

电影《钢铁意志》研讨会上，与会专家评价该部影片—— 主题创作与时代表达的精准结合

本报记者 赵乃林

文艺
微评
WENHUAGUANCHA

刚柔并济传递出昂扬的精神力量

赵亮

工业题材影视创作天然地具有技术性、专业性壁垒，主题宏大、严肃且缺少贴近生活的元素，在视觉转换和戏剧性设置上难度很高，这一题材往往有着坚硬质感，需刚柔并济满足观众的审美需求，这对电影创作者来说是个不小的挑战。影片《钢铁意志》在这方面做出的突破和努力值得借鉴。

影片将类型叙事贯穿其中。影片开始，采用悬疑剧的叙事手法，一个个戏剧冲突推动剧情发展，节奏紧凑。爱情戏的加入还让观众提供了一个别样的观察视角。

影片采用去英雄化的人物处理方式，塑造了一个个性鲜明、感染力强、从战斗英雄转变为钢铁工人的赵铁池形象。生活气息和方言的植入，在表现主题的同时，有效消解了工业题材影片的沉重，进而生发出喜悦。影片中多次出现在孟泰家里吃饭的场景，达到了“一箭三雕”的功效：一是让硬核工业美学与日常生活美学有效嫁接，二是表现了全国劳模范孟泰舍小家为大家的奉献精神、牺牲精神，三是以酸菜为线索牵起男女主人公的感情线。色彩上，影片中红色意象的运用格外引人注目，从熊熊燃烧的炉火、喷薄而出的铁水，到主要角色的红背心、红围中，给冷调工业题材电影加入一抹暖色，使影片在坚硬质感外传递出昂扬的精神力量。

中国重工业建设之初的一部“创业史”

苏妮娜

《钢铁意志》是我国从战争年代转到建设时期的整体性叙事，是中国重工业建设之初的一部“创业史”。

某种程度上，《钢铁意志》是辽宁这个重工业大省最有震撼力的故事。“忆往昔峥嵘岁月稠”，不难想象，在这片土地上，这样的故事会激起多少观众的往昔追忆。在和平安宁的生活里，想象不出昔日开国之初的一代产业工人艰苦奋斗搞生产，还有勒紧裤带挨饿的感觉，但也正因为体现了这些艰难，考证出在一片废墟上搞建设，取得钢铁生产上零的突破，是何其荣耀的事情。此片更重要的是展现了新中国第一代工业人的精神风貌。时至今日，东北人性格中的直率、忠诚、豪爽等品质仍是这段往事、这种集体攻克难关留下的印迹。

隔了70余年时间回望，再与片中人一起经历一种新的创造、一次激情燃烧、一次改天换地，仍是激动不已。国家、民族、集体、个人，我们的祖辈内心的秩序是显而易见的，他们的想法是纯粹简单的，而这种单纯的情感、执着的信念，才成就了这样感动人的故事。他们的故事——不，我们的故事——不应被遗忘。

浴火奋斗的钢铁史诗

张丹

《钢铁意志》用“纪实性”和“史诗性”的精准度，让当下的观众看到1948年至1953年鞍钢创造又一个奇迹的辉煌历史。严肃崇高的主题，厚重的历史背景并没有让影片变得沉重僵化，得益于影片巧妙的叙事处理和人间烟火气息的温情传达。

首先，以人为核心选取了最佳叙事视角，全力打造国家民族大情怀与百姓日常生活追求的小目标相融合，信仰大道和小人物朴实生活感受相契合，英雄劳模的奉献精神与战友情、亲情、爱情等人间烟火气相交织，成功拉近了历史和当下的距离。其次，影片把轻松诙谐的元素巧妙地穿插在严肃的情节中，一张一弛，张弛有度，成了很好的调味剂，缓冲了紧张的氛围，使观众的审美感受层次更加丰富。

这部影片让我们感觉到历史是可以触摸到的，当下与未来同时也在被审视、观照和反思。遵循着现实主义的创作传统，清晰的年代刻痕、质感的画面与扎实的细节更让这种思考充分发酵，让观众从感官、情感到思想精神的淬炼都饱满到极致。

再现与表现相结合，历史性、戏剧性相统一，以史鉴今，以史促今，艺术的高度与思想的高度并举，是主旋律电影追求的目标。《钢铁意志》无疑向这个目标推进了一大步，而且为许多观众上了一堂中国钢铁工业开创新史的大课，释放出了巨大的精神动能。

重启一段历史和一种精神

程远征

影片《钢铁意志》不仅重启了一段历史，而且重启了一种精神。通过这部影片，观众可以了解到当时的时代背景。整体的置景美工，也为重返历史提供了很大的帮助。

在叙事上，影片用两位主人公——刘烨饰演的厂长赵铁池和韩雪饰演的工程师孙雪飞各自的经历以及两人的关系变化，推动着主要情节的发展。其中，人民成为重要的表现对象，主要表现为群像的塑造，以及主要情节线索和人民日常生活的结合。在这部影片中，除了两个主要角色，老工人孟泰、政委程时勤、技术能手王崇伦等角色都拥有让人印象深刻的戏份。这不仅是情节的需要，还因为在那个时代，群体生活是一种日常状态。时代的精神和个人形象的塑造，也需要依托群体生活来加以呈现。几个角色献出了年轻的生命；工人祝贺，战士周刚和排长王鑫，他们的奉献是坚定信仰和与人民融为一体、时代精神的体现。这也印证了只有拥有对国家和人民热爱的信念，才会有真正的“钢铁意志”。

