

关注

2018年8月,电影《李保国》打动了每一位观众。影片讲述了河北农业大学教授李保国三十五年如一日,扎根太行山,不辞辛劳,不求回报,搞山区生态建设,带领老百姓走上了脱贫致富道路,而他自己的积劳成疾,因病离开了人世的感人故事。观众和影评人给予了这部电影非常高的评价,盛赞这部立意高远又富有浓郁生活气息的作品,在主旋律的弘扬方面攀上了更高的维度,在艺术性、观赏性和价值观的表达上都获得了巨大成功。

以立意高远的艺术性为“根”和“魂”

“用正确的舆论引导人,用高尚的精神塑造人”,做到“思想性和艺术性的完美结合”并且“富有鲜明的时代精神”,是该片的重要特征。电影《李保国》作为现实主义力作,人物真实,观照当下。在如何挖掘立意深度、拓宽题材广度等方面,主创人员作出了卓有成效的努力。

首先,导演和编剧回归到文艺创作规律上来,深入基层,深入人物,深入到生活的毛细血管中,获取第一手故事资料,拎出最丰满的人物形象与感人至深的精神品质。主创人员用两个月的时间,走遍了李保国教授生前帮扶的几个贫困地区,采访了李保国的亲人、好友、同事、学生,广泛而深入的采访和一线生活的体验是创作佳作的基石,把人物和生活吃透才能拍出好作品。导演赵琦说:“很多人看这种电影,都担心人物太正,一直端着。我们就会觉得他跟我们的生活一毛钱关系没有。所以我们着力要解决的就是把视角放低,贴近生活,跟着李保国教授走村入户,看着他手把手教农民种苹果、套袋、疏花……”创作者靠着和李保国一样的“韧劲”和对自己的“狠劲儿”,从采访获取的真实资料里,从很多具体的细节中生发出故事和人物。

第二,创作者依托主人公的真实事迹和真情实感,塑造了时代英雄的内核。如今的人们可能不太清楚,没有了枪林弹雨,没有了洪水地震,我们身边的英雄应该是什么样?《李保国》用90分钟的电影镜头清晰地告诉观众,这位看似普通的大学教授,用他35年不普通的经历,带领着贫困农民扎扎实实地改变了自己的命运。这位为苹果、为核桃、为农民、为山林付出巨大心血和生命的人,就是我们时代的英雄。他没有豪言壮语,但同样有令人为之振奋的言语——“一代人有一代人的担当”“活着干,死了算”“做人不要只求高度,还要有向下扎的深度”……这些话体现了英雄李保国的思想和精神内核——质朴、奉献、有认识、有担当、忠于自己的事业、忠于自己的责任、忠于土地、忠于农民。他就像他手中培育的那些苹果树、核桃树,朴实无华,却在最艰苦的土地上深植入土,开花结果,创造未来。

以艺术高度增强感召力

顺应人性和视听产品规律,满足观众的愉悦感、触感动和可视化需求,给他们惊喜、意外、反转,调动音响动效的配合,是主创们另一块主要阵地。主创们坚持给影片一个正确的打开方式——塑造崇高的精神、伟大的人物,也饱含浓郁的生活气息。

得到市场广泛认可的电影大都符合这样的创作规律——主人公朝着梦想前进的道路上必然困难重重,矛盾重重。主人公历尽艰辛,扫除障碍,终获成功的过程,就是观影者产生同情、接纳、崇拜心理的过程。本片的导演和编剧深谙这些让故事好看、让人物立得住的规律,在剧本创作的阶段,就依据事实厘清和编织了缠绕在李保国身边的大小各种矛盾:家庭与事业的矛盾,科学思想与小农意识的矛盾,艰苦的自然条件和追求富裕的脚步之间的矛盾,国外优越物质生活和教学条件的诱惑与扎根国内在艰苦条件下扶贫太行、创出一番事业之间的矛盾等等。于是我们看到,李保国教授和我们普通人一样,生活中同样充斥着各种磕磕绊绊,他有欢乐也有苦恼,有无奈和痛苦,也有美好和诗意。观众亲切地感受到了英雄的体温和呼吸,从而更容易被他的付出和建树打动。矛盾的叠加,加快了影片的节奏,使整个影片的观赏性增强,使观众的心理体验更为充实饱满。

最值得一提的是导演和编剧用喜剧的形式来烘托悲壮,用幽默的情节来消解英雄人物的刻板,用欢笑引出眼泪,用亲近抚平忧伤。

本片邀请了众多在观众中拥有正面形象、正能量、影响力和感召力的老戏骨参与影片创作,他们的倾情加盟不仅提升了影片艺术品质,同时也提高了影片的关注度,让观众对电影品质有了更大的期待。90分钟的电影里,林永健、颜丹晨、高明、何政军、魏子、尤勇、吴昊、阎维文这些实力超群的演员,让影片的艺术性和观赏性得到了提升,给观众留下深刻的印象。

