

立意 叙事 人物

——专家解读电视剧《打狗棍》的成功要素

李 准：

《打狗棍》一开播就把观众抓住了,就把几个重要人物的命运推向极致,把几个最大的悬念提出来了,非常好看。郭靖宇作为总编剧和总导演,他带领的这个团队对于中华民族近现代史有一种特有的叙事模式,或者更准确地说是一种叙事策略,是我解读这部剧的视角。

近现代史的叙事模式,一头是重大历史题材和准重大历史题材历史正剧,另一头就是播得相当火的戏说剧,一些神剧、雷剧、胡编得比较厉害的剧,主要是靠感官刺激吸引观众的。我看了郭靖宇的很多戏,如果说《铁梨花》《红娘子》有这种味道,当时我没有提这个概念,看了《打狗棍》我觉得可以提。这个戏应该是郭靖宇和他的团队在中国近现代史题材、带有传奇色彩、激情民间剧方面一个新的成就,看完了这部作品可以定义郭靖宇这种特定的策略和叙事模式概念了。70集,容量相当大、人物相当多,这种叙事模式的各种特征都表现得比较充分、比较完整。而且这个戏虽然是压缩到70集,但从总体叙事来讲,既有急风骤雨式的叙事,也有一些精雕细刻相对沉稳的戏,以揭示人的灵魂和情感,把悬念一点点解开的,这个结合得比较好。

概括郭靖宇和他团队的这种叙事模式,其特点、优势,至少可以概括为五句话。

第一,它把主人公和一些重要人物,包括正反反面人物命运的跌宕都推向了极致,这部剧至少有20个重要人物,每一个都推向极致,都推向九死一生,而且都有很强的合理性。

第二,该剧成功的地方就是主要人物和重要人物性格的刻画,包括性格的对比和碰撞都推向极致。

第三,主要人物和重要人物之间血缘关系的交织和爱恨情仇的交织都推向极致,且表现的很理智,找不出明显的漏洞。

第四,把人性、民族尊严的拷问都推向了极致。老二婶、戴天理、戴若冰所有这些人物,在他们身上都体现了中华民族最优秀的传统,在这个特定的时候,个人尊严和民族尊严完全融合在一起。

第五,在一种昂扬的价值观指引下,在一种真实的历史背景下,把民间叙事的正能量,包括英雄主义的弘扬推向了极致。这点超越了《铁梨花》和《红娘子》。

该剧不光展示了承德的丽正门、承德的地形地貌、避暑山庄,最重要的是展示了承德的地域文化和热河人的文化性格,比余秋雨的《一个王朝的背影》还能成为热河的民族文化名片。我概括出来,就是郭靖宇跟他的团队这种特定的叙事策略和叙事模式打开了我们的眼界,看来这个道路是很广阔的,大有可为。

这样讲述的近现代史,我概括为三点。

第一,它是在积极精神指引的基础上,可以放开手脚去虚构,同时它在一个真实的历史背景,又区别于戏说剧。第二,这样一种叙事方式可以从民间视角来书写中国民族的近现代命运史。一般重大题材没办法搞那么多性格碰撞推向极致,所以这里不但历史背景是真实的,而且还把主创自己家庭的历史、家族的历史、承德的历史都融汇进来了。第三,它带来一个优势就是容易把人物形象的塑造和人物性格刻画推向极致。

仲呈祥：

第一,为什么70集那么长的剧能一致受到社会的普遍关注,引起大家的热议?要从创作主体来分析,有一点是值得我们今天珍视的,片尾讲“献给母亲”,说明作者是以老一代亲身的一段人生经历、抗日经历来创作这个戏的。作者带着感情来回顾老一辈一段历史的时候,自然就会珍视自己的民族历史传统,珍视自己民族的文化积淀,珍视自己民族的基本国情,讲一个中国化的故事、河北化的故事、承德化的故事,它才能够成为一张燕赵人民的文化名片,是对承德最大的宣传。

