

贯彻二十大精神 铸就文艺新辉煌

在人间烟火中传递精神力量

□阎焜明

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“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。”从文艺要满足人民文化需求到增强人民精神力量,党对社会主义文艺提出了更高的要求。我以为,对这一论断,我们仍需要在学习领会的同时,从创作、评论和理论研究的角度进行深入解析,寻求其中的实践要求。就此,结合电视剧艺术的特点,我谈以下三点意见。

一、加大理论评论力度,总结归纳电视剧艺术的特质和艺术规律

电视剧是大众化程度最高、最容易引来街谈巷议的艺术。中国幅员辽阔、人口众多,历史文脉深厚,民族文化丰富,当代中国的改革开放和现代化建设,中国人民的奋斗历程、现实生活和心灵世界,为文艺创作提供了取之不尽、用之不竭的源泉。每一位作家艺术家都会做出自己的创作选择,优秀的文艺创作最终都会是艺术个性与时代感应的结合,是个人命运与时代生活的积极呼应。在此过程中,我们还应就某一艺术门类的独特品质,围绕这些独特性而体现出的创作规律进行及时、专业的总结,以寻求某一特定艺术形式的创作发展规律,为更多地更好地展现时代生活、展现艺术风貌积累经验,形成理论概括。

电视剧在中国是一门年轻的艺术,但其发展之迅猛、在人民群众中的影响之广泛、在文化市场中产生的多样效应,已经使电视剧成为创作十分活跃、受众特别期待、影响广泛持久的艺术。作为一种艺术创作,它当然有同其他艺术相同的创作要求,但也必然具有自己独立的艺术追求,具有独特的艺术品质。探索和总结这种具有独特性的电视剧艺术,从经验总结上升为理论,从而得出电视剧艺术独有的创作规律,是电视剧艺术从业者和理论评论工作者所应注重的一项重要工作。

我个人以为,相较电视剧艺术的创作积累,电视剧艺术评论和理论研究还相对滞后。文艺评论既需要及时以引导受众审美,总结创作得失,同时还需要甚至更需要体现出本艺术门类独有的评论话语和理论术语,得出更能够体现本艺术门类特质的理论结论。个人观察,长期以来,从事电视文艺评论的专业人士大多是学文学出身,甚至是从文学批评半路出家转而从从事电视文艺批评。文学界有一种说法,文学是一切艺术之母,是其他艺术的头道工序,在一定程度上,这个说法也被转换到批评领域。于是就形成了这样一种惯性的思维和批评方法,我们应用文学批评的术语,按照对文学作品的要求,来对待和评价电视剧作品。这样的方法在很多时候是通用的、适用的,但也有因艺术形式不同而形成的不对位甚至隔膜。

除了评论者身份的差异和错位,批评媒体的不对等也在制约着电视文艺批评。电视剧是通过视频渠道或相关电子媒介进行传播的,但针对这些作品的评论,发表在纸质媒体上居多。看电视剧的人很少能读到相关评论,读到评论的人可能没有机会甚至也没有兴趣去观看电视剧。于是评论的有效性就受到天然限制。

近些年来,这样的情形有很大改变。一是新生的批

评人才中,学习电视艺术、有过从业经历的人逐渐增多,批评话语也更显专业。二是批评媒介也渐显多样,通过现代媒体及时进行评论的情形正在成为常态化。但电视剧艺术从作品评论到理论总结,进而形成具有自身特性的一整套理论论述,还有待从完整性和系统化上做更多努力。举一个相对应的例证。戏剧艺术按照传统划分,也是文学门类之一,但戏剧尤其是话剧艺术,从理论术语到评价体系,较早形成了自己完备的系统,具有自己的艺术评价标准。电视剧艺术在这方面还需要做更多努力。

二、在人间烟火中传递精神力量

谈过了关于电视文艺批评的一点看法,再来谈一点关于电视剧创作的感受。党的二十大报告指出:“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界。”电视剧艺术在这方面已经发挥了重要作用,并且在未来可以有更加广阔的舞台。结合对“增强人民精神力量”的要求,我以为,电视剧在展示中国形象的过程中,应特别突出在人间烟火的展现中传递精神力量。

