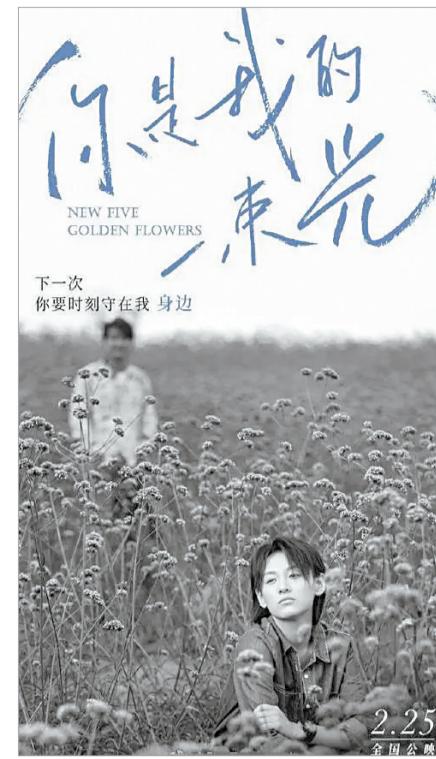

文艺新观

乡村新振兴表达和审美电影拓展的展

——评《你是我的一束光》

饶曙光

时代意蕴 感人至深

何煜

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”，为同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，并竭力劝说其一起组建团队，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的。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的伤痛，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，即使在人生的最后一刻，也在为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，总有有心人会发现她的伤痛和克制。穆随心了解到实际情况后，即使一次被彭彭拒绝，仍然对她的女儿关心照顾。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。

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《你是我的一束光》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庭们和女性群体。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。但穆随心好心“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，他会惊讶道：“你是仙女吗？”当彭彭有所困惑并再次拒绝时，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。

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，聚焦乡土的影像在增多，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：两位男主人公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，相比较起来，《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，对美好生活的新期待日新月异。这样的设定，不仅合理而且十分贴切，更将生活中有价值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。

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。

女主角彭彭坐在马桶盖上的一番电话，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，揭示了她内心压着一块巨大的石头，是思念也是愧疚，而心结，直到她在花海里与“女团”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离死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，体现在女团成员里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；更有男主角穆随心在大水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，又很好地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扶贫的意义。

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、为辅线，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，男主角是一名失利的音乐人，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环，可是，随着剧情的发展，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，从此迎来明朗的人生。

影片最扣人心弦的高潮，是男主角不顾身残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展现给了观众。

《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。

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，为观众奉献了一出温情感人的视觉盛宴。

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，云南本地方言的融入，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尾草花海中宣泄痛哭，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坡墩、假扮嘴咬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心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》打破了常规，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起着单调的陪衬作用，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和爱心；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，敢搏敢拼，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》这部电影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，从普通人民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《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，两部电影各有特色。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为观众接受，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。

女主角彭彭坐在马桶盖上的一番电话，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，揭示了她内心压着一块巨大的石头，是思念也是愧疚，而心结，直到她在花海里与“女团”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离死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，体现在女团成员里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；更有男主角穆随心在大水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，又很好地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扶贫的意义。

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、为辅线，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，男主角是一名失利的音乐人，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环，可是，随着剧情的发展，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，从此迎来明朗的人生。

影片最扣人心弦的高潮，是男主角不顾身残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展现给了观众。

《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。

云岭阅读

“太阳世界”冷与热

——读范稳《太阳转身》

田榕

噪声。作者并不避讳社会的黑暗面，而是出于作家的责任和道义，将人口拐卖、警匪合谋、枪支交易等沉重的话题以严肃的口吻，翔实地展现出来，读者在阅读这些文字时，大约不难看见作者紧缩的眉头。

无论从叙事结构，还是人类学知识的穿插，都非常严谨，范稳这一人类学博士的角色设定，以及大段民歌民俗的科普，使得小说的骨肉丰满，其层次超越了单纯的虚构小说，而向一部人类学观察文献靠拢，但这些科普读来并不枯燥，因为作者知道要在何时安放于何处，也让一整本小说在叙述节奏上张弛有度。

其中细节比喻也不乏精妙之处，如修路一段，说山村公路“像一段随时都要被山风扯断的绳子”，绳子本身有连接作用，但承载能力有限，全村人的希望是如此沉重，以至于区区一根绳子无法担起，山风则是险恶地理环境的缩小比喻，在连土都如肉一样金贵的喀斯特地貌面前，全村人修了5年的路是如此脆弱、卑微，反衬修路的决心。

在此基础上，作者并没有忘记强调文学创作中的人民性和公共性。作者将最常见的太阳作为全书随处可见的图腾，在这一意象上安排了多层次意蕴，由浅入深，完成了从个体到群体，由现代人到古老民族的转换。走失的小女孩名为依阳阳，这恰好和壮族神话中太阳是女孩的设定联系起来，其次，“太阳转身”这四个字的原意是壮族的祖先找回了自己的太阳女儿，又与刑警世民决心从闲适的退休状态中脱离，转身投入凶恶的犯罪现场，打掉盘踞在边境线上多年的拐卖窝点，除自己的心病，救出依阳阳这一系列的行动相吻合。

纵观全书，几乎每一个字都在提醒着本土创作者，云南风物是如此丰富而迷人，在创作时视线不妨向内转，向自己最熟悉的土地上求索，尽己所能，创作出更多优质、精细的云南文学。

雁语书香

抒写美好人性

——长篇小说《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，一级级地上延伸，青森森、亮铮铮、高高，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便道外，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，从校门进入校园，我很少走校门旁那条蜿蜒的便道，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。而我把“每一颗不甘平庸的灵魂，都在向着更高的台阶左冲右突”作为为了本书的题记。

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鑫和鹿鸣、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，演绎出一系列婉转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，劝谕世人珍惜人间真情，相信读后能让人们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，都能得到宇宙的帮助心想事成，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。

新书架

《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3