

电视剧《思美人》引专家热议——

在真实历史缝隙中驰骋创作想象力

□余非

屈原是世界文化名人,也是中华优秀传统文化的杰出代表,是湖湘文化源头坐标。他的不朽诗篇传诵至今,给后人带来无穷美的享受。他忧国忧民的情怀、上下求索的理想、改革图强的勇气、九死未悔的意志,是中华民族宝贵的精神财富。屈原十七八岁就写出了《橘颂》,年轻时代又写下了《湘君》《湘夫人》《思美人》。遗憾的是,还没有一部影视作品聚焦过屈原这段年轻烂漫的时光。正在湖南卫视金鹰独播剧场热播的电视剧《思美人》恰恰填补了这一缺憾,努力去还原屈原真正的英姿,让观众了解了那个诗才旷代、意气风发的少年,是如何一步步走向了汨罗江畔的山巅。该剧播出后立即引起了社会媒体、网络的广泛讨论。

5月10日,由中国电视艺术家协会、中共湖南省委宣传部主办的电视剧《思美人》专家研讨会在京举行。来自文学、史学、影视、传媒等不同领域的专家、学者就《思美人》的创作特色、人文追求、艺术定位以及由此引发的“热议”现象进行了深入研讨。与会专家学者认为,《思美人》是一部史实品格和时尚格调有机融合的鸿篇巨制;该剧第一次将世界文化名人屈原立体地、生动地、以电视剧的形式呈现出来,对于弘扬中华优秀传统文化意义重大;全剧以偶像定位屈原形象,尽管还有一些值得改进的地方,但是超越了过去影视作品中对屈原的定位和诠释,丰富了历史正剧的表现形式,有助于增强当代青少年文化认同感和文化认知。

最完整、最传神地描写了屈原一生

“《思美人》是迄今为止最完整、最传神的描写了屈原一生的艺术作品。”湖北省楚国历史文化学会会长刘玉堂表示,这样说是有根据的,因为长期以来屈原在不同人的心目中定位是不一样的,在文学家的心目中他是楚辞的开创者,在政治家心目中,他是爱国主义者,在哲学家心目中,又不断探究他身上儒家、法家、道家哪一家成分更多,在历史学家心目中,他的少年是空白的。司马迁对于屈原的记载基本集中在壮年。历史学家心目中没有一个完整的屈原形象,艺术家更不用说了。他认为,该剧给了人们一个完整的屈原,从少年到青年再到老年,这是该剧最成功的地方。“《思美人》这个剧名起得非常妙,因为屈原心目中美人就是高尚、纯洁的化身,它象征着君子,有君子人格的人,又象征着理想的社会,这是屈原心中的理想。《思美人》恰恰既符合屈原心目中的美人形象,也符合世人心目中的屈原形象。”

文艺评论家李准认为,该剧美轮美奂,赏心悦目,第一次把屈原的完整形象以及楚辞作品包含的文化内涵用文艺作品的形式、雅俗共赏的方式表现出来,可以说在努力实现优秀传统文化创造性转化和创新性发展方面,进行了一次非常可贵的尝试。中国视协主席赵化勇认为,《思美人》呈现了屈原“全新的形象”,充分表现出他的爱国情怀与政治抱负。从已经播出的内容看,虽然对于屈原的“诗人”身份,目前并没有“政治家、改革者、爱国者”的身份那样明显,但这一点在随后剧中屈原的人生产生波折时,必将有所弥补。

屈原后裔屈金星谈到,该剧是对中国文化自信的诗意解读,以往我们看到屈原形象老是很哀怨的感觉,但该剧展现了一个自信的屈原形象。屈原的人生可以分为前半生和后半生,他的前半生是国家的重臣,既是改革家,还是诗人、辞赋家,前半生应该是自信、青春、浪漫的形象,对于这样的形象,以往我们文艺作品反映得很少,表现更多的还是他的后半生,即改革失败被流放的形象,这不能不说是对于屈原形象的误读。从这个角度来看,该剧是对屈原一生全景式的展现。

