

■关注 2013年,面对扑朔迷离的电视剧制播环境,编剧们倾诉最多的是“困惑”、“纠结”、“浮躁”;2014年,在传递“信心”之余,他们又在思考什么——

编剧创作之路如何才能越走越宽

□本报记者 徐 健

“现在的编剧行业有两级分化,一级是有一定的经验或者社会地位和声望的人写出来的东西不愁没人拍,一级是只在一趟车里写同类的题材,不知道该怎么写,不知道题材上的‘百花齐放’怎么‘放’,而后者恰恰是编剧中的大多数。”在日前举行的中国电视剧编剧工作委员会第六届编剧沙龙上,身为会长的编剧刘和平在谈及这两年编剧生存和创作现状时,表达了自己的忧虑。岁末年初,当各大媒体的电视剧年度回眸榜单聚焦大腕明星、大导大作、“神剧”“雷剧”时,编剧似乎成了被遗忘的角色,消失在一片喧嚣的华丽中。剧本是电视剧的根基和灵魂所在。作为剧本创作者的编剧,面对2013年扑朔迷离的电视剧市场环境,处在制片方、投资方、播出方、受众的纠葛中,他们的所思所想是什么?对于题材扎堆、撞车造成的创作之路日趋狭窄,他们又有哪些思考和建议?在编剧沙龙上,本报记者听到了一线编剧们的声音。

“困惑”:电视剧市场让人最忧心的是,前些年还能分出哪些是“奔驰”,哪些是“捷达”,现在分不出来了,根本不管作品的质量问题了,这实际上就是市场机制出了问题。

在表达过去一年创作心得时,“困惑”成为不少编剧最常用的词语。“自认为做出来的东西不错,但却不一定能拿到好价钱,也不一定能火;荧屏上火的,明眼大家觉得不怎么样,但是人家就是卖了好价钱”。这样的创作状况,可能对那些较为知名的编剧影响不大,但对于中层编剧和新编剧,可能会有一种很可怕的导向。”谈及创作,编剧卞智弘抛出了自己的困惑。对于产生这种状况的原因,他认为,关键还在于市场化。这不是

说现在的编剧没有市场化,而是市场化水平不够。电视剧市场让人最忧心的是,前些年还能分出哪些是“奔驰”,哪些是“捷达”,现在分不出来了,根本不管作品的质量问题了,这实际上就是市场机制出了问题。

卞智弘认为,对于编剧来说,一味追求收视率、顺应市场,或者哀叹市场、抱怨市场化,都不是电视剧发展正常的创作路径,未来可能需要一种新的力量,去开拓新的市场。“这个市场不是观众知道的,而是一个布谋的结果。就像打造品牌一样,如果乔布斯没有设计苹果手机,没有一个消费者知道他需要的是苹果手机。”此外,他呼吁电视剧上下游参与者积极沟通、共同努力改变现状。

“纠结”:电视剧作品的核心是价值观,如果创作者不能用自己的价值观判断所有的现象,那这个作品就没有意义。

“纠结”也成为一种普遍的创作心态。很多编剧纠结于,是跟自己较劲但最终可能无人喝彩,还是向低端市场妥协乱洒狗血却赚得盆满钵满、风生水起?其结果,不是自己不会写剧本了,而是不知道该写什么了,这种感受在电视剧《家常菜》编剧王力扶看来,今年已经是“迫在眉睫”了。

作为一个创作力较为旺盛的编剧,王力扶的“纠结”感而来。她以自己的经历提到,现在很多制片公司跟编剧反馈的都是一种类型,比如说现在流行土豆,那么就会出现麻辣土豆、红烧土豆,然后一窝蜂跑来找她要土豆。“总给土豆吃,没给过

牛肉,怎么就知道观众不喜欢呢?”王力扶说,“现在整体的电视剧创作,都是在脚踩西瓜皮到处滑,找不到借力点,也找不到想表达深一点的东西。所以我大概有将近半年的时间没有敢动笔写东西,不是因为自己没有储备,是我不知道这个东西用什么方法写,才能让收视上去,让观众喝彩。”她苦苦寻找的就是用什么方法,把自己积攒的创作潜力,创作激情调动起来,释放出来。“电视剧作品的核心是价值观,如果创作者不能用自己的价值观判断所有的现象,那这个作品就没有意义。”王力扶说。

