

作为一位有50年丰富创作经历的资深作家,苏曼华长期以来,始终不渝地坚持着以人民为创作中心、深入生活、扎根人民的创作实践。在文学与电影领域中跋涉,进行跨文体写作,特别是近15年来她侧重于儿童电影文学创作,取得了突出成就。刚刚出版的苏曼华的电影文学剧本选集《天使的声音》,是其儿童电影文学创作的集大成者,选入了她创作的7部剧本,集中体现了苏曼华对于儿童电影美学的独特理解与卓越实践。这些剧本大部分已拍成电影并公映,获得了数个国内和国际奖项。

电影剧本《跑过罗湖桥》在题材发现上,有其他作家难以涉及和替代的独特性,彰显了作家对生活的敏锐与热爱。电影讲述了在深圳置业安家的香港人,其子女每天早上跑过罗湖桥到香港上学的故事。在深圳,这样的孩子多达近两万人。作者以一个普通家庭为视角,通过典型化的方式,叙写这个家庭的不幸与有幸。影片中,既有深港亲情和人间关爱,也有骗子和罪犯趁火打劫:有的想骗他钱财,有的要将他拖入违法犯罪的泥潭。作品敢于打破儿童作品的单纯化和美化的表现模式,大胆反映社会的复杂和人性的丑恶,体现了作家深切的人文关怀。

与《跑过罗湖桥》不同的是,电影剧本《送你一根魔杖》是一部苦难叙事,并在苦难中彰显人间的亲情。徐伶、徐俐是一对双胞胎姐妹,由于家里很穷,妈妈只能用抽签的方式决定谁去上学。最后,姐姐徐伶辍学了。而跟她们通信一年多的深圳女孩杨群群却浑然不知。当她和同学们去井冈山进行社会实践时才发现徐伶辍学,于是她带头提出要帮助徐伶重返课堂。同学们都

积极响应,并且发展成为全校同学帮助井冈山同龄人的行动。至此,一种人与人之间关爱的理念得以凸显,也使得这部作品散发出阳光的暖色和温度。

电影剧本《鹰笛·雪莲》从民族团结的角度,讲述一个来自深圳的都市男孩参加新疆地区夏令营时所发生的一系列充满民族友谊的有趣、新奇、惊险、深情的感人故事。电影采取先松后紧、倒装插叙、渐入佳境的手法,都市儿童阿泉和晓雨的高原之行,与时下大热的生活类角色互换节目《变形计》相似。但影片除了阿泉的“变形”,更多是体现孩子们的善良与勇敢,突出体现中华民族优秀传统文化精神——仁、爱、孝、义、勇、善。同时,该剧本在有趣、惊险、猎奇等元素上,还有深刻的思想启迪和价值引领。

电影剧本《天使的声音》抓住了留守儿童这个当前社会的焦点问题,以几个酷爱唱歌的孩子为表现对象。在艰苦的生活中,这些孩子满怀希望和憧憬,执著地追求梦想,后来终于在社会各界“留守儿童圆梦行动”的关爱下,向着梦想飞翔。该剧作既有社会问题的揭示,也有儿童梦想的展示;既有可视性,也有载道内涵,积蓄着感动观众的强大力量。

电影剧本《河的那边是香港》以纵向的历史角度,从上世纪70年代极“左”路线时渔民村大量青年逃港写起,连带80年代改革开放时渔民村逃港仔归来,90年代渔民后代们的上进与沉沦、苦闷与挣扎……该剧以全新的写作视角,呈现了不一样的城市发展史,让观众在青年人追梦的过程中反思自身,有效避免了同类题材电影肤浅化、娱乐化、低俗化的倾向。

