

新作点评

继网剧《阳光之下》蔡文静与彭冠英磕出CP火花之后,二者再次携手出演由博纳影业、博纳热爱出品的网剧《不期而至》。作为一部融合悬疑、婚恋、职场多元元素的新女性主义题材剧,《不期而至》电影化的叙事风格、意象化的镜头语言调度、跨场域的悬疑与戏剧冲突营造,以及对女性情感世界的深度挖掘,在与观众的双向赋能输出中,从价值引导、时代审美的思想性与观赏性上,打破了都市女性题材剧集以往的叙事模式,该剧对阮真真的塑造有成长书写,但她的成长既不是惯有的逆袭,也不是生硬的自我突破,而是将其骨子里的善良激发出来,让一个女性的善良成为成长的通行证。

《不期而至》是一部导演自我风格强烈的网剧,这点通过导演闫宇彤对于整体剧电影化叙事风格的确立、意象化镜头语言的良好调度可见一斑。网格状多线叙事迅速铺开各种悬疑要素,在焦点透视与散点透视交替互融中,又将悬疑矛盾、戏剧冲突汇聚于女主阮真真,无论主线叙事推进还是辅助线剧情、人物,无不紧密围绕叙事核心,榨干水分的强情节叙事又与人物命运波折、细腻情感世界的捕捉互文共生,从而在电影化的叙事风格中,给予观众更多想象与思考的“留白”空间。

该剧非常注意运用声画一体的镜头语言来传递人物性格特征和情绪波澜。一开篇阮真真沐浴在MTV般暖色调的晨光中,为丈夫许攸宁做好了带着笑脸的爱心早餐,丈夫临出门将厚厚的生活费信封放在餐桌上。短短几个意象化的镜头语言,迅速传递了阮真真徜徉在中产阶层幸福婚姻中的满足感,这就与女主因丈夫车祸引发巨额债务的剧情反转,在人物命运高低起伏下形成强烈的戏剧化反差。剧中阮真真好友苏雯雯的戏,尤耐着伪装者的微信聊天记录去女主家讨债的戏,在场域和镜头语言的调度上,从悬念设置到不同人物站位视角下的各自解读,既有抽丝剥茧般的层层推进,又有复杂心理活动的刻画。倒叙、溯叙的蒙太奇手法,将戏内人物与戏外观众的疑惑、思考,纳入相互赋能的剧情演绎中,达到了“你在凝视深渊,深渊也在凝视你”的哲学思辨,观众在思考作品所要表达的,而作品也在思考观众正在思考的,这恰恰就是导演力求的电化沉浸式观赏效果。

强烈的导演自我风格,往往容易造成外力过度介入下人物与剧情的内生性自然逻辑发生游离与偏差,产生刻意与斧凿之感。但《不期而至》在导演强调自我艺术风格的同时,又十分注重在叙事推进中,人物自然自发的情感生长与命运改变。阮真真从幸福的家庭主妇,变为因丈夫车祸身亡背负巨额债务的“绝望主妇”。该剧原创并未简单就此反转下的“绝望主妇”逆袭套路,更上层楼的反转是暴露人性的黑暗与丑恶。伴随许攸宁生前出轨,送给妻子假名牌手表的情节一一浮出,阮真真坚守的所谓忠贞爱情、幸福婚姻的观念堡垒瞬间崩塌,她成了丈夫养的金丝雀,成了易卜生《玩偶之家》笔下的娜拉。对于娜拉出走后的命运,鲁迅曾悲观地预言“不是堕落