“浮躁”:2013年以演员和导演为核心的电视剧都红了,但是最能保证电视剧品质的还是以编剧和资本为核心的作品。

“浮躁”的电视剧生态也在影响着编剧的创作。电视剧《借枪》编剧林黎胜今年并没有新作品,但就他的观察,2013年电视剧的品质在下降。一方面,电视剧的制作周期在缩短,比如就现在的拍片进度,谁三天拍一集都是“烂”导演,制片、演员都会在现场跟你急。另一方面,导演和演员对剧本不够尊重,演员们情不自禁就想改剧本。编剧是理性的,对于一个剧本是从头到尾思考周全的,而且他写出的图纸一定是有逻辑性的,有结构的,而且台词一般来说都是比较认真的。当然前提就是作品的质量过硬,就是你的台词真的是能说的、有讲究的。编剧就是设计建筑图纸的,如果我们画的图精准,人家就不敢跟我们扯上。这方面我们要确定编剧的信心。

林黎胜认为,2013年以演员和导演为核心的电视剧都红了,但是最能保证电视剧品质的还是以编剧和资本为核心的

片子。他建议编剧今后的写作是不是能努力去管控从创意、制作、销售直至演员班底搭配的各个关节,不仅是站在编剧的角度,而且适当转换导演、制片人的身份来写剧本,这样就不会乱写“千军万马”的情节,设计大冬天的“夜戏跳河”等场景,立意也不会混乱。

“信心”:对编剧来说,写自己最熟悉的事,写自己最敏感的事,写最让自己感动的事,可能单从商业的角度考量会有风险,但从文化和艺术的角度考虑却是最合适的。

2014年,编剧如何拓展写作题材,写出新意?以最受制片方、播出平台、观众青睐的生活剧为例。在不少编剧眼中,生活剧已经有很多内容被做烂了,很多剧情经不起推敲,根本没法儿看。那么,为什么此类电视剧出新这么难?编剧余飞认为,编剧的创作思路或者创作方式应该转型。其实,每一种题材下面都可以分出很多种类型,生活剧的题材中,其实也可以分出诸如谍战、穿越等类型,可以把其他类型好看的情节元素、叙事逻辑挪到生活戏里来,这样也能把电视剧做得很好看,而且是完全不同的。生活剧编剧可以和情感剧编剧多交流,而且取长补短,来开拓自己题材的范围。而编剧、制片人唐蒙把编剧形象地比作“中药师”,写剧本就是“抓药”,这需要从业者把各种不同的元素搞清楚,并对其分类、整理。而策划、编剧很重要的一点,就是把各种元素,把这种类型的元素、题材的原则,同其他的元素混搭起来,这种混搭过程就是类型、题材拓展的过程。

余飞认为,编剧不用老去抱怨说这个不让写,那个不让写,因为有些东西不让写,并不是一家来控制你的,而是一个合力形成的,包括观众。所以作为编剧来讲,首先在一些不可抗力的情况下,不要去管这个不可抗力,而是从我们自身出发,还有偌大的空间,我们就在这个里面把舞跳好了,跳高级了。实际上,每一个编剧都有自己的生活经历,都有自己对生活比较敏感的那一部分。编剧海岩认为,对编剧来说,写自己最熟悉的事,写自己最敏感的事,写最让自己感动的事,可能单从商业的角度考量会有风险,但从文化和艺术的角度考虑却是最合适的。比如,让他写戏说历史剧,他可能就不太擅长,也许会有好买家来买,但不容易产生高的艺术质量。林黎胜认为,现在的电视剧编剧有些扎堆,经常聚会、讨论,这显示了我们的队伍很大,但是题材千万不要扎堆,题材拓展的空间还很大,他赞同海岩的观点,应该让每个编剧最大程度地发挥自己的优势。

■评 点

一声声悠长、深沉的蒙古长调在“北戏”少儿戏剧场响起,“北戏”“学道德模范、诵中华经典、做有德之人”系列演出京剧专场之《草原小姐妹》上演了。“北戏”版《草原小姐妹》由国家一级导演李仲鸣根据内蒙古京剧编剧赵纪鑫创作于上世纪60年代的同名京剧整理改编并执导,可以说,“北戏”版《草原小姐妹》无论在剧本的文学性,还是在舞台呈现上,都站立在一个较高的基础上。