第二,我强烈地感受到郭靖宇这个创作团队对于燕赵风骨、对于河北的民间文化、民间艺术资源的一种自觉地尊重和吸取、继承和发展,这条经验也非常宝贵。其实该剧是带有传奇性的,包括人物的设置、性格的刻画、艺术辩证法的朴素的采用,剧中都是采自民间说唱、章回小说,包括民间艺术蕴涵的一种中华民族特有的艺术营养、一种审美方式。这样出来的作品作为大众化的电视剧它接地气、接人气,观众看起来就觉得节奏很快,动作性很强、传奇性很强、人物的命运感很强。我非常赞成很多人物的命运都是推向极致的,尽管带有人为设计的痕迹,但是具有强烈的艺术感染力。我很赞成导演说的,几个老演员在里面增光添彩,无论是高明、还是王奎荣,虽然戏不多,但是他们的戏都是非常老到的,戏中人物鲜活,流贯的是一种燕赵风骨,一种河北的风气。

王丹彦：

这部剧是郭靖宇导演的主创团队5部传奇年代戏以来,或者是一段时间以来把自己创作积蓄集中爆发的一部新的标志性的作品,收视又有非常好的回应,我觉得说明了一个问题,我非常同意李准说的那句话,是近现代民间题材传奇叙事的一个成功力作。近现代题材比较拥挤,同时又是我们电视剧创作的富矿,如何用正确的姿态驾驭我们的创作题材,开掘这个富矿,我觉得是电视剧未来发展都不可绕开的课题。现在

各种舆论声音都在批神剧、雷剧、胡编剧。

在一些电视剧创作出现了某些不好的信号和某些危机警示的情况下,这部剧提供了很好的启示。我很有感触和体会的几点是社会历史大背景和家族叙事关系的把握,时代特征和地域文化的交融互动的把握,人物群像推向极致和中心人物刻画的立体、多维度,给人全新的审美表达和追求。郭靖宇的剧在一些场景经常会出现地域文化、民间文化、传统文化等顺畅表达的一种空间氛围。不要小看“老理即文化”,现在我们的创作为什么雷、虚构到荒诞了,就是因为它没根基。比如在这部戏里,戴天理也很有神力,他一发功能挣脱枷锁,但是前面有足够的铺垫,到用时让观众不觉得突兀和荒诞。年代传奇文化的氛围和民间草根英雄成长的理念在那儿,他的生活状态、人生观、世界观的表达都在很多老理里面,那素芝说的有情有才才是人,无情无义是畜生,有些是变成个性化表达的老理,有一些就是热河文化、燕赵文化、传统文化根基里的东西,让我们活用、活化了,这是历史题材传奇色彩电视剧审美表达中需要特别重点去关注、重点去开掘的一个方面。该剧的成功恰恰从这方面借了力,它有审美的陌生化,比如剧中女扮男装的问题,同时它又有大家心灵共鸣的熟悉感,所以在剧情推进的过程中能带动很多人跟着往前走。希望这个团队以这部戏为一个新的起点,在这个题材的开掘、创作精品力作的追求上树立一个好的榜样。

王伟国：

这是一部文化内涵十分丰富的电视剧。第一,这个作品的立意比较高,也比较新,历史观端正。神剧、狗血剧、雷剧就是立意不高,完全市场化了,完全泛娱乐化了,完全破坏历史观了。但是这个剧不一样,首先立意的第一步就做对了。20世纪三四十年代中国人民的抗日战争,考验了中华民族的生存和危机、道德和良知、信仰与人性、生与死。该剧恰恰就在这个历史背景下,以兴隆、承德、山海关这个三角地方为背景,用审美化的方式讲了一个激动人心的故事。

第二,作品紧紧把握电视剧创作规律,重在人物形象的塑造。首先以正确的结构形式塑造人物形象,特别是中心人物戴天理的形象。全剧结构非常流畅,故事好看跟结构的流畅、完整和统一是分不开的。其次,这部作品十分注重全方位的塑造多种类型的人物形象。该剧人物众多,经历的年代也比较久长,但是作者将绝大多数人物的命运都写得很好,他们的遭遇、他们的坎坷生存、死亡、仇与恨、爱与情、喜与怒等等,写得很生动,给人留下了深刻的印象。再次,该剧在表达人性上作出了有益的探索,取得了一定的成就。在电视剧创作上,我们既要反对将人性抽象化的倾向,也要反对极左思潮把人性问题简单化,否认人性问题的存在。而这部剧在这个问题上作者具有一种自觉的探索精神。

第三,关于《打狗棍》的审美意向。《打狗棍》的审美意向太重要了,剧中杆子帮的打狗棍是该剧重要的审美意向,诉诸之人的感性、直观地感性世界,但它更是一种完整的充满着意韵和情趣的感性世界。所以当电视剧编导对这个打狗棍进行审美关照的时候,进入编导审美体验,使我们看到这个打狗棍就不单是诉诸于感性的棍子了,而是一种充满民族情感和对人的生命体验的一种象征,打狗棍是这个电视剧一个创作收获。