影片中对于鞍钢历史的重现，不仅是地方叙事的一种表达，更是国家历史叙事的一种补充。片中表现出的“钢铁意志”不仅是对历史的回溯，也是对现实的鼓舞。

《钢铁意志》中第一枚金属国徽诞生的场景。

《钢铁意志》电影海报。

3 从主旋律到类型化 影视创作的新尝试

几位评论者不约而同地将“工业美学”作为《钢铁意志》艺术追求的总结。

辽宁省文化艺术研究院一级作家刘恩波用“深情”“踏实”“艺术化”三个词来总结《钢铁意志》的整体风格。深情，是这部影片散发出来的品质，一代钢铁壮士的使命感、责任感和家国情怀。踏实，指的是影片着力点所在，编剧和导演用生活的本色、历史的厚重塑造了那一代钢铁工人的群体形象，展现了他们的精神风貌。艺术化，是说影片规避了说教、图解等痼疾，将浑厚深沉的主题融化在一系列丰富的感人至深的细节中。

辽宁大学广播影视学院副教授蒋尧尧说，钢筋水泥的空间与热血沸腾的理想信念、生命热情混合在一起构成了工业题材影视剧独特的叙事图景，呈现出工业题材影视剧独特的审美特征。

省文艺评论家协会主席、辽宁大学广播影视学院教授马琳则从类型化的角度来总结《钢铁意志》的经验。她认为，辽宁电影一

直在坚持主旋律创作，主旋律电影如果想走商业路线，一定要落到类型片的框架里。《钢铁意志》的类型化特征具体表现在以下方面：讲好英雄的成长，是类型片必须解决的问题，人物的成长必须要有“弧光”。“弧光”即人物性格的变化与成长轨迹。《钢铁意志》中人物性格的变化与成长轨迹。

强功能性人物的塑造，也是类型片不可或缺。马琳认为，在《钢铁意志》里，孟泰在影片中是一个强功能的人物形象，孟泰之强不仅在于他的技艺精湛和劳模身份，更在于他与鞍钢之间所形成的深入骨髓的血肉关联。

此外，还有影片线性叙事的巧妙串联。影片没有利用僵化旁白和历史记录，而是以市井人声来体现新中国新工业建设的迫切，“磨剪子抢菜刀”的市井呼唤在炼钢的三个重要时间节点1948年、1951年、1953年反复出现……

4 从再现历史到响应现实 文艺创作的新探索

党的二十大报告提出，“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。”通过《钢铁意志》的成功实践来回应这一要求，那就是要通过弘扬红色文化，来为中国式现代化建设提供精神动力。

李姝举了个例子，要在自主创新上攻坚克难，在关键领域和核心技术上解决卡脖子的问题，这是今天中国实现高质量发展的关键所在。《钢铁意志》讲述的70年前“卡脖子”问题，新中国第一炉铁水的诞生完全是当时鞍钢技术人员和工人师傅们创新创业、艰苦攻关的结果。网络评论区有网友就此展开讨论：一名网友说，高炉里的铁锭子真的是抠出来的吗？解决问题的办法，就是靠意志吗？另一个网友回复说，是的，我们打仗当然也靠战略战术，我们建设国家当然也靠科学技术，我们改革发展当然也靠统筹规划，但最根本的就是共产党人和广大群众有这样的一股劲儿，靠的就是我们钢铁工人的精神。70年前的科技水平与今天不可同日而语，但影片展现的是一种精神、一种激励，这一点观众感受到了，也受到了鼓舞。

蒋尧尧说，《钢铁意志》中传递出的老一辈鞍钢人对理想信念的追求，敢为人先、不惧困难的精神都能够成为今天年轻观众的精神滋养。影片中还特别谈到了一个年轻的科技人员在特殊历史时期的特殊贡献，这也应和了当下对加快建设国家战略人才

核心提示 对辽宁电影来说，国庆档上映的《钢铁意志》具有节点性意义，或如一些评论者所说“具有里程碑意义”。

对辽宁文艺来说，《钢铁意志》所带来的启示同样巨大，无论是本土题材的挖掘，还是对真实人物和历史事件的再现与艺术化表达，都有诸多值得深入研究之处，如有评论者所说，是“工业美学”的探索与突破。

而“六地”红色文化的提炼与总结无疑是《钢铁意志》创作的基本理论支撑。也正基于此，在10月27日省文艺评论家协会和省文化艺术研究院共同主办的“辽宁艺坛”上，省内众多文艺评论者从电影《钢铁意志》谈起，最终落脚到“挖掘本土题材，助力‘六地’创作”上。

