

新作点评

我们都是“装台人”

——评电视剧《装台》 □玉 箫 仲呈祥

由李少飞执导，马晓勇编剧，张嘉益、闫妮领衔主演的现实主义大剧《装台》正在央视一套播出。该剧改编自陈彦的同名小说，围绕古城西安“装台人”这一特殊群体和“城中村”这一特殊空间，以人民为中心讲述了普通民众悲欢离合、酸甜苦辣、用诚实劳动开创美好生活的故事。《装台》在叙事上跌宕起伏、张弛有度，既有感人的生活细节，又有深沉的思想意蕴；既有真诚的社会讽喻，更有温暖的人性关怀。在人物塑造上则是将五行八作、各色人等刻画得入木三分，在世态万象、世情冷暖中尽显“小人物”们的心存良知和满怀希望，在苦难与奋进中彰显人物喷薄而出的强劲生命力。该剧扎根现实、书写人民、以小见大、不落俗套，为我国新时代现实主义电视剧创作提供了新经验。

“装台”就是装舞台的活儿，一般由进城农民工组成的队伍来做。一场演出，做饭的给下苦工的装台，下苦工的给上场演出的装台，演员给投资人装台，而投资人说到底还是给观众和老百姓装台，循环往复，最终“人不管做什么，都是在给别人装台，你服务我，我服务你”，由此结成一张细密的社会大网。可见，剧名《装台》本身就是寓意深刻的意象——现代化建设的大舞台、中华民族伟大复兴中国梦的大舞台，是靠诚实劳动和聪明才智创造美好生活的亿万人民群众来搭建并演出威武雄壮的活剧的。《装台》的叙事主线有两条，一是以装台职业为轴线展开，并迁徙至城市乡村各个角落、各类演出的装台故事；二是以刁大顺及其弟兄们的家庭生活为轴线发散开来，并延伸至城中村各家各户乃至整个社会情状，这决定了《装台》有着极丰富的生活细节和极广大的社会视域。在叙事语言上，该剧保留了原作特色，采用了大量口语化、方言俚语化的台词，秦腔作为体现西安文化和人物情绪的核心意象，更是在剧中多处抒发人物苍凉而又倔强、义气而又血性的激

越呐喊，如翟团因经费困难一个人在接待室唱“无钱钱，把英雄困倒”，顺子在蔡素芬出走后躺在床上听“莫非她讨厌这深山密林，又莫非她嫌我家道清贫”等。在叙事空间上，该剧特别选择了城中村这一特殊的城市空间，它既有农村的习俗、生态、文化和管理方式，又有城市新文化的交流、交融与整合，住在这里的人既是市民，又是村民。这真实而又典型地再现了新时代“城市化”进程中一种独特的社会情状。《装台》没有将西安塑造为现代化的欲望都市，也没有将城中村作为简单的落后之地，而是以客观的审美态度呈现了历史与现代、农村与城市的交汇、融合，真实地刻画、展现了这个充满烟火气息、人间味道的“小世界”。

在叙事内容上，该剧不避粗俗而又不低俗、不尚唯美而又很接地气。其中，有对社会现实的真诚针砭，如剧团编制的铁主任对农民工进行人格侮辱、克扣工钱，困境中的秦腔团为接待领导招人看戏，造成“台上演戏，台下也演戏”的令人啼笑皆非的窘况；有对日常生活琐碎的描绘，如剧中多处展现“吃”的情景，民以食为天，装台队每次拿了工钱便一起去二代的餐馆里吃

