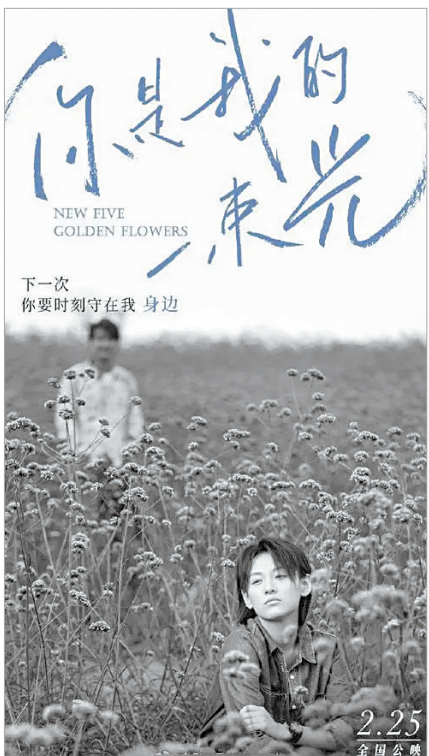

文艺新观

乡村题材电影的创新表达和审美拓展

——评《你是我的一束光》

饶曙光

脱贫攻坚取得全面胜利后，乡村振兴战略成为新时代做好“三农”工作的总抓手。电影作为文化扶贫和振兴的排头兵，早已将镜头对准了广袤的乡土，并取得了丰硕的成果。但如何拓宽题材、创新表达和拓展审美，真正挖掘出此类电影的文化价值、艺术价值、审美价值和时代价值，一直是创作的核心问题。近日，由著名编剧刘恒监制、编剧，张和平担任总策划的《你是我的一束光》正式上映，影片所传达的人物之“魂”、风景之“美”、构思之“巧”和立意之“深”，为题材电影提供了新的创作路径。

深入生活，寻找灵感和“戏核” 塑造可信、可亲、可爱的人物形象

不同于以往乡村振兴题材影片人物形象的“高大上”，《你是我的一束光》在一开始，就呈现了一个职场和情场均失意的穆随心，为了向前女友印证自己，他信誓旦旦地表示“我要告诉全世界我有才华”，并驱车前往云南开启了一场音乐寻梦之旅。为了打造音乐女团，他发现了天赋异禀的彭彭，并竭力劝说她一起组建团队，却屡次被拒绝。可以看到，在云南寻梦的最开始，穆随心是个人私欲占据高地地。然而，随着他和彭彭的密切相处，他发现了这个高冷姑娘内心深处伤痛，以及自己能为乡村振兴做出贡献的关键所在。最后，穆随心在组建女团的过程中，从低落中走出，实现了音乐梦想，实现了自我成长和“救赎”。

彭彭的丈夫原是一名基层扶贫干部，为了带领乡亲们脱贫，他始终坚守在自己的岗位上，即使是在人生的最后一刻，也因为在保障群众的生命财产安全奔波。而因为丈夫平日的忙碌和牺牲，彭彭只能肩挑照顾家庭的重任，安抚因为想爸爸而哭闹的孩子，独自疗伤。她的高冷其实也是一种无奈，无法向孩子坦陈真相，无法压抑丈夫去世后的悲痛，无法宣泄内心深处难以言说的痛苦，也无法面对未知的单亲妈妈之路，只能在自己崩溃时躲进厕所，在他人聊起各自丈夫时沉默。幸而，总有人心会发现她的伤痛和克制。穆随心了解到实际情况后，即使一次次被彭彭拒绝，仍然对她和女儿关心照顾。而彭彭也最终被穆随心的温暖打动，不仅卸下了自己的心防，更敢于登上舞台表演，展示和释放自我。

