

创作谈

《岁岁年年柿柿红》终于在央视和观众见面了,播出以来收视率不断升高,感谢观众对该剧的热追、肯定和赞扬。谈起这部剧的创作初衷,还得从王茜华说起。她演了20多年的农村戏,诠释了一个又一个农村妇女形象,每个鲜活的角色都让她爱不释手,也因此拿过“飞天奖”和“金鹰奖”。因为她20多年来常年在农村拍戏与农村有着不解之缘,她想从艺这么多年对影视的热爱、沉淀、积累以及她对农村改革开放这40年来的认识,从一个比较特殊的视角去表现出来,于是就有了创作这部剧的念头。用她的话来说:拍一部戏走一个农村,都是不一样的感受,岁岁年年走过来,农村的变化都在她的心里。无形中她成了改革开放40年来农村巨变的亲历者和见证人。

剧本是一剧之本。如何能让剧本的创作独特而有新意,能真实地反映生活而不是假大空地戴着现实剧的帽子,喊着改革的口号只是写出一些表象。我带着创作团队住到了农村,这一住就是两年。改革开放40年来的农村巨变,产生出一大批与以往屏幕农民形象迥然不同的人物,不深入生活很难把握住他们的脉动。这些人不是改革大潮中的弄潮儿,也不是带领一群农民大刀阔斧、披荆斩棘的开拓者。他们很平凡,但这些平凡的大多数,才是改革开放真正的亲历者、见证人和收获者。小人物才是改革开放的闪光点,也正是这些人,在改革开放初期,蹒跚地行进在梦想和现实之间横亘着无数艰难险阻的道路上,平凡的每一步都绽放出向着美好生活奋进的光芒。这个群体太庞大了,每个人都有故事,每个人都是自己故事的主角。不能让这个群体大言到无声,大象到无形,这正是《岁岁年年柿柿红》这部剧的切入点。就是要讲,在普通人的眼里,改革开放几十年了,他们的生活到底发生了什么?把个人的荣辱悲欢和国家的时代变革融为一体,以个体折射伟大时代的波澜壮阔……

把人物放在改革开放的大环境里

这部剧在人物和剧情的设计上,我们是花了大力气,用了很多心思的。

杨柿红这个角色,现实中这样的原型并不少,经过不断的推敲,我把三个具有各不相同典型性格的原型人物经过整合,便有了一些桥段,有了一个简单的故事脉络,有了一个名字——杨柿红。之所以叫柿红,是想用柿子来隐喻她的一生。柿子从青涩、橙黄到柔软的嫣红,和这个女人的一生十分契合。

王长安这一人物的原型就是从一个小乡村民办教师的真实故事提炼出来的,在那个连温饱都无法保证的年代,他的院子里种满了花,观众可能对这一点并不理解,就连当初我也没办法理解,还有他的村里人,就不理解他了。随着对这个人物不断细致的打磨,我理解了王长安的孤独,理解了王长安对生活的热爱和责任,理解了他宁愿在那片土地上匍匐着自己的一生托起他学生的将来、托起农民的希望。孩子是祖国的花朵,就像他满院子灿烂芬芳怒放的花朵一样,这就是他最朴实的愿望。

说到这里,必须说一下孟事成这个人物。改革开放是党的伟大政策,农民走向富裕离不开党的指导和帮助,这部剧肯定需要一个党的代表人物,于是就有了孟事成。之所以设计他是王长安的学生,是因为王长安这个原型本来就培养出了一批批优秀的学生走出了大山,这也是对王长安这个人物的延续。还有一个层面,就是想反映我们的干部都是接地气的,熟悉农村的,党的好干部焦裕禄,《平凡的世界》里的田福军,荧屏上不可缺少这样的形象,然而怎样使之与众不同呢?我就想到用很少的镜头去陈述他的工作状态,重点着墨于他的社会角色,从而去映射这个人物的品格和品质,那么工作中的他也就不言而喻了。结果这个县长更有了“人味儿”。观众的反应是很亲切,就像咱村里的娃。

杨柿红因为赌气嫁到了牛旺的对门,如果顺着去处理,

一路走来真的很不容易,但是比起杨柿红这一群走过改革开放的农民来说,他们更不容易,我们之所以努力,就是为了感谢他们,为了弘扬他们,所以才不敢有一丝丝的懈怠。

坚守的力量

□沈行

那一定是两家人掐了一辈子了,可是如果这么去做,就落入了家长里短的俗套。我在这里的设计是:家长里短、女人的小心思这些不能少,但我们在搜集素材中更多的是感受到农民的善良和大气,这才是我们更应该反映出来的精神。所以这两家人虽有不断的摩擦却在改革开放的浪潮中保持高度一致,这才是我们可爱的农民。