中国艺术研究院电影电视评论周在京开幕

11月21日,由中国艺术研究院主办,中国艺术研究院电影电视研究所承办,中国电影评论学会、中国电影美术学会协办的2022·中国艺术研究院电影电视评论周在京开幕,活动采用线上线下相结合的方式,围绕中国艺术电视评论的发展历史、电影电视评论的文体及价值、互联网语境下的中国新媒体影视评论、中国电影评论话语体系的创新等议题展开讨论。开幕式上,中国艺术研究院院长、党委副书记周庆福指出,近年来中国电影的创作和理论成就与其他文艺的发展所汇成的社会主义文艺洪流,共同推进了具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态的构建,巩固壮大了奋进新时代的主流思想舆论。在发展的同时,我们也要看到,中国影视行业也遇到了很大的困难,遭遇了一定的危机,需要影视行业认真学习贯彻党的二十大精神,积极寻找有效的对策,吸收一切有益的方式方法,为人们提供更多更好的反映时代面貌、增强精神力量、体现影视艺术魅力的优秀作品。中国文艺评论家协会副主席、中国文联文艺评论中心主任徐粤春从立足当代中国影视实践、构建中国化时代化影视理论、共同回答中国影视之问三个方面为推进影视自信自强把脉开方。中国电影评论学会会长饶曙光认为,构建中国电影评论体系应从以下三方面入手,亦即从宏观层面构建历史的、美学的、艺术的、人民的评价体系,从中观层面建设科学的电影评价机制,从微观层面面对每一个电影现象、电影作品努力做出更多主流的、建设性的、积极的、能够与电影实践良性互动的评论。北京电影学院党委书记、副院长胡智峰观察到,随着互联网等技术的快速发展,包括影视评论在内的整个文艺评论呈现出突出的变化,形成了多样化格局。首先是平台的多样化,其次是影视批评群体的多样化,最后是批评话语的多样化,我们应努力应对影视评论的多元化格局。

开幕式后,“中国影视评论的创新与发展”论坛也随之在当天举行。此外,活动还于11月22日、将于25日分别举办“艺术与科技共振:数字技术时代的电影·美术及其未来发展”论坛及“新时代电视艺术的发展与创新:理论·实践·传播”论坛。(许莹)

我本善良

——评网剧《不期而至》 □高小立

就是回来”,因为在鲁迅看来,不愿意做婚姻的傀儡,但失去经济独立能力的娜拉,其结局就是《伤逝》里的子君。对于这种只知道地狱,谁知道地狱还有十八层的残酷现实,观众在对女主不幸遭遇充满同情与焦虑的代入感中,思考着阮真真的未来命运。

阮真真对抗的是两个沉沦螺旋,一个是其自身命运向下的沉沦,一个是其丈夫许攸宁生前基金公司代表的社会物欲化的沉沦,伴随这种沉沦的是人性的扭曲和道德的沦丧。剥开整部剧各种悬疑设置的技术化外衣,其本质就是直指人性的沉沦。无论是假冒的高峻,还是暗处的真高峻,抑或是基金公司、公婆、尤刚,除了闺蜜苏雯,所有围绕阮真真的人物在乎的只有一样东西——利益,没有人真正关心这个命运多舛的女人。但正如许攸宁像个阴魂不散的“幽灵”一样,在整部剧中盘旋于各色人物的上空,阮真真一如她的名字,保留了人性中最闪亮的品格——真。她是真的爱许攸宁和这个家,她瞒着苏雯为她捐肾,是真的对待朋友,即便她知道许攸宁生前出轨背叛,依然为公婆还房贷。身背四千万债务,她宁愿去餐馆洗盘子,也绝不堕落,也正是她内心我本善良的品格和自强不息的勇气,深深打动了假冒高峻的男主,与她携手一起面对命运的考验。阮真真用行动表明,她是敢于走出家门的娜拉,观众也有理由相信,她不会成为《伤逝》里的子君。该剧最大的亮点就在于塑造了不向命运低头,勇于追求人格独立、经济独立和美好爱情的新时代女性形象。在情感叙事上,该剧摒弃了国产都市婚恋题材剧惯有