片中的其他角色，也颇为灵动可爱。村委会第一书记晓琳、村主任段文红、村卫生所医生鹿鸣、村演出队队员何雪雁，她们都是坚守乡村的普通人，为实现脱贫与振兴之梦，一直默默奉献。但工作之外，她们是热爱音乐的女性，一旦开启了音乐，她们便宛如仙子一般，尽情地歌唱舞动，呈现了截然不同于工作时的另一面。这份对音乐的爱，不是一定要拿去拿名次和奖项，而是要让自己的生活更加精彩。最终，新时代的“五朵金花”组成了女团，完成了自己曾经不敢想象的挑战。

鲜活、“有魂”的人物，无疑离不开现实生活的支撑。在正式创作之前，编剧刘恒带领着主创团队做了大量的走访调研，与众多原型人物进行访谈和交流，仅记录的笔记就多达十几本，让电影高度还原了生活，还原了人生，并在还原的过程中不断升华，进而让人物可信、可亲、可爱，极具感染力和代入感，富有新鲜感和时代气息。

音乐、风光与民族风情融合 展现新时代云南形象

言及云南，1959年上映的《五朵金花》是一部无法绕开的经典电影，这部影片生动展现了白族的风俗习惯和大理的风土人情，而阿鹏与金花的对唱，更是展现了天籁般的少数民族音乐。不可否认的是，聚拢乡土的影像在增多，但地域性、民族性和现代性仍是探讨当代乡村电影美学的关键词。《你是我的一束光》在创作之初，是向《五朵金花》致敬的，也着实采用了相似的剧情结构：两位男主人都开启了到大理的行程，片中都有5朵“金花”，音乐是影片的核心元素。但《五朵金花》主要集中于展现爱情

的萌动和生产建设的热情，相较起来，《你是我的一束光》则更偏向诗意浪漫。

影片的大远景和航拍镜头，将云南大地的壮丽景色尽收其中：波光粼粼的洱海、层峦叠嶂的苍山、绚丽多彩的山花、明亮夺目的油菜花地，还有百鸟鸣啭、流水潺潺，云南的地域性特征焕发出新时代、新生活的无限魅力。云南是少数民族最多的省份，影片与《五朵金花》一样，主要以洱海之滨的白族为表现对象，无论是演出时白族独特的“风花雪月”的服饰，还是片中串联的优美音乐，以及婚礼习俗等，都可见这一民族的自身特色。而随着国家社会的发展，少数民族也在与时俱进。片中的大理，已经被建设得更加现代化，人们的生活也在脱贫攻坚和乡村振兴战略的引导下蒸蒸日上。

极具寓意的一个镜头是，穆随心驾驶着象征现代工业发展水平的汽车，驶入代表着国家实力的跨江大桥，欣赏着淳朴宜人的自然风光，怀揣着打造音乐“女团”的梦想。随着脱贫攻坚取得巨大胜利，人民的情感和生活状态同样发生了巨大的变化，对美好生活的新时期日新月异。这样的设定，不仅合理而且十分贴切，更将生活中有价的东西转换成艺术审美表达：音乐与风光的融合，地域性、民族性和现代性的碰撞，使影片更加立体、丰富、集中地展现了新时代云南的形象。

有品位、有内涵、有温度 与观众达成最大层面的共情

乡村振兴题材影片，常集中于刻画驻村第一书记。而《我是你的一束光》则“剑走偏锋”，将镜头调转至那些牺牲在扶贫一线的干部的家属们和女性群体。毫无疑问，时代需要致敬英雄，但也不能忽略奉献背后的伤痛。丈夫牺牲后，彭彭无法向年幼的女儿说出实情，也不能做到时刻坚强，更在为未来的单亲之路担心。因此，当穆随心邀请其组建女团时，她本能地拒绝。当穆随心好心“扮演”成爸爸哄女儿开心时，她害怕女儿知道真相后会更加无法接受；即使与穆随心日久生情，彭彭也在犹豫忐忑。但在穆随心眼中，彭彭有着极高的音乐天分，她会惊讶道：“你是仙女吗？”当彭彭有所顾虑并再次拒绝时，他会坚定又深情地表白：“我都知道，但我舍不得。”最终，爱情这“一束光”最终照亮了两人前行的路，温暖了两颗受伤的心。