在历史叙事中融入现实关怀

屈原是一个伟大的爱国主义诗人,同时,也是战国时期楚国重要的政治家。他胸怀救世抱负,身负救世才能,却遇人不淑,生不逢时。屈原在一次次遭受权贵打击和人生重大挫折面前,仍然矢志不渝地坚守理想,正道直行,因此成为孔

子及儒家思想的忠实继承者,中国传统文化的捍卫者,中国古代理想人格的践行者。屈原的一生,充满了历史感和戏剧性。北京语言大学教授、中国屈原学会会长方铭认为,《思美人》以“展现中国伟大爱国主义诗人风采,呼应民族精神与时代精神构建”为创作宗旨,以屈原作品《思美人》为题,抓住了屈原精神的骨干,以及屈原作品比兴化创作的灵魂。剧作在历史叙事中融入现实关怀,在发挥想象力之时,注重历史细节的寻找,关注现实,关注当下。“屈原是历史中存在过真实的人,同时也是经过历代文化人和屈原的崇敬者不断诠释过的文化符号。屈原忠直、清廉、爱国的情怀,体现了中华民族对美好人格的期许,是永远值得我们纪念和歌颂的。”

刘玉堂认为,该剧呈现了美人、美政、美文的统一。“美人”方面,屈原是君子,君子有大爱,大爱之首,肯定是爱国。长期以来表达屈原爱国题材的作品不少,但是该剧有独到之处。他特别提到,“其中一个场景——稷下论战,当时思想大家孟子、庄子、苏秦、屈原、孟尝君等都参加了论战。把论战的情节放进屈原的时代,恰恰弥补了反映战国时期百家争鸣那种文化气象的空白。”刘玉堂认为,该剧不是为了单纯表现百家争鸣,更主要是为了刻画屈原,稷下论战每个人的发言看起来都围绕着合纵连横,但是事实上从每个人的言论和辩驳中,都能看到他们的爱国情操。屈

原的爱国之所以超越其他人,就是因为他把爱“乡国”、爱“君国”与爱祖国完美统一,展现出屈原爱国精神的深刻性。“美政”方面,屈原理想的美政第一是依德治人;第二是强调法制、变革,比如降低赋税,打击豪强,为老百姓兴修水利,根除旱涝灾害等等,这些都在剧中得到体现。“美文”方面,该剧非常巧妙地将屈原的《九歌》《九章》《天问》贯穿始终,比如屈原受挫、失望、流放的时候,就会反复出现《离骚》吟诵的背景。湖南汨罗市屈原纪念馆馆长刘石林认为,该剧颠覆了以前在人们印象中和画家笔下屈原的形象,比较全面、准确地表现了屈原的美人理念。《思美人》中谈及的美人,既包括君王,也包括祖国、人民,这个是过去屈原形象塑造中没有的。

不拘泥于历史正剧传统的表达方式

历史剧在尊重历史真实前提下,一定要有想象中的历史。电视剧《思美人》从青年屈原写到屈原跳入汨罗江。不同于其他历史人物,除了依据史学家、文学家留下的真实记载,写屈原的一生的一个重要依据就是其流芳千古的诗歌作品。再浪漫的诗,再超现实主义的文学作品,都离不开当时的社会现实。诗之情、诗之意,无不渗透着屈原眼中现实社会和诗人生活与情感。与会者认为,《思美人》与楚辞诗章交汇,依托屈

原的诗歌内涵及作品文学精神来编织屈原的一生,这种创作方式不是无中生有,而是一个“可能的历史”。我们在《思美人》中不是看历史过程、历史事件,而是看历史内涵和历史中人物的精神文化象征。

在中国视协副主席李京盛看来,电视剧《思美人》是以往表现春秋战国诸子题材作品中做得最好、最成功的一个,它为开掘一些高文化含量的历史题材电视剧做了值得肯定的探索。创作者把握这个题材有其独特的地方。“选择这个题材本身就是鲜明的文化立场,这是非常可贵的。而如何用一种通俗化的方式表达,展现严肃、深刻且具有历史文化内涵的历史名人、传奇人物,该剧探索出了一条新路。”李京盛认为,《思美人》是一部历史正剧,但是它又不是历史正剧传统的表达方式,而是加入了更多的流行语言、类型元素,比如武侠的情节,青春、浪漫、唯美的风格,它用青春偶像或者说是接近青年观众审美趣味、接受程度的方法,尽量去提升这些流行文化元素的文化含量,并对严肃文化做了通俗化的阐发,这对今后历史正剧创作如何拓展、丰富自己的表现方式提供了成功的实践。

