

评点

金融战和谍战绞合下的信仰叙事

——评电视剧《追风者》

□ 康伟

电视剧《追风者》以上世纪30年代为历史语境,从金融角度揭示了国民党失败、共产党胜利的历史必然。以信仰的寻找、确立与捍卫为核心议题,生动讲述了乱世之中魏若来、沈近真的精神成长史。该片以金融战和谍战融合交织为叙事策略,形成具有强大效能的叙事动力,以小人物和大时代的关系为创作切口,将各色人物放到时代大潮和个体命运里来塑造。由此,《追风者》为观众展开一幅既陌生又有强烈代入感的历史长卷,从金融战和谍战每一次演进的扣人心弦中感受信仰的力量,从一个鲜活人物中感受既有历史底蕴又有审美意蕴的艺术创造。

人物谱系构建:历史语境和个体语境的双重观照。沈图南在《追风者》中具有枢纽地位。他与一般意义上的国民党官员不同,一直努力坚守本心,他也自以为守住了本心。他的所有行为动机就是报效国家,坚信他所信仰的主义、他所信赖的“宋先生”和政府都是正确的,并且一定会成功。他认为“举世皆浊我独清”。他身上有“士为知己者死”的气质。但悲剧也就在这里,因为他不得不痛苦地发现,他所信仰、信赖的一切,其实是将他当工具和棋子。他为之而死的,根本不是知己。这既是个悲剧,更是个笑话。他越是忠诚,悲剧性也就越深,也就越没有出路,他后来的动摇就越可以理解。正如魏若来说,乱世乱不在战场,乱在南京。这是《追风者》把握历史的深刻之处。作为枢纽性人物,沈图南延伸出三组人物关系,由此展开金融战和谍战的双线绞合叙事。

兄妹关系:凸显信仰与亲情的强烈冲突。将兄弟姐妹置于不同阵营和信仰体系作为叙事策略的做法以前是有过的。这样做的好处是:两次主创截然对立、不可调和的信仰矛盾与血脉相连、难以舍弃的亲情关系交织在一起,造成强烈冲突。《追风者》不同之处在于,沈图南、沈近真兄妹是留学海外、具有现代意识的青年高级知识分子。沈图南是南京政府中央银行高级顾问,掌握经济命脉;沈近真是上海兵工厂高级工程师,是影视剧里少见的“兵器女王”,与其上海名媛的身份形成强烈反差。沈图南对沈近真呵护备至、宠爱有加,但对其政治倾向极端严苛、充满警惕;沈近真对沈图南包括嫂子和小鱼儿,有着浓厚亲情,但在信仰面前又有着不容置疑的坚

定性。在各自信仰面前,兄妹俩都极其坚定。《追风者》对这种完全对立维度上的坚定性进行了深刻书写。同时,又对兄妹情深进行了充满人情味的细腻表达。

师徒关系:魏若来得以新生的成长叙事。魏若来这个人物非常立体、丰富。他是动荡大时代中来自苏区的“沪漂”式人物,一个江西来的外乡“小镇青年”拼命在上海滩立足;他是博闻强识、有着“最强大脑”、从公开报道即可洞察金融秘密的天才式人物,从沈图南的名字就能想到“背负青天而莫之天阕者,而后乃今将图南”,由此看透沈图南以鲲鹏实业发展的并购意图;他是热忱、笃定追随沈图南的迷弟式人物,对沈图南持有发自内心的无比敬佩,将其视为人生楷模;他是在各种奇遇、阴谋、险境乃至生死考验中左右冲突、绝境逢生的破关式人物,一次次以匪夷所思的急智化解死结死局,如同游戏中的一次次破关;他是因为一次次失望,因为身为共产党员的哥哥的死、黄包车夫阿文的死、房东阿姨周姨的疯、邻居女孩儿方玲的死等一系列打击,因为沈近真的指引和苏区的召唤,对共产党产生认同而加入共产党的新生式人物;他是在南京政府央行工作过、又在瑞金苏区苏维埃银行工作过的传奇式人物。“沪漂”式人物、天才式人物、迷弟式人物、破关式人物、新生式人物、传奇式人物的每一个侧面,都有生动