■评 点

建构向上向善的审美世界

——评苏曼华儿童电影剧本创作

□周思明

值得一提的是,剧本集中还收录了苏曼华1984年创作的动画电影剧本《猪屁股带来的烦恼》。剧作成功刻画了喜欢画画的12岁男孩孟晶明的形象。孟晶明看上去老实憨厚,画起画来却常常令美术老师不可思议。一次,学校开展小学生命题作画大赛,县领导亲自出题《母爱》,老师对他寄予厚望。他却画了一幅老鹰捉小鸡、母鸡拼死保护鸡崽的图画,完全背离了老师的指导。美术老师带领同学们去作动物写生,画学校里的一头大白猪,其他孩子都习惯于定向思维,从侧面或正面描绘猪的形象,而孟晶明却反其道

行之,站在猪屁股后面,画了一头“与众不同”的大胖猪,尾巴还用起来,卷成一个小圆圈。美术老师是位女教师,生得胖,头发少,在脑后扎一条细辫子,联想起孟晶明之前画画的前科,老师认定孟晶明这次是在耍自己,从此孟晶明经历了一段噩梦般的日子。后来一个偶然的机会,终于满天乌云散去,孟晶明又成为一个阳光少年。孟晶明是一个敢于独立思考、具有逆向思维的独特形象。在剧本里,苏曼华以幽默讽刺为表,讴歌的却是那些想象力丰富,张扬“独立”思想,自由之精神”(陈寅恪语)的人。她把一个看似好玩、搞笑的儿童动画电影剧本,写得少长皆宜、雅俗兼具,可看可思,难怪能引起观众和专家的共鸣。

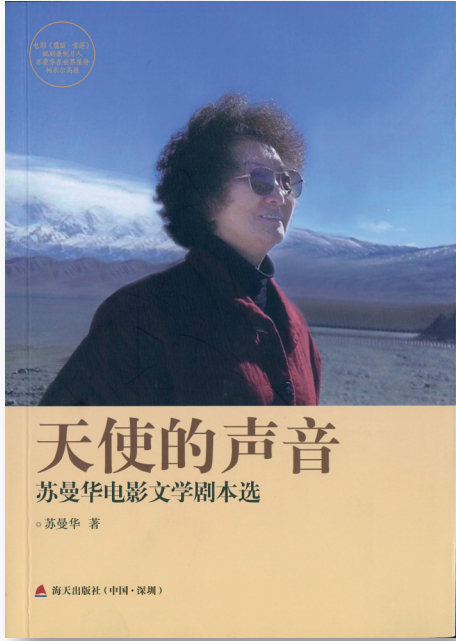
剧本剧本,一剧之本。只有深入生活、扎根人民的电影剧本创作,才能为成功的电影奠定扎实的基础。正因为此,由苏曼华任第一编剧的《苗娃》,获洛杉矶2015世界民族电影节最佳儿童影片奖;由苏曼华编剧的电影《我们拉手》

(剧本原名《送你一根魔杖》)获中国电影华表奖、中宣部精神文明建设“五个一工程”奖等四项大奖;她的电影剧本《跑过罗湖桥》被评为中国作家协会2013年度重点作品扶持项目,并已拍成电影且公映;由她任编剧兼制片人的电影《鹰笛·雪莲》,因制作的艰难与过硬的质量,她本人被评选为“深圳市首届最美长者”。

苏曼华的儿童电影剧本创作之所以能够取得如此骄人的成绩,与她深厚扎实的文学素养和创作实力有密切的关系。事实上,除了儿童电影文学创作外,苏曼华在跨文体写作上,也有令人瞩目的成就。上世纪70年代末,她以科学文艺和儿童小说登上文坛。儿童小说《大板筋和铜豌豆》《猪屁股带来的烦恼》,童话《小狐路路和小狸杜杜》《小红帽和它的老爷爷》,科幻小说《发光的墙壁》,动物小说《鹦鹉家庭》等皆为上品,在国内屡屡获奖。《小狐路路和小狸杜杜》还先后入选《世界著名知识童话选》和《世界童话故事精选》,与丹麦、德国、瑞典、俄罗斯、日本等国的童话比肩而立;《中国当代儿童文学精品库·六十年佳作典藏》《中国少儿科普60年精品文库》等也都分别选入了她的作品;近年,她创作的长篇小说《霍利&辣妹》获全国优秀畅销书奖。作家的责任感和担当意识,让她也涉及报告文学写作。早在上世纪80年代中晚期,苏曼华便创作发表了《敢为天下先》《今是而昨非》《走向春天》等报告文学力作,在文学界和政界都曾引起过很大反响。

