

评电影《鲁迅》

段露航
作者赐稿

现实与超现实的交织

一评电影《鲁迅》

很长时间以来，拍摄一部以鲁迅为题材的电影一直是几代电影人的夙愿。早在半个世纪以前，电影剧本《鲁迅传》问世，当时的老一代表演艺术家赵丹曾经为此倾注大量心血并且作了充分准备，关于影片的新闻消息也屡见报端，然而最终影片却下马了！风风雨雨，半个世纪过去了，由上海电影集团、张瑜影视文化公司和上海解放日报报业集团于 2005 年共同出品的电影《鲁迅》终于正式登上了银幕。著名导演丁荫楠执导此片，著名演员濮存昕出演鲁迅，张瑜饰演许广平，张瑜同时也是影片《鲁迅》的制片人，她表示：在纪念中国电影百年的时候，把鲁迅的形象搬上银幕意义重大，可以说是完成了几代电影人的一个夙愿。

作为中国电影诞辰百年的献礼片，同时也作为一部重大名人传记题材主旋律电影，《鲁迅》一片无疑承载着太多的殷殷期待与厚望。为了将鲁迅的形象成功搬上银幕，电影《鲁迅》的创作方可谓殚精竭虑，光文学剧本前后就修改多次，影片筹备拍摄期更是长达 3 年之久，终于在 2005 年 1 月开机，至 3 月 19 日杀青，历时 2 个多月，耗资近 1500 万元人民币。该片导演丁荫楠说：“鲁迅身上所反映的东西非常复杂，涉及很多问题，包括他的内心世界，每个小细节都必须注意，所以整个创作过程的进度就特别慢。”

鲁迅是中国文学史上里程碑式的人物，是五四新文化运动中最杰出的代表，他的一生是战斗的一生。毛泽东曾经评价说：鲁迅的骨头是最硬的。对于鲁迅，绝大多数中国人都毫不陌生，全国从事鲁迅研究的人已逾百万。从鲁迅犀利、洗练的文章中，从各种资料中我们一次次地通过文本走近鲁迅：那是我们既熟悉又陌生的鲁迅！鲁迅一生批判中国几千年“吃人”的社会和传统文化，死时身上被盖着“中国魂”的旗帜，爱之深、责之切；对于阿 Q，他哀其不幸、怒其不争，他对青年寄予厚望。鲁迅是犀利的，他是这样一个穿行在无物之阵的孤独战士，向着无物之阵投掷他的标枪。他彷徨、孤独，却仍然执意呐喊、前进！

鲁迅是如此地为人们所熟知，却又似乎不曾被谁真正了解。在很多人心目中，鲁迅是文豪更是

一个战士。导演丁荫楠对影片的创作提出了一个全新的概念——彩色的鲁迅。他说：“鲁迅灵魂深处是丰富多彩的。我们要把鲁迅丰富的精神，变成可视、可感、可亲近的一个银幕形象。总之一句话，《鲁迅》的创作要有突破。观众在银幕上看到的鲁迅，不仅是旗手和战士，同时也是亲人，是朋友。”影片《鲁迅》成功地用贴近生活的镜头语言直接让观众真实地感受到鲁迅的生活以及他的战斗，以诗化的风格、平实的视角，真实、生动地再现了鲁迅在风雨中疾行却毫无畏惧的人生历程。

影片选取了鲁迅生命中的最后三年作为叙事背景。以精炼的笔触展示了鲁迅的激扬文字和激情岁月，通过一幕幕生动的场景，把贯穿鲁迅一生的信条“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”形象地凸显在银幕上，也为我们展示了生活化的鲁迅。出现在银幕上的鲁迅既是凛然激昂、坚定不移的战士，也是温和儒雅、平易近人的长者，集冷峻、韧性、挚爱、深情于一身。

影片以富于文学性的描绘，主要通过鲁迅和瞿秋白、萧军、萧红，和广平、海婴以及的日常相处来刻画他的平和真诚。影片开头可谓匠心独运：鲁迅一袭长衫、眉头紧锁，一手夹持香烟，从摇荡的舟船到清冷的长街，无一不映照着鲁迅孤独前行的身影。在鲁迅的幻觉中，颓唐潦倒的孔乙己、可怜可恨的阿Q、癫狂痴语的狂人、命途多舛的祥林嫂，这些鲁迅作品中的经典人物纷纷前来质询他、注视他，又匆匆从他身边仓皇走开，最终被命运安排。画面时而真实、时而变形的处理反映出现实中人性的压抑和扭曲。诗化的影像语言、唯美的画面质感带给观众非同一般的观影感受。