用责任意识抓精品,用精品意识抓创作

弘扬主旋律的文艺作品从来都是党所要倡导的时代精神的教科书,承载着当代中国的主流价值观。李保国的事迹被习近平总书记称赞为“新时期共产党人的楷模,知识分子的优秀代表,太行山上的新愚公”,全体主创以高度的文化自觉和艺术自信,成功地让这位新时期的英雄亲和而动人地走入观众中,用先进人物的点点滴滴感染观众、引领观众,从而实现了弘扬社会主义核心价值观的目标。李保国生前,曾留下这样一句话:“我这一生最大的成就就是把自己变成了一个农民,把许许多多的农民变成了我。”这才是真正的时代英雄。这位令人慷慨悲歌的英雄人物给文艺工作者以灵感,给广大人民以榜样,给国家以脊梁。“太行山上埋忠骨,民心深处有丰碑。”影片通过于宗周、李保国、陆超老、中、青三代接力师承,彰显了在扶贫战线上知识分子的努力、传承和担当,同时也完成了对科技创新、山区生态建设和科技富民、扶贫攻坚等一系列重大国策的艺术表现。

文艺是时代的号角,创作者们借助影片人物之口呼喊出了太行山人民、燕赵儿女乃至整个民族的心声:“咱们太行穿过,落后过,可咱们的百姓呢,从来没有认过输。这胆子精气神,那就是太行山的脊梁,也是咱们中华民族的脊梁!”影片负载了当代中国的价值观念,也确立了新时代弘扬主旋律的新支点。

影片出品方河北电影制片厂始终坚持用精品意识抓精品,用精品意识抓创作,始终把把握以人民为中心的创作导向,始终以讲好中国故事、河北故事、英雄故事、时代故事,以弘扬中国精神、民族精神、时代精神为己任,创作出了一大批思想精深、艺术精湛、制作精良的佳作,创造了业内非同凡响的“河北现象”,《李保国》这部电影无疑是河北影视工作者植根生活沃土、把握时代精神、讲好中国故事的又一精品力作,是影视剧创作“河北现象”的又一成功案例。

专家研讨电视剧《最美的青春》

什么样的青春最美丽

□本报记者 许莹

上世纪60年代初,为减少京津冀地区的风沙危害,国家指定由林业部和河北省在承德境内高原荒漠塞罕坝上建立机械林场,抵御浑善达克和科尔沁沙地南侵。电视剧《最美的青春》讲述了以主人公冯程、覃雪梅等为代表的第一代造林人带领当地干部群众利用自然、改造自然的传奇故事。该剧自播出以来得到广泛关注,更在荧屏精彩纷呈的暑期,回答了观众什么样的青春最美丽。在8月21日由中国电视艺术委员会主办的电视剧《最美的青春》专家研讨会上,专家学者与主创代表就该剧创作初衷、叙事手法、文化内涵等方面进行了深入交流与解读。

什么样的青春最美丽?有专家谈到,剧中以冯程、覃雪梅为代表的第一代造林人爱这片土地爱得深沉,他们主动挑战艰苦、攻坚克难、不怕牺牲,变不可能为可能,用自己最美好的青春年华去创造奇迹,这就是最美的青春。该剧克服了众多英模剧中人物刻板僵硬的问题,以鲜活的人物塑造生动诠释了塞罕坝精神,而不是符号化的主题表达,作品极富感染力。

与会专家认为,这种艺术感染力主要来源于以下三个方面。第一,该剧给予人物前史交代,牢牢抓住了核心人物冯程的塑造。有专家谈到,许多英模片往往不交代人物前史,人物生来不食人间烟火,只帮别人不帮自己,做好人好事却缺少充分的行为逻辑,但是该剧几乎交代了全部人物的前史,把个人需求同国家使命感有机结合在一起。尤其是对于核心人物冯程的塑造,专家们给予了高度认可,认为开篇冯程的叛逆任性与其后潜移默化改变,都基于前情的铺垫,他不是一个人物分离的空壳,而是活灵活现的立体的人。冯程由不成熟到成熟,从个人英雄主义到集体英雄主义,人物的成长蜕变进一步升华了该剧主题。第二,该剧使用了象征、比拟等手法,具有高度自觉的文学性追求。《最美的青春》用一棵树、一个人、一条狗、一片荒山为观众制造了一个有别于生活常态的陌生化情境。例如埋着冯程父亲忠骨的一棵树,树从某种意义上就是冯程的根,更是冯程的希望,正是这棵树让上坝的冯程有了能种活树的信念,从一个人的坚守到一群人的努力,成就了从一棵树到50年后百万亩林海绿色奇迹;忠犬星期六同样给专家留下了深刻印象,星期六和冯程相依相伴,从某种程度上而言星期六也是先遣队的一员,从而有了托物言志的内涵。第三,匠心打造,行业特色把握到位,细节表现生动感人。植树造林题材本身带有行业特色,主创团队下大功夫,例如剧中关于种树三年不

