意的,这种相对内敛深沉的个性反映在光影世界中便是一种独特的诗意风格。

这种个人风格最先确立在他的经典作品《早春二月》当中。1961年中宣部和文化部在北京新侨饭店召开全国文艺工作者座谈会和全国电影故事片创作会议。在针对电影界如何贯彻“双百”方针的问题上,周恩来总理提出了反对公式化、概念化和模式化的创作倾向;夏衍提出目前创作的主要毛病在于“直露多粗”(直奔主题、不够含蓄、人物多、对话多、粗制滥造)。谢铁骊深受启发,在政治电影任务之外,一直在寻找自己擅长又喜欢的电影创作。《暴风骤雨》之后,谢铁骊受到北影厂的嘉奖被送往北戴河疗养。这时,柔石的小说《二月》让他顿时眼前一亮。经小说《二月》的改编,1963年电影《早春二月》的公映是当时电影界的一朵“奇葩”。在当时看来,男女主人公之间欲语还休的情感描写、小桥流水人家的意境选择、特别是带有强烈救赎意味的人道主义和资产阶级情调的人文关怀,在当时都成为一种带有前卫实验性质的另类电影。政治风云的突变,《早春二月》最后被举国上下热烈批判,成为“大毒草”的典范。谢铁骊也因为这棵美丽的“大毒草”被关进了牛棚,但是他温婉含蓄的诗意风格却在自由创作中一直保留了下来。

1980年《今夜星光灿烂》是谢铁骊在“四人帮”倒台后的第二部作品。该片以个人化的视角、细腻的心理刻画来展现民族革命史上的恢弘事件,做到以小博大,四两拨千斤的效果,是一部将革命激情和抒情融为一体的散文诗化电影,被称为谢铁骊电影史上第二个“早春二月”。

1981年为纪念辛亥革命爆发70周年,谢铁骊以蔡锷和小凤仙的爱情为蓝本,拍摄了英雄美人传奇电影《知音》,其再次发挥写实和诗意的交叉功能,让这段革命和爱情的传奇风格清雅,免于流俗。主题曲《高山流水》瞬间传唱大江南北。

1988年拍摄的八集电影版《红楼梦》更是以多场景组合拍摄的方式,将含蓄隽永、意味深沉的风格发挥到极致,其中大量出现的诗词和意蕴渲染,都让小说版《红楼梦》中的古典审美趣味跃然画上。

严格说来,谢铁骊的诗情画意不仅源于个人的性情气质,而且得益于其在1950年代观看的大量浑厚深沉的苏联电影的影响,更源于他内心深处挥不去的那段乡愁。虽长居北京,但是谢铁骊从小生活在江苏淮阴地区。江南水乡小镇的清雅秀丽铸就了他温婉含蓄、细腻深沉的个性气质。君不见,他的电影创作中多次出现的小桥、流水、人家不正是故乡的缩影么?

此外,谢铁骊还是个与时俱进,进行过多样化尝试的导演:幽默冷峻的喜剧《包氏父子》、恐怖惊悚片《古墓荒斋》、反腐倡廉题材《天网》,民族史诗巨制《月落玉长河》等等都是他的作品。虽然故人已经远去,但是他将革命激情和诗情画意熔铸的作品将永驻人们的心间! 图

谢铁骊主要作品

- 1959年 《无名岛》
- 1961年 《暴风骤雨》
- 1963年 《早春二月》
- 1964年 《千万不要忘记》
- 1970年 《智取威虎山》
- 1978年 《大河奔流》
- 1980年 《今夜星光灿烂》
- 1981年 《知音》
- 1983年 《包氏父子》
- 1988年 《红楼梦》
- 1991年 《古墓荒斋》
- 1993年 《月落玉长河》
- 1994年 《天网》
- 1995年 《金秋桂花迟》
- 2000年 《聊斋·席方平》
- 2001年 《有钱的感觉》