在影片中，鲁迅的生活由现实与超现实的幻梦两部分虚实结合而成，用三个死亡和七个梦境构成了叙事脉络。在这3年中，3个重要人物的死亡又构成了叙事的主要脉络：杨杏佛之死、瞿秋白之死与鲁迅之死。导演丁荫楠认为“在死亡背后则蕴含着更为普遍的、超越的、形而上层面的思考与生命体验：关于生与死的意义与转换，生之灿烂、永恒与死之灿烂、永恒。通过鲁迅主观梦境和幻想延续抒发他的情感情绪与哲学的意念。”其间又夹叙了鲁迅与瞿秋白交往、参加杨杏佛追悼会、与萧红和萧军会面等事件以及鲁迅与许广平、海婴的生活片段，这是影片“写实”的部分。情景设计均以真实为前提，又经过艺术加工处理，浑然一体。

影片中有几处神来之笔：

场景一：鲁迅和海婴泡在浴缸里洗澡，鲁迅畅快地大笑，像孩子一样，海婴咯咯地笑，许广平在一旁递上毛巾，一家人其乐融融。展示了我们所不熟悉的鲁迅的另一面：温情、放松。

场景二：杨杏佛遇害，鲁迅执意要去参加追悼会，许广平怕敌人加害鲁迅竭力劝阻。鲁迅毫不听劝，临走时交给许广平一样东西，便义无反顾出门而去，一派对敌人毫无畏惧的大丈夫气概。许广平摊开手，手中竟是家门钥匙！大雨中，鲁迅缓缓走入灵堂。痛失战友的心情与对敌人的愤懑之情溢于言表。在鲁迅送殓归家途中，愤然写就诗作《悼杨铨》（杨杏佛，原名铨，字杏佛）：岂有

豪情似旧时，花开花落两由之。何期泪洒江南雨，又为斯民哭健儿。这种细节处理把鲁迅置生死于度外的铮铮铁骨、才情纵横毕现于观众眼前，颇具力度却又毫不张扬。自然、耐人寻味。

场景三：鲁迅与许广平一直相濡以沫，许广平因鲁迅肺部病情加重而要求鲁迅戒烟，鲁迅坚持不肯，许广平十分生气，躺进被窝不理鲁迅，独自悲伤。鲁迅起身走到书柜前，从里面拿出一本书《雁门集》，翻开书，从里面抽出一枚压干的枫叶，枫叶因曾受到虫害而形成了一个小小的虫眼在叶面上，鲁迅看着枫叶，目光充满温情，他把自己比作这病叶，他用沉缓的语调、富于情感地念诗给广平听，最后鲁迅说：“因为有你在，我不会那样简单地就随风飘散的……”情真、情深、情挚，令人感动。

“写意”的部分主要是指全片中的7个幻梦。导演丁荫楠在影片阐述中谈到梦境的影象构思断想时这样说到：“鲁迅经常做梦——真实的，虚构的；美丽的，可怖的。鲁迅喜欢谈梦，写梦——在他的著作中，梦与幻觉的出现不下几十次。鲁迅向往于‘人间的疆界也不能限制他的梦幻。’是因为现实的强烈压抑。只有在梦中，才真正挣脱了人世的物质的、精神的‘狭的笼’鲁迅在梦的追求中看见了‘幼稚的然而纯洁的赤子之心’，进而表示不愿出离了这童心的美的梦，而且还要招呼人们进向这梦中，看定了真实的虹。在梦的世界里，鲁迅赋予色彩以特殊的意义，鲁迅在作品中用得最多的色彩是白色、红色、黑色，其次是黄色、青色，绿色。这也规定了影片的色彩美学原则。

影片通过7个幻梦把鲁迅的内心世界外化成可见的影像，让观众与鲁迅一起感受他的苦与痛、喜与悲、惊与怒。于是，孔乙己、阿Q、狂人、祥林嫂以及社戏中咿咿呀呀的女吊，这些鲁迅作品中的经典形象出现在了鲁迅的梦与幻觉中。同样也是在梦中，风华正茂的许广平欢快地向他奔来；在梦中，已经死去的秋白又神采飞扬地向他走来，音容笑貌宛如生前。梦是压抑的、幸福的、绝望的，在现实与梦境的交织中，鲁迅的喜悦、欢快与苦痛、哀愁、愤懑纠缠在一起。