第四,电视剧《打狗棍》是寓教于乐的审美精神的典范。寓教于乐就是要求电视剧既要有思想教育功能、批判功能的教,又要有审美、娱乐功能的乐,这两者是有有机统一的。《打狗棍》一个重要的收获和重要的经验,就是在寓教于乐方面做得非常有特色。

《打狗棍》一方面揭示了十分丰富的文化内涵,并且大力弘扬了燕赵风骨、慷慨悲歌的民族精神,一方面又做得很好看、很感动人,70集看完不烦,而且以鲜明的丰富的思想内涵,始终笼罩在我们观赏的过程当中,相比那些故事庞杂、烦琐,只是交代情节,热衷于编造离奇、脱离生活的故事,概念化的说教,把人物变成思想符号等电视剧,我觉得要好得多,要感动人得多。所以这部电视剧在寓教于乐方面给我们做了有益尝试。

曾庆瑞：

这部戏有很多标志性的意义,首先是在我们当前中国的电视剧被市场、被资本绑架的情况下,在乱丛丛生的情况下,《打狗棍》证明了文学家、艺术家、企业家们可以拒绝市场绑架,创作出好作品来,传播正能量,可以给广大观众带来一种思想上的震撼和艺术上的感染。

第二,它的标志性意义证明了什么呢?这几年,我们写抗日战争题材电视剧,渐渐地误入歧途,大量的抗战神剧、雷剧、偶像化抗战剧占领荧幕,消费了我们神圣的民族解放战争。《打狗棍》也很传奇,这根打狗棍本身就很传奇,而我们在塑造主要人物戴天理的时候,他同样有功夫,也有很多看起来神乎其神传奇的手法。所以才有打狗棍的主人戴天理在与邪恶斗争,在与疯狗恶狗斗争中,在与日本侵略者斗争中那么多富有传奇色彩的故事。雷剧神剧也有这个东西,但是这个从本质上区别开了。因为所有这个戏里传奇色彩很重的,甚至很感人、很迷人的东西,都是在演绎戴天理和他的家人、杆子帮的兄弟、还有热河人民,在进行一场艰苦卓绝的反侵略战争,它是用来讲故事的,是一种艺术手段、艺术元素,而不是为了让

观众看它好笑。在这样一种演绎过程中,在传奇色彩非常重的故事中,让观众看到的是非常神圣的抗日战争的历史。

第三,电视剧是人的艺术,人应该是我们整个叙事的核心,人是戏的魂、艺术的魂。他们要演一部好看的戏给观众看的时候,不是完全脱离人物塑造去胡编滥造情节和故事的,而是堂堂正正写了戴天理、戴三斤,写了那素芝这样一批抗战人物,还有财神、裁缝等等这些民间抗战英雄,是通过人物告诉观众,在我们的历史上,在热河的热土上,曾经有这样一些民族英雄,尽管他们是草根,是平民百姓,但他们同样作出了惊天动地鬼神的英雄壮举。

丁亚平：

我想重点谈一谈二丫头这个人物,其实很多观众包括我,比较喜欢的角色是这个二丫头,他有情、有义、有担当,这个人物确实是这个戏的一大亮点,可以称之为这部电视剧中吸引人的元素。以前电影史上有部电影叫《化妆姑娘》,写的是一个男扮女装的异妆的故事,有着比较明显的娱乐色彩。《打狗棍》中的异妆对于这个戏来说不能说是一种噱头,二丫头的出现为这部戏的收视起到了重要的作用,更重要的是为这部戏赋予了独特的文化深度和意义。二丫头是一个异妆的爱好者,说话、服饰都比较另类,性格也很敏感。他刚刚出现的时候,包括前部分的戏,我其实有点不太喜欢他。可是到后来不一样了,越看越喜欢,他的表演可以视作是一种作弊,是一种骗周围世界、骗剧中人物,甚至是骗观众的作弊和策略,但是也体现了一种心理的真实和人性的真实。作为男人,甚至是作为“女人”,他高贵、他仗义,他带有一种英气,特别是在民族大义面前为国杀敌。虽然装扮鲜艳、风华绝代,但是很有力量,十头牛都拉不回,成为那素芝说的顶天立地的汉子,有一种血性。确实他的整个戏、整个故事,举手投足既显出爷儿们和民族精神的风范,同时又有一种悲剧性的文化和历史含义。这个人物是这部戏的一大亮点,他性格鲜明,为中国电视剧人物画廊增添了不可多得的成功形象,具有艺术上的突破价值。

