

导演谢晋：
艺术天空一恒星

文 | 本刊特约撰稿 汪荣

毋庸置疑,在一个多世纪的中国电影史上,谢晋是一个绕不过去的存在。作为中国最著名的电影导演之一,谢晋留下了多部熠熠生辉的电影作品,并多次获得百花奖和金鸡奖,得到了电影界和观众的一致好评。在漫长的导演生涯中,谢晋以电影为载体,不断与历史、社会与时代对话,为当代中国留下了鲜活的影像记忆。

2023年是谢晋诞辰100周年,6月16日,第25届上海国际电影节举办以“时代巨匠百年回首——纪念谢晋诞辰百年”为主题的金爵电影论坛。众多谢晋导演生前的好友、合作者、研究者和学生后辈齐聚一堂,探讨谢晋的艺术人生以及他在中国乃至世界电影史上的独特地位。在论坛嘉宾眼中,谢晋就像一颗恒星,始终闪耀在艺术的天空之上。

电影的启蒙

谢晋出生于1923年11月21日,是浙江绍兴上虞人。作为东晋名臣谢安的第五十三代世孙,谢晋可谓出身书香门第,也从家族血脉里传承了儒家文化的家国情怀和淑世精神。同时,在童年时代,家中的长辈教育他要有“对人的爱”,要有人道主义精神。这些思想如春风化雨,融入谢晋后来的精神追求和艺术创作中。

谢晋的艺术人生与上海有着密不可分的关系。谢晋是在上海接触到电影的。当时的上海是电影天堂,在随父母移居上海后,谢晋跟随爱好电影的母亲看了不少电影。也正是此时,谢晋对电影有了最初的认识并产生了浓厚的兴趣。这段早年看电影的经历,为谢晋埋下了一颗电影艺术的种子。

高中时代,谢晋曾在华光戏剧专科学校和“金星电影训练班”学习戏剧。这段经历是谢晋艺术道路的转折点,他在培训班得到了专业的艺术培训,同时还参与了进步学生的戏剧活动。而在1941年,18岁的谢晋考入了从南京内迁至四川江安的国立戏剧专科学校,开始了正式的艺术学习。在这里,他受教于一大批民国的艺术名师,为此后的电影创作打下了坚实的专业基础。

1948年,从戏剧专科学校毕业后,谢晋进入上海大同影业公司,走上了以电影为职业的道路。1954年,他的导演处女作、根据民间传说改编的淮剧短片《蓝桥会》上映。随着一部部作品的创作,谢晋的电影人生正在渐次展开。

电影《红色娘子军》海报

电影《大李小李和老李》海报

电影《鸦片战争》海报

电影《春苗》海报

与时代同行

谢晋是在1949年之后走上影坛的“第三代导演”。按照电影史的划分,第三代导演主要有成荫、谢铁骊、崔嵬、凌子风、谢晋等,而谢晋是其中最具代表性的一位。

第三代导演有强烈的时代印记,这些印记也体现在他们的电影人生中,如《女篮五号》《红色娘子军》《大李小李和老李》《舞台姐妹》等。1980年代是谢晋电影创作的高峰阶段,他导演了多部具有反思精神的电影,产生了巨大影响。1990年之后,他创作了《老人与狗》《鸦片战争》等,都是有着鲜明个人标签的电影。2008年,他还拍摄了公益短片《中国,站立成树》。

谢晋一生拍摄了30余部故事片,这些电影主题各异,题材也各有不同,但始终与时代同

行,与历史对话。《鸦片战争》讲的是林则徐虎门销烟,《秋瑾》讲的是辛亥革命的先驱秋瑾,《红色娘子军》讲的是海南女性革命战士……把这些电影讲述的故事联结在一起,俨然是整个中国20世纪风云激荡的历史。

在漫长的创作生涯中,谢晋不断迎接新的挑战,在不同的时代推出了多元的电影佳作。在谢晋的电影里,既有小人物的悲欢离合,又有英雄人物的慷慨悲歌。谢晋在遵循现实主义原则的基础上对社会历史进行了自我思考和艺术探索,展示了他独特的创作思维和艺术风格。谢晋的电影情感充沛、元气淋漓,在民族精神的继承中兼顾西方电影的艺术手段,带有鲜明的道德关切和伦理精神,也体现了电影与时代之间的碰撞和互动。

与海南结缘

在谢晋的诸多影片中,《红色娘子军》是其中非常特别的一部。该片在海南取景,也是关于海南的最著名的红色电影。该片不仅讲述娘子军的故事,还展示海南岛的美丽风光,而谢晋也因拍摄这部电影与海南结缘。

为了拍摄《红色娘子军》,谢晋1958年就来到海南,跑遍海南只为电影选择合适的场景。他在海南住了半年。随后,他回到上海为电影进行筹备工作。1959年夏天,他带着剧组再次来到海南,进行一个月的生活体验,让演员们住在琼海当地老百姓家里,融入当地生活。1959年12月在上海拍摄了一些室内镜头,没多久,谢晋与主创第三次到海南拍摄电影外景部分。在该片拍摄过程中,谢晋在上海与海南之间多次辗转,以仔细认真的态度对待电影中的每个细节,体现了他对电影艺术的匠人精神。

电影《红色娘子军》取材于红军女子特务连的经历,也是一个女性自我成长的故事。演员祝希娟扮演的吴琼花在红军干部洪常青的帮

助下投身革命。她有着一双火辣辣的大眼睛,充满了革命的斗志和复仇的精神,体现了海南女性坚忍不拔的精神和意志。

《红色娘子军》是谢晋的代表作,也是一部经典的红色电影。电影首映之后,它在观众中引发轰动效应,在首届“百花奖”中获得最佳故事片等四项大奖,并在第三届亚非电影节上荣获万隆奖。随后,《红色娘子军》被改编成各种艺术形式,“红色娘子军”本身逐渐成为海南的一张重要的文化名片。

谢晋六十多年的导演生涯,是追光逐影的一生。谢晋有着旺盛的创作精神,他始终处在时代先锋的行列。在文学艺术的世界中,巨匠指的是那些具有巨大创造力的创作者,他们的作品往往会对本国的社会和历史产生巨大深远的影响。在中国电影导演中,谢晋无疑是推进中国电影进行“范式转移”的人物。他改变了中国电影的发展面貌,影响了一代又一代的观众,是当之无愧的电影巨匠,在中国电影史上留下浓墨重彩的章节。