讲述中国故事,就要讲述中国人民实实在在的真实生活,体现中国自然之美、人文之美、心灵之美。电视剧有其视觉特点和相对从容的长度,使它在这方面的表现空间和时间都具有独特优势。观众从一部电视剧要看到的,既有对精彩故事、感人情节的期待,也有对特定时代、特定地域、特定人群的各类相关信息的获取要求。我们今天看过去电视剧作品,在一定程度上也会感慨当年人们的衣着、样貌,人们的生活形态、生活水平,并通过剧情中的城市形象和乡村景观,了解时代印迹。

“中国式现代化的一个突出特色,就是物质文明和精神文明相协调的现代化。”与此相关,电视剧作品也应既着眼于精神文明的精心塑造,也注重物质文明的准确展示。在“展现可信、可爱、可敬的中国形象”方面,电视剧艺术具有独特优势,也承担着特殊任务。要努力在人间烟火中传递精神力量。

三、关于文学作品改编电视剧的一点看法

优秀文学作品无疑是电视剧创作的重要基础。而且以我个人对近年来长篇小说创作的观察来看,当代小说正在朝着综合路径拓展。这种综合,就是在一部作品当中,将流行小说的故事元素与严肃小说的主题表达,好看的故事与现代性的表现手法,多样化的文化信息、知识与相对集中的故事叙述之间的努力结合,从而形成一种综合的、立体的效应。这种追求在有多部影响的长篇小说当中得到体现。而这种创作追求本身也为电视剧改编提供了更大便利,合作的机会越来越多,成功的案例也有很多。经典文学名著改编不必赘言,以近年来的例证看,从《平凡的世界》到《大江大河》,从《人

世间》到《人生之路》,包括近期的网络剧《回响》,都在证明着文学作品的基础作用。但文学作品到影视剧的改编同样是有规律可循的。

我在《人世间》的研读会上曾谈到:梁晓声的小说为什么总能被影视制作人、创作者追踪关注,并且成功改编?因为梁晓声小说的现实主义品格和现实主义精神总能激起受众的关注。他的小说有历史,那是当代人曾经经历、依然历历在目的当代史,是与今天的生活密切相关的历史;他的小说里有生活,这种生活是与大的时代潮流相裹挟,通过真实细致的描摹而得以认知社会风尚的生活;他的小说里有个人命运,而这种个人命运又是一代人的写照。时代印迹、社会演进、人物命运、人性思考,各种要素妥帖地粘为一体,因此特别容易引起影视界的关注。如果说电影早已形成了商业片、文艺片、主旋律影片等等“类别”,电视剧艺术的主流几乎是一致的,那就是现实生活+社会变迁+时代潮流+个人命运(有时也是家庭家族命运)+生活哲理+道德之善。

从清晰地讲好故事,到必须具有的正确价值观,到适合家庭观看的温和模式,再到明确的家国情怀,中国电视剧走出了一条适合国情、民情的道路。而这一过程中,文学作品的匹配度如何,首先要看它与这些要求是否匹配。

今天,从事文学的人和从事电视剧创作的人,似乎正在达成一种共识:电视剧是独立的艺术,它有自己的原创要求,哪怕是来自一部文学作品。影视作品或许无法尽显一流小说的丰富内涵和复杂意蕴,但一样可能成为一部优秀的作品。许多经典的现代小说,本身就具有多个层面的价值。动感很强的故事、曲折多样的情节、深邃的思想与精确的文学语言,都有可能同一部作品中融合、并存。影视艺术完全可能根据自身需要做出适当选择,从而完成一部上乘之作。

在新的传媒时代,我认为文学家们也应该开阔视野,以开放的胸襟向其它艺术学习,从中汲取创作的滋养。

一是影视艺术越来越成为最具大众化的艺术。在庞大的生产制作数量中,原创剧本其实占绝大多数。经过数十年的努力和积累,电视剧领域已经形成了一支相当庞大的成熟的编剧队伍。这些编剧对电视剧艺术规律的理解和把握相对成熟,在创作实践中逐渐形成一套“创作方法”。