京剧《草原小姐妹》是现代戏改革的成果之一,它将蒙古族音乐与京剧音乐结合、用羊铲代替传统的“花枪”……节奏欢快,唱、念生活化,寓教于乐,且符合儿童的观赏心理,是一个经得起时代考验的剧目。“北戏”版《草原小姐妹》分为“牧羊遇风雨”、“急寻小姐妹”、“风雪护羊群”三场,再现了1964年初龙梅、玉荣两个蒙古族小姑娘为保护集体的羊群,不幸冻伤的英雄事迹,宣扬了集体主义观念。扮演龙梅、玉荣的杨馨怡、张雅婧是两个武旦,动作利落,一开场载歌载舞,展现小姑娘的天真浪漫;然后,与暴风雪的搏击,追回羊群,凸显牧羊姑娘的英姿……

最难得的是,该剧凸显了我们这个时代久违了的英雄主义情怀。两个小姑娘最高的人生理想就是“当解放军”、“保卫祖国守边疆”,这样的豪言壮语,无疑激励人心。“学练兵、仿对刺”,二人用羊铲对打,套用了“对花枪”的程式,增添了观赏的趣味性。扮演龙梅的杨馨怡长着圆圆的脸,大大的眼睛,气质很正,有几分小铁梅的风采,如果她能把嗓音提起来,今后应该会有较大发展空间。

对剧中两个小姑娘“合唱”的方式曾有专家提出异议,认为京剧没有“合唱”一说。但该剧最后还是坚持了这样的形式,因为这种形式上的变化,并不影响这个戏的格调。只要能准确地表达人物情感,采取新颖的形式并不过分。该剧虽然缺乏类似《林冲夜奔》的“内心戏”,但既然是儿童京剧,又由儿童演员扮演,只要小演员能在外在上把握人物形象,能够准确表现剧情,便达到了“儿童京剧”的艺术效果。

□乔宗玉

喜见儿童京剧《草原小姐妹》

到国家大剧院看祖宾·梅塔携西班牙年轻的瓦伦西亚皇家歌剧院交响乐团的演出,像是和祖宾·梅塔一起联欢。

上下半场所选择的曲目,很像是为新年联欢会的特制。特别是后半场小施特劳斯作品专场,更像是维也纳新年音乐会的翻版。更特别的是,最后加演的一曲拉德斯基进行曲,已经退场的祖宾·梅塔,在乐队小鼓的击打下又请了回来,显得那样的别致而亲切。在祖宾·梅塔有意的指挥下,观众们左右前后楼上楼下,和他互动,和乐队呼应,山连山,水连水一般,更像是和祖宾·梅塔围成一圈,手拉手在唱歌跳舞。观众和祖宾·梅塔都显得那样的开心。春节将近,这真的像是一场迎春联欢会。

一新。

这5个曲目,包括夏彼的《掉乱者》和《士兵的战鼓》两首前奏曲,格拉纳多斯的《戈雅之画》间奏曲,法雅的《西班牙舞曲》第一号,希门尼斯的《阿隆索的婚礼》间奏曲。与贝多芬或马勒的作品相比,这几位作曲家和作品,都显得有些陌生。我们如今的舞台,已经几乎成为了市场,在古典音乐的舞台上,由于我们的腰包越来越鼓,重金之下必有勇夫,请来的世界各地的交响乐团,走马灯一样频繁,令人目不暇接,但不是良莠不齐,就是所演奏的曲目大同小异,大珠小珠落玉盘,基本在一个旧盘子里相互碰撞。这样两方面的问题,早已经出现端倪,选择好的乐团,选择新颖的曲目,不仅成为交响乐演出组织者费脑筋的事,也成为乐迷头痛的事情。