女性的力量也是“一束光”，它让女性自身以及社会更加重视女性的无限潜力。村委会第一书记、村主任、村卫生所医生、村演出队都闪耀着女性的魅力。在工作时，她们无畏地走进一线，认真且超额地完成任务。在生活中，她们热情地迎接每一天。即使是自己鲜于了解的“女团”，也愿意大方尝试，从不扭捏拘谨。善良的这“一束光”更加明亮和清澈，照拂着每一个人。彭彭的丈夫，只因群众的一声呼喊，便会毫不犹豫地去做处理事情，穆随心在决赛当天，为拯救参赛的儿童合唱团，独自一人被困在湍急的洪水之中。他们人性深处的善良，体现了人性的广阔和人生的真正价值。

影片作为“一束光”，用轻喜剧和青春励志的风格诉说了深刻的乡村振兴议题，也为乡村振兴题材电影的创新发展拓展了更多的可能性和广阔的空间。影片人物间关系的张力以及人物内在的情感都十分充沛，让乡村振兴题材电影有品位、有内涵、有温度，进一步与最大层面的观众达成最大限度的共鸣共情。

时代意蕴 感人至深

——电影《你是我的一束光》观后感

何煜

近日，电影《你是我的一束光》在全国上映，作为云南省重点打造的文艺精品，坚持根植于本土特色，将诗情画意的滇西风光与令人陶醉的民族音乐完美融合在一起，彰显了脱贫致富背景下悲喜交加、和谐美好的情感，传递出积极向上、乐于奉献的阳光心态与高尚品质，为观众奉献出了一出温暖感人的视觉盛宴。

构思新颖，别出心裁。作为一部特定题材的影片，制作班子心思巧妙，并不是生硬地植入主题，而是以全新的视角，将创作主旨进行了艺术化处理。剧中的人物脱离了脸谱化、漫画化的禁锢，云南地方言的融入，大大增强了生气和烟火气，自然且生动，这无疑拉近了与观众之间的地域距离，更易产生亲近感。剧中的男女主角不再是单一的刚毅形象，他们同样挣扎于舍小家、顾大家的爱与牺牲之中，女主角彭彭最终在紫色马耳草花海中宣泄痛哭，揭露了爱在心底的秘密，令人感慨与动容。从叙事策略上来看，更加注重电影的文学性，处处彰显着人性的光辉，淋漓尽致展现了人的情感，不论是牺牲自我的乡村干部孙雨桐，还是在大雨中折回大巴救小胖墩、假扮喵喵父亲的男主角穆随心，亦或是扎根乡村的医生，他们既是个体形象也是专于脱贫致富的群体形象，这样的形象塑造，实现了新时代推动乡村振兴的主题升华。

音乐建构，吸人眼球。《你是我的一束光》打破常规，结合云南多民族特色，以音乐贯穿全剧，是一部出类拔萃的音乐电影。剧中轻快婉转的音乐不仅来自于老河口小学中孩子们的歌唱，也来自于“老五朵金花”与“新五朵金花”的串联与传承，更来自于所有百姓共同唱响《你是一束光》，表达内心对美好生活的追求与向往。这部电影中的音乐不只是为了起着重叠的陪衬作用，从全村人为村卫生所医生鹿鸣准备的婚礼来看，这里的民族音乐不仅展现了当地村民对鹿鸣的感谢，同时也为各少数民族共同舞蹈的呈现起到了锦上添花的作用，更重要的是民族音乐担当起了铸牢中华民族共同体意识的使命，成为了团结云南各族人民的黏合剂。