活,是选择坝上育苗、坝下育苗、遮光育苗还是全光育苗,种子消毒的高锰酸钾浓度等一系列争论,都体现了该剧的专业性。有专家认为,行业剧不好拍,以往在牵扯行业的影视作品中往往会对人物工作中专业性东西忽略处理,例如医疗剧中经常用情感表现替代专业表现。值得称赞的是,该剧将植树育苗专业性的知识与人物塑造有机结合起来,人物形象更加丰满。台词中的专业术语使用离不开主创深入生活、全面了解相关专业知识的后期准备。该剧的细节表现进一步增强了其艺术感染力,有专家举例谈到,剧中赶着马车送粮中途冻成冰雕的老刘头,在恶劣的白毛风天气下孟月不小心将惟一的儿子捂死的场景等细节,都蕴含着浓郁的悲剧美学色彩,带给观众极大震撼。

凌晨4点出发摸黑进沙漠,打井抽水造雪,冒着零下30℃严寒坚持拍摄,剧组主创里戏外将塞罕坝精神进行到底。研讨会上,冯程扮演者刘智扬谈到,“这次拍摄历时162天,跨越春夏秋冬三季,剧组辗转八个地方拍摄。通过饰演冯程,我见证了塞罕坝从一片荒芜成为浩瀚林海,受到了三代人用热血青春走出的坎坷造林路,用再生动的文献资料都不及身临其境的冲击。我用最美的青春演绎了《最美的青春》。”

2018年暑期档电视剧的收视情况多少让人有点意外。面对暑期档的到来,湖南、浙江、江苏、上海、北京几家卫视和各大视频网站严阵以待,精心挑选人气IP,务使剧目契合青少年的口味,浙江卫视更将《扶摇》安排在6月中旬播出,意在抢占先机。与此不同,央视在剧目安排上完全不受暑期档的影响,播出策略没有明显的差异。

从目前结果看,各大卫视和视频网站精挑细选的某些剧目收视低迷,流量明星难以积聚人气,网站上差评不断。相反,央视一套黄金时间播出的电视剧《年年岁岁柿柿红》《最美的青春》收视率却高居榜首,八套播出的年代情节剧《诚忠堂》、古装剧《开封府》也取得了不俗的收视成绩。央视成为2018年暑期档电视剧的最大赢家。

这一切都显示出,电视剧市场正在发生着某种意味深长的变化。现实题材一直占有电视剧播出的最大市场份额,往年的暑期档,其中的现实主义作品多半处于叫好不叫座的尴尬境地,但2018年有所不同,现实主义作品不仅赢得了广泛赞誉,而且在收视表现上十分抢眼。可以看出,观众的期待视野和审美趣味都已经悄然改变,而且这种改变正在对创作产生积极的影响。

《年年岁岁柿柿红》塑造了一个率真、乐观、坚韧、宽容的母亲形象,用生动的细节彰显了普通劳动者的心灵之美,通过黄土地上一个普通妇女的命运反映改革开放以来乡村社会的变迁,以强烈的生活质感打动了观众。

《最美的青春》以富于时代感的艺术形式,生动地诠释了“艰苦创业、无私奉献”的塞罕坝精神。作品把历史感与浪漫主义情怀结合起来,用情节剧的叙事方式再现了第一代塞罕坝人在荒漠中挥洒青春和汗水的奉献精神,也于其中凝聚了对人生价值、人与自然关系的思考。

《执行利剑》拓展了法制题材电视剧的表现领域。作品以法院女法官与恶势力斗智斗勇为主线,描写主人公对善与恶、情与法的冲突,一次次破解执行死局,最终将罪犯绳之以法的故事。虽然故事的某些细节有待推敲,但主人公的性格棱角分明、刚柔相济,给人留下深刻印象。

作为话题剧,《陪读妈妈》称得上是一部诚意之作。作品聚焦小留学生家庭父母与子女的共同成长,将留学生活中的代际冲突和文化冲突表现得淋漓尽致。作品创作的初衷可能是看重这个题材的话题性,但由于内容与普通人的生活相距甚远,所引发的关注度相对不够。