叙事空间营造:历史意蕴和审美意蕴的有效生成。《追风者》深入研究了特定历史时代的地理空间,结合本剧立意、剧情、人物等将地理空间有效转化为叙事空间,由此生成既生动可感又厚重结实的历史意蕴和审美意蕴。《追风者》的叙事空间大略可以归纳为以下五个维度。

一是上海。上海是《追风者》的主体叙事空间。上世纪30年代,包括央行、证券交易所、银行、租界、监狱、街道、汽车、书店、裁缝店、咖啡店、夜总会等城市景象,构成叙事的地理空间、历史空间、文化空间。色调整体上偏暗淡压抑,符合全剧赋予上海的调性。证券交易所人潮汹涌、火爆激烈的交易场面,租界法外之地的轻描淡写,都具有历史深意。

二是苏区。包括间接提到的、作为意识形态的苏区,以及魏若来、沈近真、沈图南以不同方式和身份回归或进入的现实的苏区,以钱钞外贸、金融与上海勾连起来的苏区,无论是空间的客观色彩还是人物的主观色彩都是明亮的。这种空间调性也契合对苏区的礼赞式表达。

三是南京。南京这一空间在剧中始终是隐形的,但又无处不在、无时不在。沈图南的后台“宋先生”和虞老的后台“大姐”都在南京,他们的符号性存在充满隐喻和反讽,却于无声处听惊雷,此时无声胜有声,深刻揭示了“乱世之乱,乱在南京”的历史真相。

四是广州。广州作为叙事空间出现,时间不长,但有意思,因为它对接了第五次反围剿失利的时间节点,更加凸显各方人物在这一空间里行动的价值,也进一步凸显了国民党特别是军队体系的腐败和混乱。

五是七宝街。七宝街是周姨、阿文等小人物的弄堂里的世界,是与大上海相对比的小世界,生动展现了大时代对小人物的深刻影响。七宝街承载了乱世难得的温情,同时,它又绝不可能是世外桃源,特别是国民政府以金融整顿为名进行的股市并购、券券发行,寄予了创作者对众生的同情。

从金融角度切入重大革命历史题材的影视作品,《追风者》并不是第一部,电视剧《大道薪火》就填补了重大革命历史题材中经济建设与金融建设领域的空白,创新书写了中国共产党在中央苏区创建红色金融体系、促进经济发展、助力反围剿的历史。《追风者》则将中央苏区苏维埃银行与国民党中央银行相勾连,将金融战与谍战相勾连,叙事主体从领袖视角转换为小人物视角。《追风者》的成功可以引发思考:革命叙事的创新不仅是必须的,而且是可行的。

(作者系《中国艺术报》总编辑)

关注

民族歌剧《山海情》剧照

民族歌剧《山海情》改编自同名现象级电视剧,由国家大剧院与中共北京市委宣传部、中共福建省委宣传部、中共宁夏回族自治区委员会宣传部联合出品,故事立足现实,从平民视角切入,以纪实性的风格表现了上世纪90年代宁夏西海固人民搬迁至银川近郊永宁县,完成脱贫攻坚的伟大史诗。该剧也受到国家广播电视总局电视剧司的大力支持,在改编方面力求保持原著故事主线和观众所熟悉的人物,并融入宁夏“花儿”等具有地方特色的优美旋律。

从该剧的创作动力与时代背景来看,歌剧《山海情》以基层干部马得福为主角,通过他所负责的移民搬迁和脱贫攻坚的基层工作串联起了西海固人民的脱贫致富史,书写了当代的脱贫故事。事实上,电视剧《山海情》的成功为民族歌剧的创作注入了强劲动力,立足于人民生活、抒发民族情感则是创作的根基。

该剧在改编过程中,对叙事手法与故事结构编排方式进行大胆探索,时间跨度涵盖了20世纪90年代至21世纪,并分成上半场和下半场,将戏剧冲突集中在四个关键场景,分别是涌泉村吊庄移民动员、移民途中遭遇沙尘暴、争取供电以及闽宁村村民研究致富方法和涌泉村整村搬迁动员,并通过主角基层干部马得福串联起这四幕情景,凸显了移民工作和创业致富的艰辛过程。