李准认为,该剧在创作上实现了古代经典文本和当下时代表达的结合。从广义上看,屈原本人和楚辞都带有历史和文学艺术双重经典的意义。该剧将经典以“青春化”的方式呈现出来,引起人们关注屈原、关注楚辞、关注中华民族的文化,这是很有现实意义的。剧作对于屈原的出身、基本经历、主要职务、主要作为和最后结局,都做到了有史有据、忠于史实的展现,这其中对屈原精神的阐释最根本的就是“吾将上下而求索”,富有浪漫主义的气息。同时,该剧还实现了宏大的家国情怀和青年偶像的结合。过去古装历史青春偶像剧,很少去承载家国情怀。该剧选择了屈原,以楚辞为基本精神,首先表达的就是家国情怀,关注楚国兴亡,列国相争的战局。屈原作为楚国命运转变中的挑大梁式的人物,他首先是心系国家的,当然,他的身上还有英雄气概和忧国忧民的忧患意识。尽管存在不少问题,但是该剧对于家国情怀的表达还是很明确的。

在真实历史缝隙中驰骋创作想象力

历史上关于屈原的文艺作品很多,这个人物也算是历史题材创作的富矿。为什么创作者对这个题材、这个人物如此的倾心、执著?《人民日报(海外版)》原副总编辑刘玉琴认为,从屈原身上能找到传统文化精神和时代精神的契合点。“今天写屈原传达怎样的精神,表现出怎样的新意,对创作者是一个巨大的考验。如何将屈原精神和时代精神、文化传统与现实观念相得一体,如何以屈原情操助力今天民族精神的建设,如何使历史人物、历史故事具有当代审美意蕴,这些都是文艺创作者值得思考的课题。”刘玉琴表示,以往的屈原形象较为严肃、正统,甚至是苍老的、激愤的,现在开始变得青春、朝气。“该剧不走平常路,另辟蹊径,对历史故事、历史人物进行青春、浪漫、现代、时尚的表达,赋予屈原精神新鲜的气息,把厚重的历史内容融入现代的表现形式,从而让历史和现代有机对

接,为历史人物、历史精神的现代呈现提供了一种别致的创作样式。”

端午文化让一代代中国人记住了爱国诗人屈原,战国离我们越来越远,但是伟大的屈原从没有离开过我们。与会专家认为,《思美人》把一个审美化的屈原、一个艺术化的屈原带给了当代观众。屈原的一生其实就是人们最熟悉的那一句,“路漫漫其修远兮”,他的美政抱负贯穿了全剧。剧作的后半部分,屈原改革失败最终被排挤,楚国军事上也是一败再败,楚国走向了没落衰败,屈原的形象也充满了浓郁的悲剧色彩。

文艺作品的魅力在于创新,对文化传统的创造性转化和创新性发展,成为当今文艺作品中新的语言、新的表达、新的风格产生的重要来源,成为立得住、留得住、传得开的重要参照。刘玉琴认为,该剧试图在真实历史缝隙中驰骋创作的想象力,通过对内变法、对外合纵等一系列事件,将屈原的政治理想、个人命运和家国情怀紧密相连。同时,创作者还在屈原这个人物身上融入浪漫传奇的色彩,甚至爱情故事,成功吸引了年轻观众的关注。比如,在屈原身边安排了莫愁,用旷世奇恋衬托出作为政治家、改革家屈原的命运,这也是一种大胆的尝试,让作品充满朝气。