致敬英雄，光芒万丈。片名中的“一束光”极富象征意味，在电影中，“一束光”属于每一个努力拼搏脱贫的人，他们不仅照亮了自己的未来，同时也为身边的人送去了温暖与爱心；这“一束光”更属于勇于牺牲自我的扶贫英雄们，这里的英雄不仅指一线的扶贫干部，更重要的是指其背后的女性群体，正是因为有他们走在扶贫前线，有阔大的胸襟与格局，敢博敢拼，才能为贫困山区送去光芒，人们才得以迎来日益美好的生活；最后，这“一束光”也为新时代年轻观众的内心点燃了一团火，照亮了他们前行的路，为他们的人生理想与追求提供了一种引导与参考，激发了更多观众的爱国爱党情怀。

民族电影，是一种经典的电影类型，但《你是我的一束光》这部影片与传统民族影片有着较大的不同，它蕴含民族风情又高于民族意蕴，将极富云南特色的山川风貌、音乐舞蹈作为故事发展的舞台，从普通日常生活中的点点滴滴着墨，贴近生活，质朴浓烈，温润有力，让观众们的情绪得到了极大的调动，便于扶贫致富这类特定主题直达人们的内心深处，触摸人的灵魂，让整部影片具有了更强的观赏性和更高的艺术价值。作为一部新主流特定题材电影，《你是我的一束光》显示出了极强的号召力，通过故事情节的步步深入，人物形象愈发饱满，情感张力得以充分展现，传递出了生命、爱、奉献、坚守的叙事主题。

据说这部电影最初申报的时候，片名为《新五朵金花》，由此可知，编导的目的是想与上个世纪50年代拍摄的经典民族影片《五朵金花》对标。《五朵金花》是庆祝中华人民共和国成立10周年的献礼片，其对于火热生活的表达，浓郁的民族风情，无不给人留下深刻的印象，电影主题歌《蝴蝶泉边》一直流传至今。而《你是我的一束光》以致敬脱贫攻坚英雄为基调，通过男主角一段跨越三千里的寻心之旅，从侧面讲述扶贫干部及其家庭的感人故事，实现了对扶贫题材的创造性表达，包含了爱情、亲情、友情、励志、轻喜剧等诸多元素。作为为数不多的反映大理白族生活的现实题材轻喜剧，两部影片各有特色。但从对民族元素的表达来看，无论是内容还是音乐，《五朵金花》都更为深入，《你是我的一束光》则稍显浮浅，后者加入“段子”来调侃生活的艺术表现形式是否能够让观众接受，还需要时间的进一步检验。

在电影《你是我的一束光》中，多次出现苍山洱海、千年白族村落诺邓古村、大片的油菜花海以及象征纯洁忠贞爱情的精神家园蝴蝶泉……这些唯美的画面，每一帧都指向美丽的大理。

一部电影打开了尘封的记忆。曾经的《五朵金花》不知道还有没有人记得，那动人的旋律至今耳熟能详。《你是我的一束光》里仍然有这么多“金花”：电视台主持人彭彭、村委会第一书记晓琳、村主任段文红、村卫生所医生鹿鸣、村演出队队员何雪雁。她们经历困难依旧不改初心，依然不倦追求自我价值。“新五朵金花”不单是传承了“老五朵金花”的精神，还有这个时代赋予她们的美好追求。

影片开始，随着男主角穆随心的内心独白，电影快速交待了故事发生的情境。然而，电影《你是我的一束光》真正把我带入剧情的是从电影的中后部分开始。

女主角彭彭坐在马棚盖上的番话电话，一下子引起了我对人物的关切，这次通话暴露了彭彭的一个秘密，她是一个单亲妈妈，她有一段无法言说的痛楚，她一直用“假爸爸”瞒着女儿。电影也正是从这里开始，让我真正感受到了一个有关亲情、爱情、救赎、治愈能量的故事，也是从这里开始，男女主角都进入了自动运转的佳境。