油泼扯面，窦老师盼着顺子一块去吃辣子蒜羊血，蔡素芬为辛苦做活的顺子做一碗手擀面，还有肉夹馍、老锅撇、荞面饸饹、馒头夹辣子等，食物体现着浓浓的地域风情和人物的情感记忆；也有对人生种种困难与不如意的真实展现，如顺子前两任妻子的离去，大女儿刁菊花的暴躁不懂事，秦腔团永远发不下的补助、装不上的暖气，二代捐了100万也没能实现的主角梦，还有窦老师、大雀儿、刁大军的猝然长逝……所有这些，都直面人生，开拓未来，促人奋进。该剧的绝妙之处，正在于并未因对苦难的深刻描写而落入苦情戏的俗套之中，而是通过对叙事节奏的巧妙把握，在一张一弛、跌宕起伏间让观众感受沉重现实中那些温情而美好的生活亮色，给人以克难奋进的精神力量。在遭遇“家庭大战”后，顺子骑着三轮载着蔡素芬徜徉在田间街头，生活中的鸡飞狗跳被眼前的舒心与惬意所冲淡；秦腔团进京汇演，车队路遇碰瓷被人讹钱，但进城后又遇上好心的警察，一路护送他们到演出地点；哥哥刁大军风光一时却败光钱财因病去世，但他最后的时间有亲朋照顾陪伴，侄女刁菊花也与二代成婚，诞下了新的生命。生活磨难与琐碎里蕴含着温暖的人间诗意，低劣压不倒崇高，葬礼伴随着婚礼，死亡迎来了新生，虽是家长里短的小故事、日常打工的小情节，却呈现出一种拨云见日的大开大合的气势。总的来说，《装台》叙事语言生动，叙事空间独特，叙事内容以小见大，叙事节奏张弛有度，其由细处入手营造出一种新时代人间百态的社会大气象，在世情悲欢中尽显平凡生活的温暖亮色。

《装台》还精细入微地塑造了一系列鲜活生动的“小人物”。这些人物分布在顺子工作与生活的周围，他们既有着鲜明的个性，又透露出某一群体的普遍特征，是个性与共性的统一。在与顺子一起装台的农民工中，大雀儿力气最大、干活最卖力、吃得最节约，他如陀螺般一刻不敢停歇，只为能赚够医疗费给女儿丽丽植皮。墩墩憨厚耿直，装台就是为了娶媳妇、生孩子，可惜村

里的聘金一年年长，墩墩买彩票，想着自己能有朝一日解决所有问题。还有一心追着蔡老师来装台队的三皮，以及油饼、麻刀、猴子、转转等，他们既有自身鲜明特色，又共同映射出装台农民工吃苦耐劳、善良敦厚、乐观感恩、勤俭节约的质朴品质与善良人性。《装台》一方面讲述了小人物自身的苦难、生活的不易，强调他们在艰难中前行的生存状态；一方面又将他们放置于复杂的家庭关系和社会关系中，折射出小人物人性的责任担当和平实品格。剧中的装台人虽然渺小、平凡、困苦，但他们从不放弃自身生存的韧性与耐力，以及对其他生命的托举与责任。剧中反复出现装台人为演员推布景的情节，他们站在舞台上那些万众瞩目的人的背面，是光鲜亮丽、滚滚向前的世界中一颗小小螺丝钉，他们作为永远不被看到的幕后英雄，坚守着自己做人做事的原则，体现着社会的正能量。

在装台工作之外，顺子的家庭生活则展现出更为丰富的人生百态，鱼龙混杂的城中村有最早实现富裕的黑总、收租子的八叔、开小超市的八婶、开诊所的医生，还有因家庭变故来到这里的蔡素芬、缺乏母爱的刁菊花，以及偶尔从外面回来的暴发户刁大军、大学生韩梅等。剧中不仅表现出这些人尚存自私、懦弱、嫉妒等缺点，也描写了他们精神世界深处人性的真善美，挖掘了每个人最有价值的一面。如八叔年轻时与女房客不清不白导致离婚，他原本开着麻将馆、一身江湖气，到老却看破人生去秦岭修行，最终与八婶和好如初。该剧还在原作基础上对刁菊花这一人物做了较大改动，设置了二代和谭老板两位追求者来柔化与丰富这一角色，刁菊花在孕育一个新生命的过程中逐渐懂得如何去接受爱、表达爱，逐渐从暴躁歹毒转变为平和善良。《装台》中没有十足的恶人，也没有十足的完人，每个人都要与自己的痛苦烦恼和解，在人生成长的过程中不断修炼、摒弃假恶丑、追求真善美，这也是该剧人物真实丰满、鲜活深刻的奥妙所在。