影片中有几处诗意盎然的写意画面

场景一：、由于形势恶化，瞿秋白夫妇必须撤离鲁迅家，转移到苏区。临别前夜，鲁迅与秋白同居一室神聊，瞿秋白想起了鲁迅的诗《雪》并吟诵起来，瞿秋白的激情迅速感染了鲁迅，鲁迅跟着吟诵：

在无边的旷野上，在凛冽的天宇下，闪闪地旋转升腾着的，是雨的精魂。是的，那是孤独的雪，是死掉的雨，是雨的精魂。

两人心生默契，遂朗声大笑。镜头缓缓拉起，超出天花板的高度，直至高空，镜头前幻化成漫天大雪，纷纷扬扬地落在鲁迅书房内，大雪纷飞，炉火正燃，冷与暖充斥着画面。浪漫的诗般的镜头语言，把两位朋友的激情与诗兴、默契与情谊描写得不拘一格、灵动飘逸！

场景二：鲁迅仅凭一己之力顶起厚重的闸门、让困在铁屋里的人逃离牢笼，光倾泻进来，鲁迅

用自己的肩膀扛起闸门，形象高大巍峨，却只有自己一个人承担重担，象极了鲁迅自己一生的写照：鲁迅一生都在为中国的大众战斗。“肩住黑暗的闸门，放年轻人到光明的地方去”，即使是失败了，即使是被黑暗势力威胁，即使是被背叛了，他仍然信奉“赶快做”的人生哲学，在生命的最后几个小时里还在坚持战斗，还在关心着中国新一代青年的思想启蒙。鲁迅曾在名为《自题小像》（1903年作）中慨然写道：灵台无计逃神矢，风雨如磐暗故园。寄意寒星荃不察，我以我血荐轩辕。

影片生动再现了鲁迅的精神，成功地完成了人物刻画。展示了丰富的、厚重的、细腻的鲁迅。他对青年寄托了厚望与深切的爱。在与萧军、萧红的戏中，不只是谈文学，还谈穿衣搭配、谈婚姻、谈夫妻相处，就像贴心的朋友，就象对待自己的儿女，耐心地谆谆教诲。鲁迅的某个学生奉国民党当局之命来劝逼鲁迅出国，鲁迅冷眼相对，话语平静而镇定。他随手拿起书稿阅读，意在送客，神情冷漠而鄙视，语调平静却蕴涵了巨大的力量。

影片最成功之处就在于现实与超现实的交织、转换设计，影像语言极为流畅，画面质感精良，但整体情节内容略显得平了一些，三段式表述，全剧情节设置过于均衡，起伏平缓，没有形成特别让人震撼的高潮部分。鲁迅在北师大的演讲应当放在全剧中部，在首场显得有些突兀。结尾如果能在鲁迅之死形成全剧的最高潮，影片应该会给人以强烈的冲击，音乐也没有达到烘托的效果。几个演员基本完成了塑造人物要求，濮存昕化妆后的形象尚可，但声音造型能力太弱，一开口，就觉得是演员本人而不太象鲁迅。

影片《鲁迅》送广电总局电影审查委员会和重大革命和历史题材影视创作领导小组审查时，鲁迅先生之子周海婴作为主人公家属代表参加了审查。周海婴对影片给予高度评价。他认为：首先影片是包括编导、演员在内的众人智慧的结晶。编导历时三年多对剧本进行打磨，文学剧本就先后易稿二十余次。他本人看过的剧本就在床头堆成了小山。大家的创作态度之严谨可见一斑。特别令他欣慰的是在摄制单位共同努力下，精心制作的《鲁迅》很好地体现了剧本的丰富底蕴和深邃意境。他指出，影片以诗化的，梦幻的手法表现出鲁迅这样一位文学家、思想家的精神世界和文学天地，是一次非常有益的尝试。

值此中国电影诞辰百年之际，影片《鲁迅》献上了一份虽不完美但却十分厚重的答卷，我认为，影片《鲁迅》具有重大、深刻的现实意义与高度的审美价值，影片总体来看是非常成功的！在这样一个时代里，在这样一个物欲横流的世界里，鲁迅已经被太多的人淡忘了。影片《鲁迅》重新唤起人们对鲁迅的记忆，重新唤起了人们对鲁迅精神的认识，这正象是鲁迅一篇文章的名字《为了忘却的纪念》，有些是永远不能被忘却的。鲁迅的精神、鲁迅的风骨应该永永远远地为我们所记住。

鲁迅，永远不应该是一个被忘记的名字。