上半场,故事主要展现西海固地区民众在“吊庄移民”政策的引导下,从南部干旱山区迁徙至黄河灌区的艰难过程。马得福作为一名基层干部既要响应国家政策的号召,又要切实从当地民众的角度出发去考虑未来生活的问题。西海固当地生活环境恶劣,正如马得福歌中所唱:“天上不飞雀,地上不长草,风吹砂砾满地跑”“高低低我向前冲,要踏出一个平坦地”。这不仅反映了马得福的心声,更代表了整个西北地区劳动者的心绪。这种平民视角下的写作手法,使得观众更能够与故事中的人物产生情感共鸣,体验到劳动者在困境中的坚韧与奋斗。

下半场,故事着重描绘了马得福与福建援宁团队紧密合作,共同帮助村民脱贫致富的情节。特色产业的蓬勃发展和劳务输出、招商引资等相关举措的实施,为西海固地区带来了新的发展机遇。马得福和援宁团队的合作不仅使得西海固地区的经济面貌焕然一新,更让闽宁镇成为一个充满活力和希望的美好新家园。

歌剧不仅塑造了马得福这样为人民谋福利的基层干部,也客观真实地再现了来自福建援宁的干部副县长陈金山、农科专家凌一农、姑娘水花、得福弟弟得宝、村民李大等有身脱贫攻坚历程中的人物群像。

平民视角书写脱贫攻坚的叙事方式,有助于观众更加贴近真实的扶贫历程。观众通过体验不同角色的心理变化,在潜移默化中增强了对扶贫工作的认知与理解,强化了社会责任感与集体认同。

该剧通过独唱、合唱配合舞台空间多重建构等艺术手法,巧妙地展现了民众在大时代中的真实情感和精神追求。比如开场曲《苦瘠甲天下》中,就通过混声合唱构建了一种诗意而庄重的戏剧仪式感。合唱演员们在舞台中集结,与背景融为一体,演唱着“苦瘠甲天下,十年九千旱”的歌词,为观众带来了沉浸式的情感体验。而在第三幕中,同一首歌曲的混声合唱再次作为背景声出现,这种独特的创作手法不仅帮助观众回忆起涌泉村的生活场景,还加强了前后情感的联系。而独唱则更凸显了人物的内在情绪变化和精神追求,比如马得福的《吃梁梁上喊苍天》和陈金山的《走遍西北的山》等唱段,不仅唱词立足当地现实情况,而且融合了人物内在情感与外在行动追求。

观众还可以通过剧中唱段感受到当地青年干部的昂扬斗志,领略到闽宁情深和家国情怀。尤其是二人合唱《海风吹向贺兰山》更是充满张力,展现了人性之美和建设者对未来的美好期望。同时,该剧还通过凸显宁夏地区典型代表“花儿”和福建音乐元素的组合运用,来突出故事和人物的地域性特征。主创秉承着“一方水土养一方人”的创作理念,通过带有鲜明地域性风格的音乐,较好地体现了人物的性格特征,烘托了舞台整体氛围,强化了场景的真实性。

为了将人物群像与场景区更好融合,该剧在舞美方面生动呈现了宁夏地域元素,以符合当代审美的舞台设计体现出西北地区真实的自然风貌和天高地阔的戈壁气质,通过数字影像和写意化的实景组合的方式,展现了当地的生活环境,并通过影像背景变化表现出不同的空间内容。这样不仅可以配合人物表演完成不同人物情感的表达,而且能够强化舞台整体气氛。比如宁夏姑娘们首次离开家乡来到远隔数千公里的福建务工,正是通过实景舞台的变化,强化了姑娘们背井离乡的艰辛、对故土的依依不舍以及对新环境的好奇和对未来的憧憬。