实现了颜值和价值的结合

除了关注《思美人》中的主要角色屈原,与会专家也在剧中看到了丰富的人文色彩与女性关怀。嫁入楚国的秦国公主赢盈,嫁入秦国的楚国公主半八子,双面间谍田姬,生性浪荡甚至被亲生儿子厌恶的郑袖,《思美人》描写了许多生动的女性角色,专家认为,《思美人》中借几个女性角色描绘了战国时代女性的社会地位并表达了人文关怀。特别值得一提的是,剧中虚构的莫愁的叙事线,与会者认为,这条线增加了该剧的民间性和传奇性。

而针对《思美人》中的主要演员,与会专家表示,几位主演的表现可圈可点,对于表现屈原这样的历史人物,或许还需要在后续的剧情中展现出更多的变化。中国视协理论研究部主任赵彤认为,《思美人》展现了屈原的稚嫩,但这种“嫩”是贴合当代观众需求的,“嫩”的有跨时代意义,是以青春笔触描绘历史传奇,让更多的观众能够体会到屈原的情怀。李京盛认为,该剧把颜值和价值做了很好的对接或者是结合。剧作选了一些具有很高颜值的演员,然后为他们赋予美德,这就是颜值和价值的统一,这既是我们这个剧本本身的要求,也是力求使其具有更好传播效果的有力的探索。“怎么把古典和现代、高雅和通俗、颜值和价值、审美享受和思想表达统一在一个作品中,既并行不悖,又互相增光,做到这一点很不容易。”

与会专家还从专业的角度为《思美人》提出了一些建议与指正,除了已被网友指出的部分瑕疵外,李准针对剧中几处历史事件的偏差进行了指正。“虽然有一些瑕疵,但我肯定,《思美人》这部剧在中国电视剧史、文学艺术史上,都是立得住的。”电视剧创作毕竟与纪录片不同,如果怀着客观包容的心态看待《思美人》,该剧的文学性与对楚文化、楚辞文化的弘扬都是不容置疑的。

创作谈

写屈原,是自我重构的过程

□张辉

应该是意气风发、满怀豪情与豪气的。惟有这种豪情,才能写出《九歌》,才能发出响彻天地的《天问》之叹。

历史上的细节,给了我们更多的依据。据司马迁记载,屈原“入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。”作为楚国公子的屈原,本来就是楚王的同姓,又年轻轻被任命为左徒,这样的屈原,当然应该是青春勃发的。他品德高洁,横而不流,爱美,爱香草,爱江山,爱世间万物。以此为突破口,就有了《思美人》的破题。我们要写屈原的成长,写屈原何以成为屈原,而不是重复教科书里固化的结论。

从青春的角度讲述屈原,注定是冒险的。但是,为了还原一个洋溢青春气息的屈原,我们愿意冒这个险。

美人是谁?

播放之前,在很多人的理解之中,《思美人》更像是一个IP剧。也因此,很多人将此剧理解为一个古装爱情剧。不可否认,爱情是该剧的一个重要元素,但绝不仅仅于此。

《思美人》系屈原《九章》的一篇。清代林云铭认为,思美人系屈原思念怀王所作。也有一种看法,认为此处美人系指顷襄王。结合屈原其他的诗,我们创作团队认为,屈原笔下的“美人”,既有香草美人之美人,也系指美君,同时也有美政之意。此中美人,既有自喻,也有对美君、美政的渴望。在此,要着重说一下楚怀王。在当下多数人的固有认识里,楚怀王是一个昏庸的形象,他为奸臣团目塞听,是屈原痛沉汨罗的精神推手。然而,我们不能理解的是,如果楚怀王果然是如此形象,屈原何以如此忠诚于他?难道屈原真的是愚忠?也是在研读历史中,我们发现,楚怀王其人,恢复了楚悼王、吴起时期的许多法令,调整楚国矛盾重重的各种利益集团的力量对比,抑制楚国的贵族集团的利益。与此同时,他曾北伐魏国,攻城夺地;东灭越国,拓境江东;合纵攻秦之时,他更被推为纵长。由此可见,楚怀王绝对不是庸碌无为之人。当然,楚怀王也可能智昏。司马迁记载,“屈原疾王听之不聪也,谗谄之蔽明