习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中指出，文艺创作要“用栩栩如生的作品形象告诉人们什么是应该肯定和赞扬的，什么是必须反对和否定的”。《装台》的核心人物刁大顺具有极其丰富的人性特征，他是新时代市民与农民两相结合的一个缩影，是贫困、疾病、懦弱、善良、仁爱、正义、坚韧的综合体，每个人都能在顺子身上找到自己的影子。顺子姓刁，但他从不刁横狡猾，面对无理取闹的大女儿，他只会气急了吼一句“啥东西！”面对心计满满的铁主任，他也只能点头哈腰，为的是给装台弟兄们揽上活、讨到工钱。他富有怜悯之心，收养小黑狗、照顾独居的老师、为遇到困难的亲朋想办法，他不仅从不贪图、剥削他人钱财，还常常解囊相助，使自己陷入困顿。顺子的人生从来与“顺”无关，但他在面对苦难时却又表现出超强的韧性与善良，家庭的贫困、女儿的任性、妻子的出走、大哥的疾病都没能让他一蹶不振。顺子总是一次次迎着困难调整方向、继续前进，久而久之，仿佛再大的磨难、再多的挫折也阻碍不了他顽强地生存，奔向美好的未来。千千万万的“顺子们”正是在诸多困境中坚持不懈地奔向美好生活，他们历经磨难却又坚忍不拔，这不正隐喻着中华民族在苦难中复兴的生生不息的伟大民族精神吗？顺子的反面则是冷漠、恶毒、自私的铁主任，他看不上这帮农民工，动辄调侃、辱骂，却又要靠着装台人做活来完成演出、赚取回扣。同样是给农名工揽活，铁主任为碎银几两堕向了人性之恶，顺子却始终秉持内心的仁义与大爱。在铁主任“趋利生存”的映射下，顺子“坚守道义”的生活方式更能体现其灿烂的光彩。

《装台》以渺小见伟大，从细处求真情，是一部思想精深、艺术精湛、制作精良的现实主义力作。它直面人生的艰难困苦，却在沉重的底色中拨云见日地让观众看到小人物顽强的生命力，以及他们身上人性真善美的光辉。一粒沙可见世界，在中华民族伟大复兴的大舞台上，每个人都应是如同顺子一般的“装台人”。

创作谈

《记忆的力量·抗美援朝》：走入光影背后的故事

□乔鲁京

影视剧汇编特别节目《记忆的力量·抗美援朝》以20集、总时长超过10小时的体量，全景式地表现了70年前党领导全国人民在危难中奋起、取得胜利的历史全貌。面对抗美援朝这一重大主题，如何制作出既忠于历史、有据可考，同时兼具可视性、并符合当前融媒体传播特性的新型节目，是对电视工作者的挑战。作为《记忆的力量·抗美援朝》总导演，我与主创团队从以下三方面进行了探索。

不囿于概念，在影视剧和纪录片间“破壁”

在尊重史实前提下进行适度的艺术虚构，是历史题材影视剧的特质与魅力所在。纪录片则要求最大限度地反映客观世界的本来面目，以真实为本质属性。近年来，越来越多的纪录片借鉴历史题材影视剧的叙事优势，以情景再现的手法增强自身艺术性。但限于制作资金、专业手法等因素，情景再现往往止步于流光碎影。有鉴于此，在国家广电总局的指导下，《记忆的力量·抗美援朝》在创作理念上不囿于既有概念的束缚，兼取影视剧、纪录片所长，努力尝试打破二者之间的壁垒。我们直接从历史题材影视剧的口碑之作中披沙沥金，筛选叙事素材。制作团队一方面秉持历史文献学、考据学态度，爬梳40余部影视剧作品，最终在11部电视剧、6部电影中撷取若干片段；另一方面，秉持纪录片严谨的创作态度，先后采访包括志愿军老战士、名将亲属、专家学者等在内的16位嘉宾，辅之以必要的静物拍摄、情景再现等纪录片创作手段。