二是影视艺术对文学作品的借重不再刻板执行“忠实于原著”。二度创作的要求是很强很高的。一部(篇)小说和一部几十集的电视剧之间,编剧的创作量之大是可以想象的。可以说,小说主要是为剧集提供了重要构思和梗概。

三是文学界也要注重通过影视擦亮文学品牌。电视剧《人世间》特别注明是根据梁晓声同名茅盾文学奖获奖小说改编,这也体现了影视对文学必须有的尊重。同时,通过影视艺术,重要的文学品牌可以更显其光亮。可以说,绝大多数茅盾文学奖获奖作家,都有作品被改编为影视剧,获奖作品也有许多被改编为影视剧。

(本文系作者在中国电视艺术创新峰会上的发言)

新作点评

随着电视剧《温暖的甜蜜的》热播,导演刘江圆满完成他的“爱情三部曲”。从《媳妇的美好时代》中的婆媳关系,到《咱们结婚吧》中的“恐婚”,再到电视剧《温暖的甜蜜的》中的“我就要真爱”,我们明显看到“三部曲”中女性塑造的变化,这种变化不是人为的“人设”,而是将女性置于时代发展中思想、观念在不变中的变。《温暖的甜蜜的》既兼容并蓄了前两部女性在婚恋中永远都躲不开的困惑和矛盾,又从女性的蜕变与成长映射了时代的发展变化。

《温暖的甜蜜的》通过南飞与齐家宜的“双女主”视角,将当下都市女性面临的职场竞争、情侣矛盾、爱情抉择、婚姻困惑、原生家庭代际冲突等问题,融入更为广阔的时代与社会背景。在双线叙事的情节推动中,以现实主义敏锐性剖析当代女性的价值观与婚恋观,并在去强情节和强戏剧冲突的剧情演绎中,突显当代女性自立自强的时代精神,在“认清生活的真相后依然热爱生活”的内生情感涵养中,传递温暖人心的情感力量。

在双女主南飞、齐家宜人物塑造上,我们既能看到当代中国女性隐忍、善良的传统美德,也能捕捉到她们身上自尊、自爱、自强的时代精神。尽管剧中也展现了原生家庭逼婚、催婚等代际冲突,以及婆媳矛盾、家长门第观念等传统女性题材电视剧元素,但主创更多是站在时代进步的角度,更具开放性包容性地看待女性基于“自由心证”原则,对事业、爱情、婚姻的自我抉择。刘江这种非结果导向论的艺术创作理念,对于当代都市女性题材电视剧创作的发展是具有开拓性的。这从该剧播出后可见观众关于究竟“不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓”,还是“不以爱情为目的的婚姻都是耍流氓”的热烈讨论,就可窥一斑。

在当代都市女性题材电视剧创作中,刘江作品中一个重要的艺术特质在于将现实主义的真实性、敏锐性与生活流的情感叙事,以生根的人物塑造、质感的生活还原、自洽的矛盾设置、反套路的叙事策略相互融合,构建了其独有的时代审美与美学特征。

在电视剧《温暖的甜蜜的》中,我们几乎看不到概率极小的“偶发”人物关系,剧中人物一出场都是有根的,南飞与陈放因“被小三”的分手,齐家宜与丈夫的离婚,都是站在冷静客观的“第三者”旁观视角,以美国画“白描”的艺术手法,真实再现当下都市女性在情感生活上的纠葛。