的低幼化、去智化倾向,过滤了缺乏现实生活支撑的悬浮感,更多站在成年人理性与感性并重的情感视角,勾勒真实质感的情感生活。

值得一提的是,该剧多线叙事下的悬疑情节设定与反转,很好把握了悬疑元素与剧情内在逻辑合理性之间的平衡,没有形式大于内容的噱头,没有故弄玄虚的违和感。该剧在剧情、人物反转层面,既凸显悬念感的营造,又暗合叙事推进的走向,在人物反转层面,强调必要的生活和情感支撑。例如,一开场许攸宁车祸之死,到后来“死而复生”的许攸宁给方建设打电话,给阮真真留字条,其生与死都是紧密围绕方建设基金公司暗黑内幕,以及阮真真背负四千万债务的真相来推着剧情走。在人物反转上,男主从假冒的阮真真高中同学高峻律师,到律师谭深,再到其真实姓名谭四条,这种逐渐摘下假面的反转过程,与他对阮真真由客户对象,转变为坠入爱河的人设是相契合的。而尤刚的黑化反转,是因其违规投资失败,动念伪造许攸宁借款微信记录引发的。因此,该剧的悬疑和反转一点不突兀。

《不期而至》将悬疑、婚恋、职场等多元素融合,对于网剧题材的未来突破方向做了有意义的探索。在表演上,蔡文静与彭冠英这对极富观众缘的CP,很好演绎了彼此“虐恋”的情感沉浮,尤其彭冠英将律师的沉稳、干练,与逐渐爱上阮真真的情感变化刻画得张弛有道,而王劲松、李乃文、萨日娜等实力派演员在线演技的绿叶衬托,更是锦上添花。(作者系北京文联签约评论家)

关注女性艺术与艺术女性 第13届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛开幕

11月21日,由中国文联、广东省文联、中山市人民政府共同主办,中国文联港澳台办公室、中国文联理论研究室、中共中山市委宣传部和中山市文联承办的第13届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛在广东省中山市和中国文艺网以线上线下相结合的方式举办。

论坛在中国文艺网设置第13届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛线上专题平台,发布本届论坛学术交流成果,并于11月17日至30日在广东中山配套举办“新时代新女性”海峡两岸暨港澳地区美术书法联展和“新时代新女性”海峡两岸暨港澳地区摄影展。

中国文联党组成员、副主席、书记处书记董耀鹏作书面主旨发言,中共中山市委书记、市人大常委会主任

“新时代新女性”海峡两岸暨港澳地区美术书法联展现场

“新时代新女性”海峡两岸暨港澳地区摄影展现场

郭文海作书面致辞。董耀鹏表示,本届艺术论坛是党的二十大召开之后,中国文联首次举办的海峡两岸暨港澳地区艺术交流活动,对于促进人文交流互鉴、凝聚文艺奋进力量,提升中华文明传播力影响力具有十分重要的特殊意义。肩负能担重任,巾帼不让须眉。本届艺术论坛的主题为“女性艺术与艺术女性”,旨在全面总结回顾广大女性从事艺术取得的发展成就,进一步交流创作心得,激发创作动力,助力推出更多增强人民精神力量的优秀文艺作品。

本届论坛以“女性艺术与艺术女性”为主题,在全面建设社会主义现代化国家新征程、中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的时代背景下,聚焦“新时代新女性”。海峡两岸暨港澳地区72位女艺术家和关注女性艺术的专家学者通过云端交流,以论文的形式交流学术成果,探讨新时代女性艺术创作研究、女性艺术家职业发展等话题,表达女艺术家声音,以女性独有的视野、格局和智慧探讨新时代中华文化的传承与发展。

作为论坛配套活动,“新时代新女性”海峡两岸暨港澳地区美术书法联展和“新时代新女性”海峡两岸暨港澳地区摄影展同期在中山美术馆和中山博物馆展出。美术书法联展展出作品139幅,摄影展展出作品122幅,参展作者多为海峡两岸暨港澳地区女艺术家,从“50后”到“90后”,艺术家们不断从中华优秀传统文化中汲取养分,展现出新时代中国女性的时代精神和灼灼风采,用艺术语言和女性视角讲述中国故事,用精品力作讴歌人民、讴歌新时代。(小宇)