剧中的其他人物,像那图鲁、方梦桥、戴若男等等,甚至可以说是一种比较特殊的方式在异妆出演,这些人物的时候人格是分裂的,人格表现是多个层次的,但是这些人物是发展的,没有固化。像那图鲁,他在素芝面前是老姐的弟弟,有亲情,老姐是他世界上最亲近的人。他一度被激发出抗日的豪情,有上战场,也一度被打败,这种情景下他吹起了兄弟哨,想起了戴天理。但是最后他还是在日军面前认贼作父、低声下气,以至于走向可悲的终结,这是一种必然,但是又很真实、很自然。

这部戏的精彩之处,应该提到和重视的、肯定的是演员的表演,不少角色的承担者和塑造者都充满了创作热情,显示了高超成熟的艺术,不少演员具有独特的艺术魅力和气质。

《打狗棍》和现在的一些雷剧、神剧、穿越剧形成鲜明的对比,某种意义上也使它成为当今电视剧创新努力下的新标杆,是改变影视剧生态的一个范例。

李星文：

我主要说三方面的感受,三个关键词。第一,关于类型剧;第二,关于价值观;第三,关于收视率。

先说类型剧,我认为郭靖宇导演是过去5年来,在传奇剧这个领域里成就比较高的一个导演,甚至也可以说过去30年当中,在整个传奇类型当中成就斐然的一个导演。为什么这么说呢?我先把他的作品都捋一下,单说过去5年来他连续生产了5部传奇剧,事实上放眼在整个全部的电视剧领域,所有的导演没有一个是这么执著地在一个领域内一直进行耕耘,又取得了丰硕的成果。从2009年开拍的《铁梨花》,到后来的《将军》《我的娜塔莎》《红娘子》,乃至今天的《打狗棍》,5年

当中连续5部传奇剧。他的作品有三个特点,第一就是在没名没姓的年代,有非常浓烈不羁情怀的类型剧。第二,构成郭氏传奇剧的另一个特点,它有一种独特的叙事技术。第三,郭氏传奇剧当中有很多经典的元素,几乎是每部剧里都有出现,像宅门元素、抗日元素、共产党红线,这是作为题材和元素的设置。到《打狗棍》的时候,因为写的是自己家的事,可以说是一部最富有激情,过去以往各种元素汇集的集大成的剧。

第二,我想谈一下郭氏传奇剧在价值观方面的特点。写的是年代传奇剧,从20世纪初一直到新中国成立长达四五十年的一个故事,但是我觉得不仅仅是《打狗棍》,其实郭靖宇剧里的价值观基本上可以用传统的八个字来表述,叫“忠孝结义、仁礼智信”,我把这八个字又归纳成了八句话,叫“忠于破碎之国,孝敬高堂父母,做人无愧大节,仗义实乃根本,仁者天下无敌,老理即是文化,智慧改变人生,诚信无愧天地”。这八句话都可以跟他的剧中人物有一些比较明确的对照。看一看《打狗棍》里面几个正面人物,戴天理就不说了,包括老二婶都是非常忠诚于国家,甚至最后变节的那图鲁也有一段长城抗战还比较光辉的历史。还有孝敬高堂父母是贯穿始终的东西,关于仗义从《铁梨花》里面的赵元庚一直到《打狗棍》的戴天理是一以贯之的东西。

第三,我想说一下收视率的事。首先在地面播出的时候,江苏地面频道创了记录,深圳地面也创了记录,四家卫视同时开播之后,一上来就是天津、北京同时双双破1,差不多一周之后收视率就始终稳定在排行榜前五名当中,能占据三席。《打狗棍》是继《小爸爸》《辣妈正传》之后第三部能在整个收视排行榜前五名当中占到三到四席的一部剧,可以说从收视率来说是一个现象级的电视剧。

陈超英：

郭靖宇导演的作品从《铁梨花》开始,之后的《红娘子》再到现在的《打狗棍》,一部比一部好,一部比一部精彩,逐渐形成了自己的创作风格,可以说是开了历史传奇类型剧的先河。这是第一层意思。