以表现志愿军长津湖战役的第六集《长眠》为例，我们选取电视剧《三八线》中“冰雕连”壮烈牺牲的段落，又加入对志愿军老战士的独家采访。当九旬老翁作为历史见证人，回忆70年前在零下30多度的极寒中，如何身着单衣浴血奋战时，口述历史的真实性极大增强了节目感染力，也使对应的影视剧段落得到新的艺术升华。

学史以明智，融会宏大叙事和微观叙事

显微镜下看历史的微观史学一度甚嚣尘上，影视创作中也曾出现戏说成风、泛娱乐化的现象，导致崇高的主题、严肃的表达往往被消解。与此同时，小情怀、小角度切入的微观叙事似乎更为当代人所喜爱。通过梳理抗美援朝70年来涌现的众多影视作品，我们也发现围绕这一重大历史题材的文艺作品中，同样存在着由宏大叙事到微观叙事的转变，也就是既通过细腻的微观叙事让重大主题丰满起来，从而让抗美援朝群像走进今人心中，又不沉溺于细枝末节，而是牢牢抓住历史发展的主干，凸显这段历史所凝结的伟大精神。

《记忆的力量·抗美援朝》在节目立意之初就强调历史是一面镜子。要想更好地做到致敬历史、缅怀英雄，就需要把“鉴古知今、学史明智”作为基本的创作态度。我们为此研读了《抗美援朝战争史》等多部经典专著，尽可能详实地做好案头工作后，才确立节目基本逻辑框架，最大限度确保叙事的精准、立意的严肃与高远。以

坚实的历史筋骨为基础，再去遴选相应的影视剧片段，使那些再现的历史人物、虚构的平凡且伟大的小人物，以及艺术创造出的诸多生动细节，在节目中得到踏实的落脚点和恰切的历史坐标。

以节目第一集《抉择》开篇为例，我们选取1950年6月24日《人民日报》头版作为静物拍摄对象，引用其中毛主席在全国政协一届二次会议闭幕式上的致辞——“战争一关，已经基本上过去了，这一关我们大家过得很好，全国人民是满意的”，从而充分展示次日朝鲜战争爆发的突然性。节目随后选取电视剧《换了人间》中的对应情节，虽然出于艺术虚构，但和这一还原历史真实的静物拍摄遥相呼应，故而在纪实与虚构之间，形成了富有艺术张力的平衡。

全媒体思维，制作多样态“破圈”产品

当前，移动互联网已成为信息传播主渠道。微博、微信、短视频等，在进一步加强人与人之间关系的同时，也构建出多元的文化圈层。在这一全新的传播格局下，如何让《记忆的力量·抗美援朝》这一重大主题节目“破圈”，抵达尽可能多的受众？这首先需要我们更新理念，采用全媒体思维，实践媒体融合。

在产品投放上，我们不仅将长视频节目在传统电视端和新媒体视频端同步推出，更进一步落实移动优先策略，明确长视频节目不是制作的唯一产品，在内容上同步制作包括短视频、音频、图文等在内的多种形态的产品，在渠道上努力占据尽可能多的各种移动新媒体分发平台，并根据不同平台的特点和用户属性，有针对性地进行精准投放。最终形成资源集约、差异分发、协同高效的全媒体传播，让充满正能量的节目尽可能做到网上网下、大屏小屏多渠道传播、全媒体覆盖，让更多的人通过《记忆的力量·抗美援朝》了解这段可歌可泣的历史。