苏曼华是一位颇具文化自觉和童真情怀的剧作家,她秉承的是鲁迅“文艺为人生,而且要改良人生”的创作理念。她的跨文体写作,尤其是儿童电影剧本创作,不仅重视审美娱乐功能,也非常重视载道功能和教化功能。半个世纪以来,她经历了各种各样大大小小的波折与艰险,经受了各种各样的挑战与考验,她不为各种各样的利益、时尚所左右,始终保持创作的激情与韧性;不仅能洞察时代社会的走向,而且能用真善美的抒写来抵抗时代病、社会病。

2013年,苏曼华应邀出席第12届中国国际儿童电影节,在以《让孩子们见识复杂多样的世界》为题的发言中,她强调:“孩子的周围其实是危机四伏的,要让孩子识别假恶丑”;而“儿童电

影最主要的任务是要让我们的孩子都有一颗柔软的心”。考察苏曼华的儿童电影文学剧本创作,突出体现了作家自觉的思想艺术追求,抵达了向上向善的精神高度,让少年儿童及其家长们在观影的同时,也能收获寓教于乐的观影效果。

作为一名富于责任担当意识的儿童作家、编剧,在社会效益和经济效益发生矛盾的时候,苏曼华更注重社会效益,甚至宁可牺牲经济效益。比如她在电影《跑过罗湖桥》剧本写作过程中对于核心价值观的坚守与弘扬。再比如,她在创作电影剧本《鹰笛·雪莲》时,并不为了票房而刻意渲染什么“探险元素”,而是坚持“民族团结”的大爱主题,并对此进行人性善美的开掘与展示。在儿童电影剧本创作中,她既注意照顾孩子们的审美情趣和欣赏习惯,尽量让电影呈现简单、单纯、有趣、活泼的特点,又有意识地穿插、糅进中华民族优秀传统文化的元素,精心编织一个个感人肺腑的大爱故事。

苏曼华以半个世纪的创作经历和童本理念坚守,创作了大量“有筋骨、有道德、有温度”,由浅入深的切合儿童审美接受心理特点的电影文学剧本乃至更多文体的优秀作品,为孩子们奉献了精美的精神文化食粮,功莫大焉。

■艺 谭

电视剧,更需要“精神颜值”

□殷昭玟 赵 峰

颜值,作为一个网络用语,成为了近两年最为流行的词汇之一。所谓颜值,即为衡量一个人容貌美丑的数值,用来评价人物的相貌。在福柯看来,知识的生成背后,都掩藏着一定的权利、话语,用数值来衡量人物的相貌,折射出时人对外表的看重,反映出一个时代的审美情趣。

在电视剧领域,如今汇集众多帅哥美女偶像演员被制片方看作是一部电视剧赢得高收视率的法宝。于正精心打造的“宫”系列电视剧以及《笑傲江湖》《美人天下》《美人计》等,男女演员身着华丽的服饰,佩戴精美的饰品,穿梭于唯美的场景之中,谈着虐心的恋爱,吸引着青年男女的眼球,甚至成为自己的一大“特色”。然而,在它们华丽的皮袍下面,却掩藏不住剧情的胡编乱造、人物的苍白无力、表演的矫揉造作和内容的空洞肤浅。看这样的电视剧,犹如浏览时尚画报一般,除了获得视觉感官的刺激之外,又能在观众的心中留下些什么呢。除了“于正制造”之外,其他一些电视剧,如《武媚娘传奇》《活色生香》《千金女贼》等也都是靠“脸”来吸引观众的,而且它们俨然已经成为了一种新的电视剧类型——颜值剧。继曾经大受批判的“豪华风”、“戏说风”、“滥情风”等“三风”之后,“颜值风”已经成为电视荧屏上一个十分突出的现象。按照这些剧的逻辑,一部剧之所以能够吸引观众,不是依靠别的,而是高颜值。给一部电视剧作品贴上“颜值高”的标签就能够吸引观众,就能够获得高收视率。