如何在“天然去雕饰”生活流叙事策略下,在缺乏强情节、多反转的剧情框架下,还要做到有看点,而不是温吞的流水账,这就需要主创深厚的艺术功底了。电视剧《温暖的甜蜜的》很巧妙地通过人物性格的差异化塑造,以及人物基于性格特质在戏剧冲突中思维方式、行事风格的类比、对比,强化了剧情演绎的内在张力。例如性格果敢刚毅的南飞为了真爱,可以忍受作为正牌女友与陈放谈着地下恋情,但当“被小三”的不实传闻成为领导同事打压她的工具时,在经历妥协还是坚持做人准则的内心彷徨挣扎后,她最终还是遵从内心做有尊严的女性,当众宣布辞职,同时拒绝陈放基于种种理由继续维持地下恋情关系,毅然选择分手。齐家宜在与虚荣的丈夫、刁蛮的婆婆相处中,其内敛柔顺的性格体现在处处忍让上,但外圆内方的齐家宜时刻绷紧的情感之弦,终于在大婚之日断裂,从而走上离婚这条与其性格相悖的道路。与南飞分手、齐家宜离婚的决绝相比,陈放欲两全其美的优柔寡断,表面看起来是孝顺的儿子、有情有义的前夫,但却活得身心拧巴,物断不断的结果是进退失据。正是该剧的差异化人物塑造,精准把握人物不同时空域下的情感脉动,才让该剧在潜移默化情感生活流叙事中,不落俗套地营造出有内心支撑的戏剧冲突和精彩看点。

国产都市女性题材电视剧在剧情设置、叙事推进上,经常陷入事业线叙事论为情感线叙事辅助工具的困境。简单化、粗线条的事业线叙事,往往落入不同阶层人物脸谱化形塑、办公室职场争斗的套路中,因而造成人物形象塑造单薄同质、剧情空洞悬浮。

电视剧《温暖的甜蜜的》以足够的下沉空间、颇具质感的服化道、丰满的事业线叙事内容,给观众带来真实的既视感。我们看到南飞干练的短发非常适其医生职业,她从原单位辞职加入民营美容整形医院后,通过垫付资金引入人脸3D建模软件,努力寻求在自己专业领域的突破。为了真实再现齐家宜室内设计师的工作状态,剧组特意搭建一座毛坯房,随着剧情发展,细心的观众可以看到这座毛坯房在装修各个阶段不同的样貌。由海归金融精英变为木工学徒的焦岳,穿着工装在小师傅要求下,将圆木刨成方木又凿为圆木的桥段,令人捧腹,这都来自主创对于生活的观察。正是有了剧中人物在事业上起伏波折的叙事推进,才让后续出场人物与剧情之间有了内在合理性的逻辑自洽,而非空降、偶遇的人为斧凿。

该剧还通过剧中人物对于事业和成功不同认知和追求,剖析了三观不合的爱情注定无法走远。焦岳女友沈雪就无法理解其抛弃优渥金融工作,去做在她眼里低人一等的蓝领工作。他们对于事业、成功、爱情不同的人生坐标定义,自然导致分手,这也反映了当下多元化的价值取向。剧中并未采取过多主观性道德评价,而是通过人物自发的情感生长和命运转折,让观众做那把丈量的尺子。

总体来看,电视剧《温暖的甜蜜的》是一部向阳而生,散发着真实情感力量的现实主义佳作,也是刘江“爱情三部曲”中文学性意味最为浓厚的一部。略不足的是,剧中有个别的父母塑造略微传统化,南飞与焦岳假扮情侣的剧情铺垫稍长。

(作者系北京文联签约评论家)

纪念谢晋诞辰百年系列活动在京启动

5月18日,“致敬谢晋”——谢晋百年系列活动在京启动。

谢晋是我国知名电影导演、人民艺术家,曾执导《女篮5号》《红色娘子军》《天云山传奇》等经典电影,是中国电影的代表性人物,在海内外极具影响力。2023年是谢晋诞辰100周年,浙江省绍兴市联合中国文联、中国电影家协会、中共浙江省委宣传部、浙江省文联、浙江省电影家协会等部门举办“致敬谢晋”——谢晋百年系列活动,共同缅怀致敬电影艺术大师,携手助推影视产业实现高质量发展。

“致敬谢晋”——谢晋百年系列活动包含谢晋青年电影盛典、谢晋诞辰100周年纪念大会暨“与时代同行”电影发展主题研讨、谢晋经典电影回顾展、寻访谢晋足迹故乡行4项主题活动,以及谢晋系列文化丛书首发式、谢晋电影艺术图片展、致敬谢晋青年电影广场落成仪式等多项配套活动。系列活动将贯穿全年,旨在纪念一代名导和杰出乡贤,向谢晋导演锐意进取的敬业精神和以人民为中心的艺术理念致敬。