谍战剧《面具》可谓别具一格。作品在人物设置方面比较独特,透过主人公在面具下的双重生活,写出了人物内心的挣扎和人性的复归。作品通过大量引人入胜的悬念,揭示了人物心灵世界的复杂性,对于谍战剧的叙事模式也有所创新。

由此可见,现实主义作品对于广大观众,尤其是青年观众,具有强大的吸引力。相反,观众对于不顾生活真实,违反生活逻辑的作品多有诟病。《猎毒人》从主观臆想出发,人为地编造离奇的情节,比如大毒枭的女儿先后爱上了兄弟俩,兄弟俩又都是中国警方的卧底,这样的情节缺乏生活基础。

古装剧开掘丰富人性。往年暑期档历史传奇剧多半围绕宫斗内容展开,但2018年出现了一些新的变化:创作者主动跳出宫斗的窠臼,从历史发展的角度探寻人性,作品的视野和格局也更加广阔。

《天盛长歌》描写虚构的天盛王朝的故事,虽然也表现了宫廷权谋斗争,但着眼点是通过爱情关系来写人物的命运,书写主人公的家国情怀。

表面看来,《延禧攻略》和《如懿传》都围绕乾隆皇帝展开故事,是典型的宫斗剧。但细究之下就会发现,《延禧攻略》虽色调淡雅,内容却十分俗艳,集宫斗剧中勾心斗角和争风吃醋之大成,明显有价值空心化的倾向。相比较而言,《如懿传》没有将注意力放在人性扭曲和情感异化上面,而着力描写皇权下的女性对爱情的追求和爱情的幻灭,对于宫斗剧中盛行皇权崇拜也流露出批判态度。这是它的值得称道之处。

玄幻剧向现实靠拢。与前几年暑期档玄幻剧扎堆现象不同,2018年暑期档玄幻剧呈现出理性、健康发展的态势,数量明显减少,不再刻意追求IP和流量,而把主要精力放在品质的提升上面,内容也开始向现实生活靠拢。

《香蜜沉沉烬如霜》明显受到《花千骨》的影响,画风唯美,让小女生在仙侠世界里实现生活中无法满足的爱情幻想。《武动乾坤》和《扶摇》都属于将武侠与玄幻相结合

和人性复归。前者具有比较强烈的励志色彩,后者则具有强烈的命运感,其共同之处在于:主人公都来自底层,历经磨难,最终完成英雄之旅,从故事中折射出当代青年渴望通过个人奋斗实现自我价值的梦想。

这些玄幻剧虽仍摆脱不掉以偶像为中心的创作方法,故事明显带有模式化的倾向,但它们都以人物成长为主线,以现实生活为基础,表现普通人的现实情感,人物更加鲜活,从而切实改变了以往玄幻剧只有狂欢、没有救赎的现象。这是玄幻剧创作的一个可喜进步。

偶像剧创新乏力。偶像剧历来是各大卫视和视频网站暑期档的主打作品,但2018年,偶像显然不再是收视率和流量的保证。

2018年暑期档电视剧

现实主义仍具有强大吸引力

□李跃森

《年年岁岁柿柿红》

《陪读妈妈》

《合伙人》是一段关于友情和爱情的遐想,但创作者对上个世纪大学生生活和互联网创业的描绘大多出于想象,人物有较强的悬浮感。《一千零一夜》故事创意虽好,但最后却走上了霸道总裁模式的老路,作品中充溢着甜腻的韩剧气息。

几部翻拍剧的市场表现也不尽人意。《爱情进化论》翻拍自台湾电视剧《我可能不会爱你》,讲述职场白领女性重新认识自己、完成自我蜕变的故事,可惜原剧中的纯情完全沦为矫情。《流星花园》翻拍自台湾的同名电视剧,充斥着各种纠缠不清的虐恋。《甜蜜暴击》的剧情直接套用韩剧,好在作品具有强烈的励志色彩,给这部偶像剧增添了些许阳刚之气。

2018年暑期档的偶像剧、玄幻剧、传奇剧在品质方面有了不小进步,在造型、影调等方面更加讲究,但在思想深度和艺术表现力上还有比较大的提升空间,创作者需要加强创造的激情和艺术冒险的勇气。上述作品的成败得失也再一次证明,无论何时何地,坚持现实主义创作道路,坚持对艺术品质的追求、坚持差异化的传播策略,才是电视剧发展的正确方向。

电影《李保国》的新维度与新支点

□李伟