当然,高颜值吸引观众确实有其社会心理方面的原因。爱美之心,人皆有之,喜欢看俊男美女是人的天性。同时,电视也是实现人自我认同的一面镜像。无论是男性观众,还是女性观众,都能够通过认同来完成对剧中人物的想象性占有,从而得到欲望的满足。因此,完美的客体——剧中的俊男、美女——就成了观众的一种需要,也就是对高颜值的需要。这也是观众喜爱高颜值的一个主要原因。

但是,只有高颜值就够了吗?显然不是。拥有高颜值,所满足的还只是视听感官的快感。电视剧艺术当然需要视听感官的快感,但还不能止于此。古希腊哲学家柏拉图有句名言:“过度快感可以扰乱心智”,老子说过:“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎,令人心发狂”。李泽厚也将审美分为三个层次:“悦耳悦目”、“悦心悦意”、“悦志悦神”,单纯视听感官刺激的满足只是停留在第一个层次,不能够给人以真正的审美快感。只有“形神合一”、“文以载道”、“目击道存”才是艺术所要追求的目标,才能给人真正的精神快感和审美的享受,否则只能是“花眼”、“乱心”,而非“化人”、“养心”。

然而,如何才能给人以真正的精神快感,而非浅层次视听感官生理的快感呢?那就是电视剧作品不能只停留于对人物容貌这一表面颜值的注重,而更应注重人物身上所蕴含的“精神颜值”,即对于千百年来沉淀下来的中华民族精神的表现,在当

下就是对社会主义核心价值观的表现。它主要包括自强不息、牺牲奉献、爱国敬业、诚实守信、自由平等诸多方面。缺少了中华民族精神和社会主义核心价值观这一强大的内核,任何艺术作品都只会变成“无根的浮萍、无病的呻吟、无魂的躯壳”。而有了中华民族精神和社会主义核心价值观这一强大的支撑,艺术才不会在市场的大潮下迷失方向,才不会在为什么人的问题上发生偏差,才能不丧失掉生命力,才能够“启迪思想、温润心灵、陶冶人生”。艺术家们也才能够生产出真正既有“数量”又有“质量”,既有“高原”又有“高峰”的优秀作品。

我们已经看到,很多电视剧作品并没有注重表面的颜值,却也获得了非常高的收视率,赢得了观众的喜爱,不仅得到了经济效益,同时也获得了良好的社会效益。《亮剑》中的李云龙颜值不高,但是主人公身上所具有的顽强拼搏、不怕失败的“亮剑精神”,使其成为世人的精神偶像;《士兵突击》里的许三多颜值很低,却凭借着“不抛弃、不放弃”、“活着就要做有意义的事”的精神征服了亿万观众;《老农民》中的牛大胆、灯儿等人更谈不上什么颜值,但他们身上所具有的中华民族艰苦奋斗、奋发图强、坚韧不拔的优秀品质也让观众为之折服。为什么这些人物能够深受观众喜爱,成为中国电视剧发展史上最为光辉的形象系列?归根结底,就在于他们身上所闪烁的中华民族精神,所继承的中华民族的优秀品质,所弘扬的中华民族优秀传统文化,所体现的社会主义核心价值观。也只有通过对中华民族精神、中华民族优秀文化和社会主义核心价值观生动艺术的传达,才能够让观众超越表面肤浅视听感官的快感享受,而真正获得审美最高层次的快感,从而得到灵魂的洗涤、精神的升华,使人奋进和向上,给人希望和力量。而这都不是凭借表面的颜值,这是“精神的颜值”。