据悉,浙江省绍兴市还将联合中国文联、中国电影家协会在中国文学艺术基金会下设立“谢晋青年电影扶持专项基金”,用于鼓励和扶持国内最新青年主题影片、青年导演的发展成长。(影闻)

张礼敬摄

《漫长的季节》打开悬疑剧更广阔的生活之维

近日,网络剧《漫长的季节》迎来收官。会员收官当日该剧收获9.5分,一举拿下近8年来国产电视剧豆瓣最高分。该剧以一宗横跨18年的悬案切入,用三条时间线交叉叙事的方式,在悬疑剧中勾勒出别样的生活气息,营造出精致的视觉体验。5月17日,在由中国电影家协会主办的该剧研讨会上,导演辛爽分享了自己的创作体会,“《漫长的季节》讲述了一个因为一起过往案件被困在秋天的老人,是如何解决自己的遗憾并走出那个秋天的。我们很想在这个涉及往事变迁的故事架构内探讨人和时间、人和命运的关系,从而激发观众对于生活的思考”。剧中龚彪饰演者演员秦昊动情地谈到,“该剧主创团队中有很多都是东北人,我们都有对故乡的情感记忆,并深深爱着这片美丽的黑土地。我们希望通过再现东北普通人的生活,以源于生活高于生活的创作表现,以现实主义和浪漫主义相结合的美学风格,塑造出吸引人、感染人的艺术形象”。

与以案件推动结构全剧的涉案悬疑剧不同,定位为生活悬疑剧的《漫长的季节》凭借更深的人性思考、更丰富的人物塑造更新了同类题材的创作观念。研讨会上有专家谈到,剧集没有遗忘那群为中国工业化进程奉献过宝贵青春的人,它不仅关注到一般意义上的银发人群,更写出了那代人的光荣与梦想,以及时代烙印所铸就的集体人格。剧中人物在追寻真相的过程中,不止有人生不易的咏叹,更展现了“往前看,别回头”的坚毅品格。略有遗憾的是,该剧仍未跳出血案推动剧情发展的藩篱。此外,近年来诸多剧集选择将剧中人物的不幸归结于原生家庭,专家呼吁剧集创作应跳出这一套路,正视中华优秀传统文化中家文化的重要意义。

(许莹)

《绿皮车奏鸣曲》讲述铁路人故事

4月26日,由电影频道节目制作中心出品,西安曲江光中影视制作股份有限公司联合出品,中国国家铁路集团有限公司宣传部指导,中国铁路西安局集团有限公司参与摄制的铁路题材电影《绿皮车奏鸣曲》在京举行首映礼。该片以1958年正式通车、2018年入选《中国工业遗产保护名录(第一批)》,沟通我国西南与西北的第一条干线铁路——宝成铁路的建设者、运营者为原型创作,展现了一代代铁路人不怕苦、不服输、不含糊,爱岗敬业、默默奉献、服务社会、服务人民的精神风貌与价值追求。

宝成铁路北起陕西宝鸡,南至四川成都,全长669公里。1975年实现全线电气化贯通,成为我国第一条电气化铁路干线。《绿皮车奏鸣曲》拍摄于西安局管内的宝成铁路上,电影人物原型和故事情节主要源自宝鸡至广元的6063/6064次公益“慢火车”。全片从一名孩子的意外“闯入”开始,讲述了一个关于铁路职工的情感、守护、传承的动人故事。首映当天,“秦岭小慢车”沿途的优美风景和宝成铁路人的动人故事在大银幕上徐徐展开,深深打动了现场观众。

国家电影局、电影频道节目制作中心、国铁集团宣传部、国铁西安局等有关单位负责人,以及该片导演赵梦、制片人赵迪,主演王梓桐、李祉默等主创人员参加了首映仪式。影片原型人物,常年穿行在秦巴腹地的“小慢车”列车长向宝林、守护在秦岭之颠的宝鸡车务段青工李佩帆、安康工务段巴山编钟制作者彭少阳、汉中车务段党支部书记董文辉等现场观影。该片已于4月27日在电影频道首播。(晓璐)