“新时代新女性”海峡两岸暨港澳地区美术书法联展现场

书林漫步

专门史写作的“时代意识”与“探索实践”

电视剧作为重要的大众文化艺术,具有广泛影响力。从上世纪90年代的《渴望》到2022年的《人世间》,我们能够发现,电视剧一直是重要的社会文化现象,作为时代文化的镜像,中国电视剧的发展不仅反映了影视艺术与受众审美的变化,更表征了时代发展与中国文化的巨大变迁。

但相对于成果众多、学术探讨颇为活跃的中国电影史写作,中国电视剧专门史的写作并不多,相关讨论也较少。在电视剧研究领域,诸多学者多从电视剧叙事研究、电视剧美学研究、电视剧文化研究、电视剧类型研究等视角切入,从各个领域对电视剧进行了全面解读与深入剖析,但电视剧史却屈指可数。这与电视剧生产环境的复杂性、电视剧数量庞杂较难梳理的现实性等密切相关。对一门艺术,我们需要史学观照,更需要史学经验。所以,写电视剧专门史对当前电视剧发展来讲便尤为重要,因为“史”可以见证当下,更预知未来,能够为今后电视剧创作提供经验与实践参考。显然,《中国电视剧史》的写作充满挑战与未知,因为这需要写作者从浩如烟海的文本之中爬梳,需要写作者在各个年代的相关文件中抽丝剥茧,且要与时代、政治、文化、社会等密切结合起来观照不同年代的电视剧文化生产。

传播学学者曼纽尔·卡斯特曾在自己的学术研究总结之中写道,“我们置身新的世界,我们需要新的理解,能够对此理解的建构过程有微薄贡献,乃是我唯一的雄心,也是在我力所能及之处,驱使我继续工作的真正动机”。显然,面对相对薄弱的中国电视剧史写作领域,我们有必要进行踏实的填补拓进。今天,我们从《中国电视剧创作发展史论》一书中,看到了范志忠教授在这方面的探索与努力。

专门史写作的“整体思维”与“融合理念”

该书将电视剧发展史视为一个“整体”,从历史、社会、文化、审美、体制等多维度对其审视,在展现每一时期电视剧生产特征的同时,尽可能展现“复原”当时的时代动向、历史发展与文化格局。

该书将新中国成立以来中国电视剧创作分为探索期(1958—1977)、发展期(1978—1989)、转型期(1990—2012)和繁荣期(2013—)四个阶段,在探索期,着重探讨了中国电视剧的艺术理念、政治属性和生产方式;在发展期,着重探讨了改革开放以来电视剧的创作环境、电视剧本体意识的觉醒、中国电视剧创作趋于多元等现象;在转型期,着重分析了中国电视剧的产业化进程,如交易与融资的市场化、制作机构的企业化、制播关系的变革、产业链与产业集群的形成以及产业化进程中电视剧的管理制度,分析了中国电视剧的文化转型,如大众文化对电视剧创作的影响、主流文化的审美嬗变和电视剧创作的类型化等问题;在繁荣期,着重探讨了2012年之后中国电视剧的创作环境、网络剧的诞生繁荣以及传统电视剧在台网融合下的类型创新等问题。于此,该书在系统梳理中国电视剧史的同时在学术研究上为今后电视剧史写作,研究提供了一种“整体观”的“写史思维”。

这种“整体观”思维还表现在“融合”理念与“折中思维”上。电视剧、电影专门史写作都需要面对的一个平衡问题,即是按照艺术的还是商业的抑或是意识形态的脉络进行写作。而该书在电视剧历史写作之中,做到了平衡艺术/商业/意识形态,在侧重分析中国电视剧审美特点和历史流变的基础上,兼顾其意识形态属性和商品属性的建构,并积极关注当前互联网时代中国电视剧发展的新态势(如互动剧、网络剧等)。不仅如此,该书还全面研讨了中国电视剧全产业链现状的经验、问题和发展对策,是目前国内外对中国电视剧产业链研究相对完整的一部学术成果。