除了要拥有强有力的精神内核之外,电视剧要抓住观众,无其他捷径可走,只能依靠创作者端正态度、苦练内功,真正在电视剧作品的质量上多下功夫。“人民是文艺创作的活水源头”,创作者要“扎根人民,扎根生活”,“为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀”,创作出人民真正需要,真正为人民服务的电视剧作品。电视剧是一门叙事艺术,讲好故事永远是电视剧创作的第一要义,胡编乱造、解构经典,以“雷人”来博人眼球只会将电视剧引向歧途,不是电视剧的长久发展之道。作为演员,要提升修养,锻炼演技,深入理解角色,诠释好所饰演的每一个角色,而不是单纯靠“脸”的好看与浮夸的表演。颜值易逝,只有依靠良好的素养、精湛的演技才能够获得观众的真正喜爱和敬重,才能够获得长久的艺术生命。此外,质量过硬的电视剧还需要实现创作资源的最佳配置,实现创作生产力各因素的优化组合。只有这样,我国的电视剧事业才能够真正朝着健康、可持续发展的道路发展,才能够实现真正意义上的繁荣。

《中华百家姓》研讨会在京召开

由光明日报社主办的《中华百家姓》研讨会日前在京召开,专家学者在会上对原创姓氏文化寻根综艺季播节目《中华百家姓》进行了深入探讨,并对由此衍生出的关于姓氏文化、家风家训以及电视节目创新与优秀传统文化的弘扬与继承等方面的议题进行了热议。

《中华百家姓》播出后获得了广泛关注,收视率随节目播出不断攀升。对此,安徽广播电视台台长庄保斌认为,节目收获良好收视率主要源于传统文化与现代传播手段的巧妙结合。作为一档文化类综艺节目,《中华百家姓》既摒弃了浮夸的元素,又打破了文化类节目的说教范式,采用外景采访调查和演播室录制的全新模式,深入基层、探访民间,近距离接触了代代相传的家族,采访了众

第五届国际戏剧“学院奖”颁奖

10月30日,由中央戏剧学院主办的第五届国际戏剧“学院奖”(表演奖)颁奖典礼在京举行。话剧表演艺术家、话剧导演蓝天野获得终身成就奖,班赞、周野芒、海燕、宋荣光(韩国)、帕高·奥乔亚(西班牙)获最佳主角奖,闫锐、田蕤、王虹博、尹敏英(韩国)、阿方索·托雷格罗萨(西班牙)获最佳配角奖,刘在燕(韩国)、博尔哈·露那(西班牙)获最佳新人奖。

由中共青岛市委宣传部策划,山东影视传媒集团联合青岛广电影视、青岛凤凰影视传媒共同出品的商战传奇电视剧《青岛往事》将于11月22日登陆央视八套黄金档。该剧由赵冬苓编剧,张新建任总导演,汇集了黄渤、

黄小蕾、刘向京、巩峥、傅淼、萨日娜、王凯等诸多实力派演员。该剧以抗日战争前后时期为背景,讲述了青岛第一代移民的奋斗史,以满仓、天佑、德发三位异姓兄弟在青岛的创业故事为主线。随着战争爆发,时局动荡不安,三兄弟在历经了分家各自创业、一路商场浮沉、兄弟反目等种种过往之后,在国家命运的大背景下重新站到一起,并最终在商场上给予日本商人以沉重打击。

《青岛往事》是赵冬苓为青岛这座拥有120年历史的年轻城市量身打造的城市传记。剧本13易其稿,历时10个月,谈及该剧初衷,赵冬苓表示,是为了形成一个“独属于青岛的故事”。通过深入了解,赵冬苓发现,先后经历了德国和日本的殖民统治,青岛城市初兴的这30年,比她之前写过的城市更加复杂而独特,并且回避不了商战。“那个时候,青岛的纺织工业、金融、商业,还有当时最大的取引所(现交易所),全部都是独具特色的元素,如果回避掉,就不是青岛”。《青岛往事》既有健康向上的主旋律,又具新鲜好看的商业元素,堪称中国版的“美国往事”。