这场音乐会上半场所选择的作曲家和曲目,值得称道的,便在于它的新。其风格各异,或俏皮,或抒情,或奔放,或激越,或欢快,足见选曲时的精心和眼光,而且充分考虑到了乐团各方乐手的发挥。这支年轻的乐团,不仅弦乐不错,铜管和木管乐也不错,尤其是3位打击乐的乐手,既没有喧宾夺主,又能体现自身的特点,常常能够灵光一闪,恰到好处,又淋漓尽致。特别是在《掉乱者》的开端和《士兵的战鼓》的中间部分,打击乐几乎起到了主角的作用。

对我而言,最值得一听的是格拉纳多斯的《戈雅之画》间奏曲。间奏曲是一种非常独特而美好的音乐形式。它是歌剧幕间休息而形成的一种别致的音乐。我第一次听玛尔蒂斯的歌剧《乡村骑士》间奏曲时,立刻被吸引,从此对间奏曲格外钟情。格拉纳多斯的《戈雅之画》间奏曲是一支优美的间奏曲。它由作曲家根据自己钢琴曲的歌剧改编而来,是钢琴曲中所没有的创作。和钢琴曲相比,交响曲无疑让其更为丰富,有了情感多层次的展现,有了织体多方面的交融。让音乐和绘画联姻,让音符和色彩与线条对话,并不是格拉纳多斯的首创。不过,无论作为画家戈雅,还是作为音乐家格拉纳多斯,都是西班牙的骄傲,都是西班牙的艺术符号。是格拉纳多斯第一次以西班牙民族音乐的语言方式,为戈雅的美术造像,就像格里格以他的《培尔·金特》的音乐,让易卜生和格里格成为挪威的双子星座一样,格拉纳多斯也以自己的音乐让他和戈雅成为了那个时代西班牙的双子星座。同时,更重要的是,格拉纳多斯不仅让世界知道了戈雅和自己,更让世界知道并喜爱上了西班牙的音乐,其历史地位和音乐价值,同时当

斯美塔那、德沃夏克、西贝柳斯和格里格成为本土的民族乐派的奠基人一样。格拉纳多斯也是西班牙民族音乐的奠基者和开拓者,这位只活了49岁的音乐家,实在是了不起的。

此次的《戈雅之画》间奏曲,是我第一次在现场听,也许是先入为主,感觉在祖宾·梅塔和瓦伦西亚皇家歌剧院交响乐团的演绎下,该曲如诗如画,非常优美动人。特别是在前一支曲子夏彼的《掉乱者》开端节奏鲜明的鼓乐对比下,这支间奏曲开端的弦乐,柔若无骨却清风似水地缓缓渗入,真的有种清澈见底又柔情似水一般的感觉。旁边两位年轻的姑娘悄悄在说,是不是西班牙奔放吗?西班牙确实有斗牛士凛然雄风一样的奔放,有巴塞罗那阳光如火一样的奔放,却也有柔情和幽美的一面,就像月光下的地中海,就像细雨中的瓦伦西亚,就像这支《戈雅之画》间奏曲的开端。

■艺 谭

和祖宾·梅塔联欢

□肖复兴

到国家大剧院看祖宾·梅塔携西班牙年轻的瓦伦西亚皇家歌剧院交响乐团的演出,像是和祖宾·梅塔一起联欢。

上下半场所选择的曲目,很像是为新年联欢会的特制。特别是后半场小施特劳斯作品专场,更像是维也纳新年音乐会的翻版。更特别的是,最后加演的一曲拉德斯基进行曲,已经退场的祖宾·梅塔,在乐队小鼓的击打下又请了回来,显得那样的别致而亲切。在祖宾·梅塔有意的指挥下,观众们左右前后楼上楼下,和他互动,和乐队呼应,山连山,水连水一般,更像是和祖宾·梅塔围成一圈,手拉手在唱歌跳舞。观众和祖宾·梅塔都显得那样的开心。春节将近,这真的像是一场迎春联欢会。

祖宾·梅塔的幽默、亲民色彩,让这场音乐会,十余个曲目联袂演奏,犹如活泼的鱼儿,振翅掉尾,跳跃而出,飞溅得水花如玉,如同泼水节泼出的清亮亮的水花一样,欢快无比地溅湿了观众的身心。