彭彭对女儿的一次情感爆发，揭示了她内心积压一块巨大的石头，是思念也是愧疚，而这心结，直到她在海里与“女团”们的那次内心分享后，我们才真正明白了她曾经与丈夫的一次生死离别是多么地令人肃然起敬。彭彭的丈夫是一名常年奔波于一线的扶贫干部，与家人聚少离多，做妻子的难免心生抱怨，可偏偏在丈夫一次带领乡亲们的抗洪抢险救灾中，妻子的一句牢骚话竟然一语成谶，丈夫永远牺牲在了扶贫战线上，把大爱忠骨深埋于脚下的土地。这种大爱化作一束光，照亮着故乡的希望，这是一个隐喻，也是一种高超的戏剧安排，体现在女团成员有了回乡治病救人的乡村医生；有了巾帼不让须眉的村主任；有了放弃调回省城的女主角彭彭；更有了男主角穆随心在火中勇救小学生的壮举。影片以情感驱动的主题表达，既引发观众的泪点，又很好映射了无数扶贫干部平凡而伟大的形象，一改以往扶贫电影对扶贫干部生硬灌输的形象塑造，让观众在潜移默化中了解到影片的意义。

有人说，所有好的电影故事，都是一次关于主角成长蜕变的人生旅程，我们随着主角去体验、去认知、去感动、去成长。《你是我的一束光》也不例外。电影以扶贫干部的先进事迹为背景，为轴线，以男女主人公相遇、相知、相互治愈的情感进展为主线进行叙事，结构深沉，剧情清晰。电影的开始，男主角是一名失意的音乐人，他虽然努力组建了新五朵金花“女团”，但却没有在舞台上绽放出应有的光彩，可是，随着剧情的发生，他却收获了比舞台上那束光更有力量的人性之光，这束光，给了他感动、力量和升华。正如影片里所说的“一个好人变成了另一个好人”，同样，女主角也因为男主角的到来，内心起了微妙的变化，终于揭开那道伤痕，让隐藏的某个角落照进了一束光，创伤终得愈合，从此迎来明媚的人生。

影片最扣人心弦的高潮，是男主角奋不顾身勇救被大水围困的小学生，这个情节与“女团”在舞台上、聚光灯下登台演出的桥段交叉呈现，再次展现了电影蒙太奇的叙事魅力，以及电影的诗性美学意境。总体来说，电影《你是我的一束光》在新主流电影中，尤其是扶贫题材的电影中，是一部有创新、有亮点、有很高立意、有很强价值导向、有可看性的影片，做到了晓之以理、动之以情，通过具有硬核的故事为载体，深情讴歌了广大扶贫干部的人性光辉，也把五朵金花的故乡，五彩多姿的美丽大理再次呈现给了观众。

《你是我的一束光》也有不足之处，我们认为主要是影片的铺陈部分剧情过于跳脱，主角没能快速捕获观众的代入感，这还需要我们电影人对故事片的叙事技巧进行进一步把握。

6日 云岭阅读

“太阳世界”冷与热——读范稳《太阳转身》

田 榕

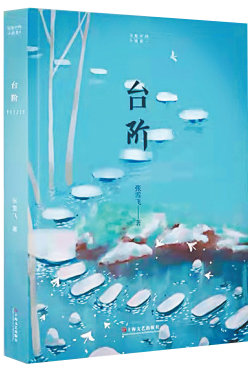
离乡已久，从北方风雪洗礼中回到云南，想“转身”看看红土地上的文学佳作，有人向我推荐了云南作家范稳的《太阳转身》（人民文学出版社2021年11月版），于是就有了我和“太阳世界”的邂逅。