那么，在评论者的视角中，如何通过文艺创作挖掘辽宁地域的精神财富，让红色文化历久弥新，深深浸入辽宁人民的精神血脉？《钢铁意志》提供了哪些成功经验 and 有益探索？本期话题聚焦于此。

1 从“英模”到“六地” 理论成果打开文艺创作新视野

党的十八大以来，辽宁电影始终坚持走主旋律英模题材路线，坚持以3年2部的节奏产出，坚持自主创作本土题材作品。近十年来，创作生产了《郭明义》《雷锋在1959》《毛丰美》《为了这片土地》《黄玫瑰》《守望青春》等多部作品，先后获得了中宣部精神文明建设“五个一工程”、华表奖提名等多个奖项。与这些作品相比，《钢铁意志》中同样出现了孟泰、王崇伦等真实的英模人物，内容更加丰富。

《钢铁意志》涉及了辽宁“六地”文化的哪些内容，这是论坛上众多发言者都谈到的问题。

全程参与《钢铁意志》整个创作生产过程的辽宁省委宣传部电影处处长李姝作为主讲人，谈到了《钢铁意志》的几大突破，其中第一个就是题材上的突破：“六地”文化的理论提炼，让创作者的视野打开了，在时间轴和空间向都有了挖掘和延展的可能。《钢铁意志》带我们回到了共和国工业的“起点”，也就是“共和国工业的奠基地”。这就使得工业题材的意义，在空间上，从辽宁扩展到全国；在时间上，回到了“之初”；在精神意义上，是伟大建党精神的体现，表达了党从革命

时期到建设时期的重大历史决策意义。同时，《钢铁意志》还写到了“抗美援朝出征地”“雷锋精神发祥地”，还有第一枚金属国徽的呈现。

“六地”无疑是可以持续挖掘的富矿，李姝介绍，除了已经推出的电影《钢铁意志》《雷锋在1959》，以及我省协助拍摄的《金刚川》《长津湖》等，还有即将开拍的沈阳市重点项目影片《龙虎风云》等，电视剧方面也有数个即将开拍的与“六地”有直接间接关联的项目。

视野打开，如何进行深度挖掘？辽宁大学艺术学院副教授张守志认为：其一，《钢铁意志》对辽宁的“六地”文化通过形象化塑造和艺术化表达，唤起观众的情感共鸣，为辽宁“六地”文艺创作提供了经验。抗战精神、抗美援朝精神、雷锋精神、劳模精神等，与辽宁“六地”文化同根同源、血脉相连，我们有理由也有责任让辽宁“六地”文化走向全国。其二，应聚力形成辽宁“六地”文艺创作品牌新优势，从电影《钢铁意志》呈现的历史纵深和内容体量上来看，如若通过品牌化的项目制作，能够极大地开掘红色文化资源，充分展现历史细节，塑造更为生动鲜活的人物群像。

影片中年轻工人王崇伦(右一)研制出新电机的场景。

2 从工人形象到工业形象 工业题材创作的新视角

工业题材文艺创作在辽宁一直有着扎实的基础，涌现出众多优秀作品。《钢铁意志》与这些作品相比，有何不同？

辽宁省文艺评论家协会负责人赵亮提出了这样的观点：以往的工业题材影视剧，多是以工业作为时代背景，讲述工人及工人家庭在波澜壮阔的时代大潮中的探索突围，更多的是展现人物命运的起伏流转，称其为历史年代剧更为贴切。而电影《钢铁意志》可以说是一部“纯钢打造”的名副其实的工业题材电影。

正是在这个意义上，多位评论者认为《钢铁意志》具有史诗般意味。辽宁省文化艺术研究院编辑苏妮娜以“重温中华人民共和国‘时间开始了’的时刻”来形容它的价值：“《钢铁意志》是中国重工业建设之初的一部‘创业史’。”辽宁省文艺评论家协会主席唐钟认为，影片反映了大时代，抒发了大情感，场景和音乐制作上可谓

大手笔，可圈可点。

但是，由于题材的特殊性，工业题材天然有着拒人千里之外的坚硬质感，在观众眼上并不讨巧。在叙事手法上，既要突出主题，把握住工业题材的硬核特质，又要让原本粗粝、冷峻的工业美学拥有温度，让人产生亲近感，满足观众的审美需求。这对影片创作者来说是一个难度不小的挑战。辽宁省文化艺术研究院二级编辑张倩说，《钢铁意志》的经验在于将切入点聚焦于鞍钢第一炉铁的诞生，却不止于此。在以工业生产为主的主干上，艺术地加入了悬疑、爱情、战争等故事线索，人物刻画得生动立体，突破了个人英雄主义的窠臼。

与会者一致认为，《钢铁意志》的热映，提振了工业题材影视剧创作的士气。可以看出，只要深入挖掘，讲好“好”故事，“讲”好故事，面对真实问题，辽宁工业题材影视作品大有可为，这也是一种文化自信。