其实,这场音乐会的上半场更值得一看。对于中国听众,起码对于我,上半场的音乐作品很少能够听到。5个音乐作品,都是西班牙本土作曲家的精彩段落。我们的交响乐舞台,近年来更偏重如贝多芬等的古典和如马勒等的新古典,除这样经典的德奥音乐,便是柴可夫斯基和肖斯塔科维奇的俄苏音乐。像这种上半场全部是西班牙本土音乐的音乐会,几乎很难听到。

从这个角度而言,虽然这5个作品都是小品,多少有些拼盘的感觉,但却显得格外清新。人们常说,糖吃多了不甜,和那些听得过多的德奥与俄苏音乐相比,它们以自己的特色,更容易令人耳目

广告

本期看点:报告文学《缅甸淘金历险记》彰显作者当年创作《马家军调查》的胆略;中篇小说《出门远行》讲述一对“合同夫妻”的离奇婚恋,《茹庄的愤怒》描写新农村建设中的另类冲突,《做局》揭示职场男女中的爱情真相;系列文化散文“中国人的良心”以国学视角洞察剖析当代社会现实,读来振奋发聩且启迪心智。

北京文学

精彩阅读·2014年第二期要目

《北京文学》(精彩阅读)——篇篇好看,期期精彩!敬告读者:2014年本刊将加大篇幅,由2013年的每期一百五十二页增至一百六十页,定价10.00元,全年十二期定价120.00元。读者目前仍可到当地邮局订阅本刊。如当地邮局不便订阅,可在当当网网购或汇款到我社发行部邮购,我社将免邮费。本刊国内邮发代号:2-85。国外发行代号:M428。销售热线:010-66031108,66076061。地址:100031北京前门西大街97号北京文学月刊社发行部。

现实中国
细嚼淘金历险记(报告文学).....赵瑜
“贾立群牌B超”(报告文学).....星河
作家人气榜
出门远行(中篇小说).....孙春平
搅一搅岁月的沉积(创作谈).....孙春平
好看小说
茹庄的愤怒(中篇小说).....赵文辉
结婚(短篇小说).....周洁茹
彩笔(短篇小说).....包永平
与母亲的战争(短篇小说).....谷凡
新人自荐
做局(中篇小说).....田茂海
现实,或者荒诞(点评).....张颐雯
文化观察
今天,中国人该如何讲感情讲面子”问题讨论之二.....马淑琴 李平等
天下中文
说社会——中国人的良心之二(散文).....张建云
雪之空白(散文).....温亚军
消失的城堡(散文).....牛红旗
真情写作
折翅的雄鹰(散文).....杜文娟
致歉书(组诗).....流泉
比水更安静的是淤泥(组诗).....蒋志武

邮发代号:80-355。双月刊。定价:25元。全年订户赠送特刊一本,邮局未订阅全年可通过我社补订。

《长篇小说选刊》 中国作家协会主管 / 中国作家出版集团主办

2014年第1期(总第54期)

长篇小说

熊育群:连尔居

熊育群:为那片土地招魂(创作谈)

谢有顺:记忆的凭悼(同期评论)

红 柯:喀拉布风暴

红 柯:从关中到西域(创作谈)

梁鸿鹰:属于风暴的文字(同期评论)

小说论坛

莫 言:捍卫长篇小说的尊严

岳 霓:穿什么样的衣裳 就有什么样的灵魂

——2013年长篇小说观察

新作推介

方兆祥:谜窟疑踪(点评:滋芜)

庞 贝:无尽藏(点评:邱华栋、朱伟一等)

社址:北京朝阳区农展馆南里10号长篇小说选刊

邮编:100125 邮购电话:010-65019521

网址:<http://cpxsxk.com>

微博:@长篇小说选刊

中山文学院 图书出版征稿

由中山文学院、南京远东书局有限公司组编的《中国作家文集》《远东书林》《当代艺术家作品集》等系列图书,以正版品牌的法律保证,由国内出版社公开出版发行;以精心编辑策划的高贵品质,赢得海内外作者的长期信赖。现继续组稿:

一、凡文学、社科、年鉴、方志、族谱以及书画、摄影等图书均可出版。使用国内出版社正式书号,独立CIP数据,图书出版后可在国家新闻出版总署信息中心网站验证。常年法律顾问:陈德全

二、作者将定稿作品按照清、定、齐要求电邮或寄送至编辑部,