但是,该剧也在情节架构与叙事节奏等方面出现了一些问题。一方面,为了完成对原有文本的整体故事线的保留,该剧在情节架构上虽然完成了从民众不愿离开故土到最终完成移民并建设经济脱贫成功艰难过程,但是缺少对每一段情节的细节支撑,舞台整体叙事节奏过快。这在一定程度上造成了人物性格成长转变的突兀和故事片段的展示性功能过强等问题。另一方面,虽然舞台空间架构采用了实景与数字影像的组合,但是过度写意化的实景架构消解了故事本身自然景观与人文元素相融合的空间特点。一旦缺少人物表演和唱段具体内容的配合,则很容易让观众陷入一种场景空间与故事情绪博弈的关系中。同时,数字影像的过度运用,虽然增强了舞台的视觉冲击力,但也削弱了观众对情节中所蕴含的情感内核的体验和沉浸,完全被视觉奇观所控制。因此,如若该剧能在情节铺排的精简性和戏剧的连贯性上再多下一些功夫,则会呈现更好的效果。瑕不掩瑜,该剧仍然是现实主义题材民族歌剧创作中的先锋。

(作者系江苏省戏剧文学创作院二级编剧)

从电视剧到民族歌剧,歌声传递《山海情》

□ 曹敬辉

把生活中的苦高高举起、轻轻放下

——演员乔杉谈电视剧《乘风踏浪》的创作

□ 本报记者 许莹

日前,年代创业剧《乘风踏浪》正在北京卫视、东方卫视、爱奇艺、芒果TV热播。与过往多聚焦老工业基地、以茫茫白雪与坚硬钢铁相映衬的东北地域影像书写不同,《乘风踏浪》提供给观众一种别样观感,阳光大海沙滩上,上演着在改革开放初期的辽宁兴城,由乔杉饰演的彭锦西与由杨子姗饰演的罗虹靠泳装创业致富的故事。

从《爱笑会议室》到今年春节档上映的电影《热辣滚烫》《第二十条》,演员乔杉带给观众许多欢声笑语。此次主演《乘风踏浪》,乔杉坦言,虽然剧中有许多喜剧元素,但自己更想要通过细腻的人物情感的自然流露,将生活中的苦高高举起、轻轻放下。“生活中的喜剧比比皆是,但是艺术呈现时设计感过强将会冲淡它的真实质感,如果它是一部特别闹的喜剧,观众会很反感。《乘风踏浪》中我所饰演的彭锦西,正是我父辈那代人,是改革开放让他们有机会去追求梦想,他们身上锲而不舍、勇于开拓的精神以及对美好生活的向往,值得当下许多年轻人去学习。”

乔杉告诉记者,在原初剧本中,彭锦西是一个有些老实甚至窝囊的孩子,但是很多东北孩子从小受到的家庭教育就是有什么事自己去说,自己去,用东北话讲就是“闯实”。和编剧沟通后,观众看到了现在的彭锦西这一人物角色,他喜欢笑着表达,以掩盖自己内心的苦楚。

彭锦西在成为万元户之前遭了不少罪,例如因为倒卖豆腐而被判刑,失去上大学的资格,被乡亲们看不起等等。乔杉揣摩角色后,最后只保留了一场哭戏——彭锦西曾带领家人连续三年卖泳装,当母亲告诉他,刨去哥哥、嫂子和妹妹的工钱,为他一共攒了10362块钱时,彭锦西哭了,没有台词,没有浮夸的动作,所有艰难、心酸、激动和喜悦,都闪现在泪光中。乔杉说:“并不是因为我不会哭、哭不

了,而是在在我看来,东北人总有一种情感,眼泪多了不值钱,事是你做的就要认。彭锦西再苦再累都没有掉过一滴眼泪,在别人面前总是表现得阳光乐观,然而成功后,他在母亲那里展示出了深藏内心、不为人知的柔软一面。”

为了更好地还原1978年到1994年的时代氛围,乔杉与剧组主创在开拍前去到兴城泳装的制衣厂进行调研,对不同时期的泳装材质、面料、样式的变化等进行深入了解学习。乔杉也是在调研时得知,全世界每4件泳衣就有1件来自辽宁兴城,泳装业不仅带动了这里经济的发展,也让这座小镇充满了时尚、开放的气息。此外,BP机、海魂衫、军裤等道具使用与妆造设计也尽可能贴合年代。乔杉剧中扮演的角色年龄跨度较大,从25岁的“大龄”高中生一直演到41岁的中年人,也有观众认为乔杉实际年龄与剧中年轻时期的彭锦西年龄相差较大,特别是为了突出彭锦西在海边的生活状态,人物脸部妆造过黑导致部分观众感到观感不好,与杨子姗饰演的女主角罗虹不般配。对于网上的不同声音,乔杉回应说自己也有看到,一部剧诞生总免不了有这样那样的遗憾,观众的意见是对他更好诠释人物角色的鞭策。对于演员而言,所做的一切努力还是希望能够把观众带入到看戏的状态中去。“喜剧也是从生活中出发。当然我们也需要理性思考一个问题,在你的生命中,是不是所有重要的人物都那么漂亮、好看?我想,普通人的生活同样值得一演,普通人的爱情同样值得歌颂。”