如果用一词来形容这本书，那应该是“庄严”。首先是庄重，其次是严谨。《太阳转身》并不是一本娱乐性很强的书，作者把目光转向退休警察和少数民族外出务工人员这两大人群，他们具有丰富内涵又极易容易被忽略，淹没在现代而年轻的社会中。作者以平等的视角对待他们，一方面是发掘卓世民英雄迟暮后的心态，患癌老人的自保本能和几乎融入骨血中的职业素养之间的博弈，没有刻意凸显其心路转变历程，而是在诸多细节里埋下伏笔，引导读者抬头看见那个宝刀未老的警察为了自己心中的信念又踏上打击违法犯罪的征途，令读者惊喜地发现，总有人愿意将自己的生死放在公义之后，为弱势群体发声。如果说卓世民在书中承担着叙事的功能，依建光、韦小香夫妇则作为少数民族打工者这一群体的一扇窗，对其处境流变的描写，一方面使得全书充满了边疆民族的原始文化之美，让读者不带偏见地去了解壮族文化，另一方面也写城乡差异与贫富差距，就如同原文所述，“奢侈品包里装着泡萝卜”，使得读者读到夫妇在面对严苛生活和女儿被拐感到无力的痛苦情节时，每每

雁语书香

抒写美好人性——长篇小說《台阶》创作谈

张雪飞

节都串了起来，从此，这部作品的创作就顺畅多了。

台阶，高高的台阶，由青石条做成的台阶，一级级地向上延伸，青森森、亮铮铮、高遥遥，带着一种强烈的视觉冲击。台阶的尽头，是蔚蓝的天空、悠悠的白云、明媚的阳光——这样的意象，我太熟悉了！

1993年，我从家乡考到云南大学念书时，一进大学校门，看到的便是那高高的台阶。要进入大学校园，除了走校门旁一条蜿蜒的里道外，便必须爬这台阶。说来也怪，我很享受这种爬台阶的感觉，大学四年，从校外走进校园，我很少走校门旁那条蜿蜒的里道，几乎都是爬台阶。

幸福不会从天而降，梦想不会自动成真。其实，想想也是，人世间的芸芸众生，但凡有点追求，哪个不是在爬台阶？而追求更美好、更幸福的生活，是每一个人的天性和权利。因而我把“每一颗不甘平庸的灵魂，都在向着更高的台阶左右冲突”作为了本书的题记。

20万字的《台阶》是一部青春励志的现实主义题材小说。作品主要讲述从农村走出来的青年成昌鑫和鹿呦呦、羊红宇两位城里女孩的青春、恋爱以及职场、人生际遇，以爱情为主线，辅以曲折坎坷的职场经历，演绎出一系列婉婉曲折而又引人入胜的故事。作品在塑造了诸多追梦者、圆梦者的同时，还通过对真善美的呼唤和对温暖、高贵的人性的讴歌，劝喻世人要珍惜人间真情，相信读后能让人加深对人生意义的思索和感悟。

作品初稿写好后，我作了多次修改，最终上海文艺出版社于2021年出版了这部小说。巴西作家保罗·柯艾略的畅销书《牧羊少年奇幻之旅》中有这样一句打动人心的话：“当你想要某种东西时，整个宇宙会合力帮助你实现愿望。”衷心希望每个追梦的人，都能得到宇宙的助力心想事成，也衷心希望《台阶》能在宇宙的助力下，得到读者的喜爱和认可。

新书推荐

《说不尽的废名》出版

陈建军著《说不尽的废名》近日由商务印书馆出版发行（2022年1月第一版）。书中收入30篇文章和近百幅图片，基本集纳了作者数十年废名研究的重要成果，内容涉及对废名生平事迹的钩沉、佚文佚简的发掘、作品版本的梳理、学术著作的研究、具体史实的考辨、对废名研究著作的介绍与评论等多个方面，许多资料与图片系首次公开披露。

废名（1901—1967），原名冯勤北、

冯文炳，是中国现代文学史上的一位独有鲜明个性和独立精神的作家、学者，著有《竹林的故事》《桃园》《桥》《莫须有先生传》《废名诗集》及《阿赖耶识论》《谈新诗》等小说、散文、诗歌和学术著作。陈建军系武汉大学文学院教授、博士生导师，废名研究专家，著有《废名年谱》《废名研究札记》，编订有《我认得人类的寂寞：废名诗集》《废名讲诗》《桥》（手稿本）《废名作品精选》（四卷本）等。

郑千山