再说一下廖支书吧,老支书的形象怎么去设计?我们在体验生活的过程中感受到,一般能当支书的人,在村里都是高人,都有两下子。他有他处世精明的一面,也有作为村干部公正正直的一面,做不到德高望重,在村里是很难让大家信服的。还有关于对尿毒症的设计,也是有原型的,我们的原型人物在倾家荡产的绝望之时迎来了党的好政策——新农合,在对我们说她的故事时,她流着眼泪却满脸的幸福,感叹着自己遇到了好时候,才多活了这么多年。

这部剧不光从每个人物个体设计的角度出发,去设计了人物的生命线,还把这些人物放在改革开放的大环境里,每一年每一个政策的出台,这一群人的心态也因之发生改变。改革开放中我们农民命运的起伏和他们的奋斗精神才是我们国运昌盛的原动力。

还有这部剧一共设计了三个年:第一个年是穷,走过那个年代的人都难以忘记饥饿感;第二个年是空,打工出门的农民忙碌得没时间回家过年;第三个年,就是我们大家最想过的传统的和和美美的年。

这部剧的女主角经历的年代跨度比较大,王茜华要从杨柿红的闺阁中、出嫁、王长安的去世、培养孩子的漫长煎熬、带领大家致富一直演到老年,40多年的时间跨度对她是个很大的挑战。闺阁中敢爱敢恨、一个人能把自己低到尘埃里不留后路的杨柿红;嫁给王长安被爱情滋润得一脸幸福、满眼崇拜的杨柿红;王长安走了顾不上悲伤隐忍坚强走在人生低谷却积极乐观的杨柿红;为了孩子能吃上一口肉夹馍明明知道唐一刀用意却不拒绝帮厨、看到吴郎对孩子父爱的弥补也能活得明白通透的杨柿红;没有想到自己能当上村长凭着责任心和认真劲儿勇敢带着大家扬眉吐气的杨柿红;满脸沧

桑一身故事的杨柿红……大家都知道拍戏是跳着拍的,这一场是杨柿红年轻时,下一场可能就是老年妆;这一场是杨柿红的痛哭戏,下一场又是她和孩子的开心状。在不同年代、不同人物状态的设计之间不断的跳跃,最后剪辑出来的效果观众也都看到了,她把杨柿红每个人生阶段把握得很准确、很到位、很服帖,也很完美。

这部剧也是王茜华第一次当制片人,所以我们在制作这部剧时就更加认真、更加专注、更加投入、更加精益求精。

低成本农村戏“把钱花到刀刃上”

要做到精致,成本是最大的问题,农村戏一般都是小成本,但是我们大胆的想要做到大制作,要完全地还原每一个年代。因为这部剧是从上世纪70年代开始的,现在想找一个那个年代的景,就是最大的难题。两年期间我们的制片团队跑遍

了山西、河南、山东、陕西、甘肃五省的几乎所有拍摄过农村戏的地方,始终没有找到称心如意的景。功夫不负有心人,长武县宜山村虽然年久失修,很多房子已经倒塌,但村子的布局几乎和剧本创作的初衷不谋而合。这算是给我的一个大的惊喜了,可在惊喜之余我又犯愁了,先不说改造整个村子400多亩地的制景费用,就说宜山村的地理位置吧,离城市那么远,光演员和剧组工作人员来回折腾的费用都让人受不了。如果把钱花在拍摄制作上我们不甘心,花在别的方面又怎能不甘心呢?为了作品、为了良心、为了能拍出来农村戏的质感、为了让大家看一部好剧,我们团队一商量,就把剧组搬进了村子。这也是到今天我都感觉愧疚的地方:让跟着我们一起干的所有演员和工作人员受苦了。这种苦又因为天气的原因变得更加恶劣,94天的拍摄50天的雨,乡村路的泥泞可想而知,给拍摄工作带来了极大的困难。说到愧疚我要特别感谢一下余震和王挺两位演员。为了能提升这部剧,为了能请来资深好演员让戏更精彩,虽然费用紧,我们还是决定请两位大腕儿。好在余震和王挺都是我的好朋友,在关键时刻放下身价来帮我,人生能有几个好友,值了。余震和王挺的心里话也让我心里暖暖的:我们冲着这么好的剧本来的,哪是冲着你呀。