这部剧体量超群、宏大,从清末民初一直写到新中国成立,整个剧前半部分抓人、后半部分感人,加上片尾曲。我要特别强调一下,片尾曲跟这部片子非常贴切,我看完一集听到这个片尾曲,就让人荡气回肠、热血沸腾。故事一开场就很抓人,主人公戴天理背着孩子、拿着打狗棍出现在避暑山庄,充满了戏剧的张力和悬念,为情节的展开和层层推进做了很好的铺垫,入戏很快,不拖沓;故事环环相扣,引人入胜,耐人寻味。而且有很多情节非常感人,比如戴天理在刑场上给孩子起名的那场戏,还有戴天理在半路上送大女儿去东北的那场戏,戴天理在刑场上为大女儿主持刑场婚礼的那场戏,真正是让人热泪盈眶、撕心裂肺,剧中人物的品质和人性,在这些场景中一一展现。这种对人物的刻画方法和对品格人性的揭示入木三分,对比强烈。“有情有义是人,无情无义是畜生”这个中心贯穿全剧始终,而这种义不光是仁义,还有民族大义,这种不屈不挠、伸张正义的民族魂,实际上就是这部剧的魂,这充分体现了创作者的价值取向,把这种中华民族的优秀品格和优良传统,通过艺术的形式加以呈现,从这个意义上说,就是在弘扬主旋律。剧中除了主角,几个配角,还有很多小角色都很出彩,比如说财神、耗子、虾米等等,角色的定位都比较准,表演也比较到位。

总之,《打狗棍》是一部集思想性和艺术性于一身的好作品,观赏性也比较强。

易 凯：

投了这么多钱的电视剧,获得了中共河北省委宣传部和承德地方的支持,这部剧能热播非常不容易。提一点建议,我佩服郭靖宇导演是出于对家乡炽热的爱拍的这部剧,其实这个剧中有一些对家乡的宣传,表达了主创对家乡的热爱,若再强化一些,可能会获得更广泛的支持。比如说热河这种解释,包括介绍到避暑山庄的日月同辉,实际完全可以用大人给小孩子介绍这种形式,包括棒槌山也可以用一两句话介绍,这样可能对发展承德旅游文化,打造承德文化名片更具推动作用。

■创作谈

《打狗棍》最重要的故事是在长城抗战期间,热河虽小,但那个年代应该说可以代表整个中国,一个有着传奇色彩的人物——戴天理,应该可以代表整个中华民族不屈的精神。我为什么从小就喜欢讲故事?两件事对我影响特别大,一个是是我5岁那年,我大哥就跟我说你耍懂事、要听话,因为妈妈从今天开始算还能活0到18年,我妈妈不到40岁就开始发病,她发病的原因就是现在《打狗棍》正在播的那个情节,她1940年出生在热河茅山一个山洞里,在这个山洞里她受尽饥寒住了5年才下山,因为我外公在热河茅山成立了抗日游击队,于是她就没法回家了,这个女婴的头像有100块大洋,这个故事的真的。所以我把妈妈真实的名字写到了《打狗棍》这个戏中,她已经离开我20年了,但是这件事对一个少年产生了很大的影响,后来我学习了艺术,成为一个文艺工作者,一直想把这个故事写出来。

第二件事是我18岁那年,承德开始了第一轮房地产开发,在水泉沟那个地方刚一开发就停工了,因为那个地方以前民间传说叫“万人坑”。后来机器手一下去,挖出来的真的是白骨。我那个时候才十几岁,已知道南京大屠杀,我每天上学的这条路上,旁边整个沟里都是承德先烈们的白骨。我写《打狗棍》的时候,经常觉得自己后背直起凉风,因为我似乎在空中看到很多人的脸,因为我妈妈的三个爷爷都是被铡刀铡去头颅的。我特别想从妈妈那儿了解这三个人是什么性格,但是妈妈从没有见过他们。

等我要写这个戏时,我去采访我的外公,已经95岁的外公躺在病床上,用了一上午的时间只跟我讲清楚了一件事,就是那个时候条件特别艰苦,他们停了一个日寇,当时是用什么方式怎么消灭这个日寇的。他说最开始成立游击队的时候,他们一共有两条枪、四发子弹,为了抓到这个日本鬼子,他们一共牺牲了三个游击队的战士,那个年代热河那片土地的抗日斗争就是那么艰苦。

(郭靖宇)