国之大事，在祀与戎。《记忆的力量·抗美援朝》用锐意创新的创作向“最可爱的人”致敬，以鉴古知今的态度缅怀英雄、深入思考历史。我们由衷期冀通过弘扬抗美援朝精神，激昂人心、催人奋进，引领观众从历史中汲取智慧、在回忆里获得力量，更坚定地走向未来。

12月9日，由国家广播电视总局电视剧司、国家广播电视总局发展研究中心主办的《石头开花》创作研评会在京召开。该剧由国家广播电视总局指导，江苏广播电视台牵头制作，幸福蓝海等影视公司联合出品，张强任总编剧，李少红、刘家成、滕华骅、高群书、余淳、林柯、张多福、惠楷栋、徐宗政、刘洋等联合执导。全剧共分为10个剧情单元，聚焦扶贫工作的十大难题，塑造了脱贫攻坚战一线广大基层扶贫干部群像，展现了他们不忘初心、牢记使命、不畏艰险、不惧牺牲、心系群众、勇于担当的精神和情怀，生动反映了贫困地区群众对美好生活的向往和在战胜贫困过程中迸发出的无穷智慧和力量。研评会上，该剧主创团队、播出平台代表、专家学者、青年观众代表围绕主题表达、创作过程、艺术价值、传播效果以及时代报告剧的创作规律等进行研讨。国家广电总局电视剧司司长高长力出席研评会，国家广电总局发展研究中心副主任杨明品主持研评会。

高长力谈到，《石头开花》是2020年国家广播电视总局主抓的两部时代报告剧之一，推出这部剧是为了进一步拓展脱贫攻坚主题表达空间，展示中国脱贫攻坚之难，体现中国特色社会主义的制度优势，用文艺作品阐释精准扶贫的思想是怎样在中华大地上落地生根的。他指出，《石头开花》这部剧为主题创作提供了启示，主流媒体应该承担起主题创作的使命和责任，广播电视播出机构要积极投身主题创作，发挥主力军和主阵地的作用。扶贫题材的创作没有结束，这场波澜壮阔、改写了中国人类历史的伟大事件，永远值得文艺工作者去回顾和讴歌。十九届五中全会已经提出“十四五”规划建议，未来五年到十五年全国农村怎样发展，这也是电视剧创作应该关注的。下一步总局要做未来五年电视剧的选题规划，争取每年能有20部优秀作品奉献给人民，也希望大家都能来

《石头开花》创作研评会在京召开

这件事，都来做这件事。

该剧主创团队回顾了自身创作经历，认为创作过程中主要从以下三个方面有所突破：记录脱贫攻坚时代主题；聚焦典型事迹、典型人物、典型精神；“单元剧+多元模式”的创新表达。

据出品方介绍，《石头开花》不仅是扶贫故事的讲述者，也是脱贫攻坚的践行者。该剧主创团队向剧中的10个拍摄原型地和青海、西藏、新疆等地的乡村学校捐赠了100套国家广电总局“空中课堂”学习系统。借助这套系统，乡村、偏远地区的学生可以远程接收中国教育电视台的相关节目，与身在北京的孩子听“同一节课”。同时，出品方还在《青山不负人》的拍摄地陕西安康开设了“安康大集”，把剪纸、唢呐、皮影等当地的人情风物推介给全国观众。

与会专家认为，该剧的成功之处主要表现在以下四个方面：一是创造了以剧情化、小故事方式承载时代大主题的新形态；二是聚点成面全景式书写中国脱贫攻坚故事；三是为一线扶贫干部在电视荧屏上树立了丰碑；四是贴近农村生活本色的现实主义创作进一步凸显。有专家具体谈到，从文艺创作与历史蕴含的关系来打量，《石头开花》有着鲜明的当代史色彩，它以纪实性的访谈段落为开端，以正在进行的脱贫攻坚时代任务为情节主体，将时事与故事融为一体，是借助影像进行当代史叙事化叙述的重要创新。（许莹）