《岁岁年年柿柿红》就这样拍成了,但我还是有一点点小小的遗憾,那就是这样的一个宜山村,上世纪90年代末到搬进新农村之间的景,没办法做到完整还原。因为要再次改造整个村子需要把以前的土坯房改成砖瓦房,甚至我们发现那个年代已经有楼房了,这样一来成本更大了。除了经费问题,还有一个大问题就是拍摄是跳着拍的,这就给还原90年代的景带来更大的困难。不要说还原那个年代的景了,就连王茜华也要每天改妆好多次,最多一天一次改了六次妆。说到妆,我们为了每个演员符合各个年代的人物形象,不但在服装、发型、化妆上做到最大程度的还原,还尽量想办法从制景、美术方面的小细节去体现,这样花力气去做,就是为了弥补这一遗憾,让我们的戏更加原汁原味,更富有各个年代的生活感。

这部剧的最后一个镜头,当摄制组来到宜水村拍一部《岁岁年年柿柿红》的电视剧时,杨柿红看到我的那一刻,她愣住了,这不是长安吗?匆忙奔日子顾不上回忆的她颤巍巍地转身:这里有我的人生!我看看剧本再看看杨柿红的背影,明白了一切,肃然起敬。这样的设计,是对早早就去世的王长安的再次照应,也是对这部剧的点睛:杨柿红的一生是圆满的;她所代表和反映的走过这段历史的农民们是圆满的。农民离不开土地,走容易,留下来才需要勇气!回首再看那个经历风霜、傲然枝头的柿子,那是一种力量——坚守的力量……

创作带给我幸福感

这部剧的创作让我和我的团队都有了一种特殊的幸福感。这种幸福感是《岁岁年年柿柿红》带来的幸福感,也是这些年我们农民最真切、最真实的幸福感。现在的农村人手里有钱了,温饱不愁了,随着国家对农村的扶植力度加大,村村通、路路通、新农合、农业贷款、精准扶贫等等好政策接踵而来。特别是有些山区,整村搬迁到新农村,彻底解决了山区农民看病难、上学难、婚姻难的局面,让更多外出打工的青壮年对回乡创业充满信心。在政府的扶植下,他们用勤劳描绘着希望和梦想,在这片用汗水浇灌的土地上,收获着自信、自尊、自豪和富裕的生活……

《岁岁年年柿柿红》取得的好口碑和高收视,和我们团队每一个人的努力都分不开:剧本的创意、演员的演技、拍摄的独到、取景的大美、台词的经典、剪辑的精准、音乐的悦耳,包括每一个道具的用心,都体现了我们这个团队的精神和实力。我感谢大家,一路走来真的很不容易,但是比起杨柿红这一群走过改革开放的农民来说,他们更不容易,我们之所以努力,就是为了感谢他们,为了弘扬他们,所以才不敢有一丝丝的懈怠。

关注

这个暑期看什么剧

现实主义与青春玄幻泾渭分明

无论是大银幕还是小荧屏,2018年的暑期档注定是一场异彩纷呈的光影盛宴。目前暑期档的30余部剧集中,农村年代剧、偶像剧、古装玄幻剧、都市家庭剧、年代谍战剧、都市刑侦剧轮番上阵,电视剧与网剧均呈现出青春趣味与现实主义交织的纷呈格局。从播出作品的数量、类型和收视情况分析,以青年人观看主体的暑期青春风尚仍是主流,其中偶像剧经典翻拍与大IP改编引发的气象显著。但相比以往古装奇幻和青春爱情“霸屏”的局面,当下优秀的现实主义作品播出势头愈发强劲,青年明星与实力派导演、演技派戏骨的全面合作值得期待。

现实题材阖家共赏:多元类型反映时代生活

今年暑期档的现实题材电视剧作品相较往年,在数量方面有着显著提升,并且在主题与类型元素方面有了更多突破与探索。央视始终围绕现实主义的创作,以高品质剧作反映着当代生活气象。6月13日,以英模李保国为原型创作的现实题材作品《太行赤子》登陆荧幕,讲述了科技促进农村发展、人民创造时代新篇的当代传奇;7月1日播出的年代传奇剧《诚忠堂》,则以乔家第五代传人乔映霁实业救国的人生轨迹,呈现出风云激荡年代的爱国大义;7月4日,当代农村题材电视剧《岁岁年年柿柿红》登陆央视一套,以普通农村女性杨柿红一生的感人经历,回顾了改革开放40年的峥嵘岁月。此外,根据古典名著《七侠五义》改编的古装权谋剧《开封府》于7月17日播出,讲述了青年包拯破奇案、智斗贪腐的故事,与当代反腐斗争的时代旋律相呼应。