演员乔杉在《乘风踏浪》中饰演彭锦西

18部“京剧电影工程”经典影片亮相第十四届北京国际电影节

本报讯 近日,第十四届北京国际电影节京剧电影工程经典影片展映活动新闻发布会暨京剧电影《九江口》首映礼在京举行。京剧表演艺术家、原中国文联副主席李维康作为“京剧电影工程”艺术指导小组的专家谈道:“通过大胆创新,我们组建了强有力的专家指导团队,在艺术方面实行强强联合,打破院团壁垒。从剧本整理、舞台导演、舞美设计到电影导演、摄像等各个环节优中选优,从而保证每一部作品以最好的状态呈现在观众面前,让观众更好地感受传统艺术的魅力。”同时她希望京剧电影能够有更多机会在全国影院进行公映展映。

“京剧电影工程”作为中宣部支持的重点项目,得到了相关省市宣传部门及京剧界、电影界共同参与和积极配合。据悉,中影积极发挥平台优势,目前已计划将“京剧电影工程”的电影纳入中影“预约放映”片库并通过中影综合业务服务平台在全国进行长期放映。此举能让更多不同区域的观众在电影节之外,预约观看到京剧电影,让更多年轻人了解和喜爱京剧,从而助力京剧文化的传承和发展。

此次亮相的“京剧电影工程”经典影片,除《九江口》作为首映精彩放映外,还包括《龙凤呈祥》《霸王别姬》《状元媒》《秦香莲》《萧何月下追韩信》《穆桂英挂帅》《谢瑶环》《赵氏孤儿》《乾坤福寿镜》《勘玉钏》《大闹天宫》《贞观盛事》《红楼二尤》《四郎探母》《捉放曹》《群英会·借东风》《文姬归汉》等优秀影片。展映将于4月16日到5月5日在中国电影博物馆内举行,此外,还会通过精彩的电影海报、剧照、幕后照,以及详细的文字阐述,为广大参观者展示“京剧电影工程”十多年的辉煌成就,彰显当代京剧与戏曲电影所取得的新高度、新探索与新成果。据悉,此次首映的电影《九江口》将于4月19日与全国观众见面。

(许莹)

《破冰》用舞蹈刻画禁毒英雄

本报讯 根据电视剧《破冰行动》改编,由北京歌剧舞剧院出品、制作、演出的舞剧《破冰》日前在北京天桥艺术中心大剧场与观众见面。全剧以“雷霆扫毒”真实案例为题材,讲述了二代禁毒民警不惧艰险、无畏牺牲,为扫毒禁毒事业奉献热血与生命的故事。该剧由黄云松、王圳冰执导,曲士飞编剧,刘洋、龚兴任舞蹈编导,刘科栋、王玥琛任舞美设计,石仁琦、陈军汝、张剑斌、蒋林蓉、王金格等主演。全剧从悬疑、热血、奉献与人物情感四个方面发力,剧情环环相扣、跌宕起伏,舞美、灯光和多媒体

设计简洁灵动,穿插其中的多条支线剧情在同一舞台空间巧妙呈现。剧中,男子群舞、女子群舞、男子双人舞、男女双人舞、单人舞等舞蹈的编排设计,在展现舞蹈艺术之美的同时,也让观众身临其境地感受到剧中人物的情感碰撞和故事的曲折发展。此外,由北京歌剧舞剧院音乐剧团团长阿云嘎、演员李龙演唱的主题曲《我将是你》也正式上线发布。歌曲以深情对唱,描绘出深沉的父爱及英雄父子间的坚守与承诺,刻画出禁毒英雄勇于牺牲,守护万家幸福的光辉形象。(路斐斐)