专门史写作的“现实温度”与“务实精神”

历史如何照进现实、如何具有现实温度是诸多写史专家们的史学追求。显然,虽说重要的是“讲述历史的年代”,但在历史梳理之中寻觅出一种能够为当下发展有益的经验启迪绝非易事。知易而行难。范志忠教授努力实践“知行合一”理念,力图使专门史有“现实温度”,且务实、“接地气”。

该书具有强烈的问题意识,面对电视剧学界类型题材划分的难题,该书提出一种综合、整体、具有“理论实践化”的方法,为今后研究提供一种科学化、系统化的切入视野与实操方法。如今,电视剧领域产、学、研三维对很多类型题材的划分较为模糊,不能统一,这会影响到学界与业界及电视剧相关管理部门的“对话”,甚至影响到电视剧生产、发展。面对这一问题,该书以一种“融合”与“对话”思维切入研究,将政府相关部门、学界、业界的三方经验进行了整合,推动相关类型题材研究能够在相对稳定的一个纬度进行“合理对话”。此书在电视剧分类上,在宏观分析时采取了政府主管部门备案公示时通用的古代题材、近代题材和现实题材的分类方式;在微观解读时则采取了学界和业界通用的的类型分类方式,力求成果研究的科学性、规范性和学理性。

该书具有明显的现实观照思维与务实精神,注重产业研究,力图产业生产提供历史经验,为当下电视剧制作提供具有实操意义的实践指导。历史对话当下的一个重要维度,就是历史能否为当下实践提供指导。而作者范志忠正是敏锐地意识到这一问题,并试图从产业维度为电视剧相关行业企业提供一种历史解读、未来发展趋势的重要参考。首先,该书着重研究了电视剧的产业生态,对电视剧生产的外部环境(如电视剧产业的经济环境、政策环境等)进行全面分析,分析了国家层面通过剧本扶持、题材规划、评优评奖等举措,强化中国电视剧创作的价值导向以及地方政府层面的企业资助、播出奖励和获奖奖励等举措,为电视剧创作者提供方向。其次,该书分析了电视剧产业制作态势,对国企影视公司制作的山东模式、民企影视公司制作的浙江模式、IP转换与影视产业链的系统打造、电视剧的发行方式、电视台的购片模式、网络剧营销购剧模式等进行了全面解读,为各类从业者提供了有益的历史经验与当下参考。

在写史的同时以现实发展的眼光审视反思,也是该书一大亮点。范志忠对当前类型发展的不足、产业发展的不足等都进行了分析。比如在产业方面,该书指出中国电视剧产业存在的问题,如产业扶持政策局部存在市场资源的错配、产业生态系统失衡的问题,影视公司上市带来的管理风险、项目风险、中小影视公司发展风险和融资、税收与人才激励问题,以及电视剧评价体系有待完善,资本“神话”装饰下的泡沫化繁荣等问题。诚如克罗齐所言,“一切历史都是当代史”,对中国电视剧发展之历史源流的梳理厘定,经验启示的总结归纳,旨归都在于启示、照见今后电视剧创作和产业发展的开放、多元、创新之道。笔者相信,对中国电视剧史的书写,此书具“点睛”之效。以此为发端,未来中国电视剧史的研究,还将迎来更为丰硕、多元、辉煌灿烂的学术成果。(作者陈旭光系北京大学艺术学院教授,张明浩系浙江大学传媒与国际文化学院博士研究生)

——评《中国电视剧创作发展史论》

□陈旭光 张明浩

中国电视剧史写作的「现实温度」与「知行合一」实践