各省级卫视在题材呈现、电视剧叙事等方面现实主义与青春元素齐鸣合奏。6月6日播出的都市刑侦剧《走火》取材于李晓重的同名小说,立足现实以都市青年警察的破案行动为线索,在紧张的情节中对社会生活中罪与罚、善与恶加以思考;6月25日播出的都市爱情剧《一千零一夜》,在都市爱情故事中糅合了进入梦境的轻科幻、超能力元素,紧扣当代恋爱主题与现实生活背景,引发青年人的猎奇趣味与心理共鸣;7月1日首播的都市

家庭剧《陪读妈妈》,则聚焦于“陪读妈妈”这一特殊社会群体,聚焦当代中国家庭中的亲子教育问题;7月6日播出的刑侦缉毒剧《猎毒人》中,于和伟、吴秀波、徐峥、侯勇等一众戏骨同台飙戏,化学工程师吕云鹏潜伏于金三角与毒贩斗智斗勇的惊险情节扣人心弦;7月23日首播的青春热血格斗剧《甜蜜暴击》,则将格斗竞技与爱情元素结合,讲述了体育学院一群年轻人共同拼搏成长的励志故事。

青春风尚势头不减:经典翻拍与IP改编齐头并举

7月16日播出的《新流星花园》无疑是暑期档前期的话题之作,平凡少女杉菜与贵公子们的故事在这个夏季再掀热潮。神尾叶子创作的原作漫画《花样男子》,曾被多个国家和地区改编为电视剧版本,其中2001年首播的中国台湾版《流星花园》可谓青春偶像剧的“启蒙之作”。此番改编必然遭遇极高的关注与广泛的争议,但其创作中的本土化改编以及同现实主义接轨作出

的努力,仍旧为国产青春剧的发展注入了一股新风,为偶像剧集的翻拍提供了可供参考的范式。

IP改编剧仍在本年的暑期档占据较大比例,大制作、强剧情、高热度的特征显著。其中,6月18日播出的古装女性励志剧《扶摇》改编自天下归元的网络小说《扶摇皇后》,故事中孟扶摇和长孙无极“相爱相杀”的爱情故事与“一路升级”的蜕变历程,颇具时下流行的“大女主”传奇要素,在互联网上引发了较高的关注与讨论;7月24日首播的古装玄幻神话剧《大泼猴》改编自甲鱼不是龟的同名小说,对家喻户晓的“石猴”孙悟空的英雄神话进行了全新演绎;此外,同样改编自天蚕土豆作品的《斗破苍穹》和《武动乾坤》两部古装玄幻大戏,必将于暑期档展开霸王之争。于荣光与张黎两位曾为观众奉献多部正剧佳作的实力派导演,此番与青年明星的创作搭配,或将为暑期档荧屏呈现别样的风貌。

纵观这个暑期档的荧屏,现实题材青春剧严重缺位,古装玄幻大局来势过猛的现象仍未改观。

(覃皓璐)

专家研讨电影《逆生》:呈现苦难背后的人性温暖

由北京帝一影业、中共达州市委宣传部、中共渠县县委等联合出品的电影《逆生》讲述了一群留守儿童因村里学校撤点并校不得不到镇里小学上学,但又被镇上老师误解,在委屈和对父母思念的感情交织下,结伴千里流浪寻亲的故事。影片聚焦留守儿童、农村教育、农民工家庭等问题,关照现实生活,被业内专家称赞是一部新鲜、大胆、触碰人性的影片。7月12日,由电影艺术编辑部主办的《逆生》电影观摩研讨会在京举行。十余位专家围绕该剧的创作追求、艺术特色、现实意义进行了深入交流。

与会专家认为,在以往儿童题材电影中,表现留守儿童的影片不少,但往往集中在苦难书写上。该片的故事非常感人,也表现了苦难背后的一抹温情,但是创作者没有停留在对苦难的一味展示上,而是把苦难故事化、人性化了。影片中,观众看到的不仅仅是苦,更多的是在苦的背后可歌可泣的、值得回味的人性的温暖。可以说,这是一部带有社会责任感和情感关怀的、接地气的电影。与会者谈到,该片的创作态度是善意的,它塑造的几个人物也是善良的、饱满的,没有刻意拔高,也没有走极端。特别是主人公刘有根的形象,他的爱心善举以及在面临抉择时的痛苦和挣扎,都展现得真实、可信,很容易让观众实现情感交流。此外,有专家认为,该片还有不少提升的空间,比如人物刻画有待进一步提升,叙事的节奏可以更加凝练、集中,叙事的过程过于追求戏剧性,忽视了对内心世界的开掘。

(徐健)