文艺深一度

篇

释放剧集发展的内驱

在我国,电视剧走上荧屏是从短篇电视剧开始的。1958年, 全剧只有20多分钟的《一口菜饼子》拉开了国产电视剧发展的序 幕。在此后长达20余年的时间里,中国荧屏是短篇电视剧的天 下。直到上世纪80年代初,中央电视台播出了9集电视连续剧《敌 营十八年》,从此改变了短篇电视剧一统荧屏的局面。20世纪90 年代,市场经济快速崛起,中短篇电视剧因其篇幅短小,其排播与 商业化方面都存在一定难度,其占有量日益萎缩。近期,《我的阿 勒泰》《新生》等一大批优质中短篇剧集火热出圈,各大平台也竞相 入局中短篇剧集赛道,这让我们再次看到了中短篇剧集的不俗魅 力。本报特刊发中国传媒大学教授、中国视协理论评论专委会副 会长卢蓉文章,探讨在发展新质生产力的今天,中短篇剧集创作该 走向何方?

近期,一批形制上乘、体量短小的国产剧陆 续播出并收获热烈收视反响,不仅让中国电视 剧发展史上消失多年的中短篇形态重新回到观 众视野,更带着崭新的表现形式和美学气质登 场,刷新了荧屏气象,生机活力扑面而至。

新的传播环境和接受习惯的改变让短视频 市场走俏的同时,也催生了长视频更灵活的品 类定制。继八集《我的阿勒泰》掀起现象级热议 高潮之后,各大网络平台酝酿已久的中短篇剧 集相继发力,目前正在接力的新一轮"悬疑剧 场",几乎都是十集左右的体量。这一载着"创品 牌"使命、同时也是竞争最"内卷"的商业赛道, 几乎集合了各家年轻而新锐的创作团队,充实 的备播剧目形成奋楫争流的景象。网络剧《新 生》便是其中之一。该剧由优酷、伴山(上海)文 化传媒有限公司出品,5月6日起在优酷及优酷 海外平台上线,5月7日在流媒体平台奈飞上 线,播出覆盖了全球190多个国家和地区

作为悬疑推理剧,《新生》故事的开端并无 案件发生,随剧情展开,现实中隐而未露的一连 串诈骗案件才逐渐浮出水面:五个本不相关的 人被一个人物"费可"连环行骗,遭遇了金钱、身 心、情感的惨重损失。前五集里,五个人的口述 描绘出诈骗犯主人公费可是个相貌出众、高智 商、高情商的行骗者。自第六集故事反转,在女 主人公、记者何姗的引导下,每一个"受害人"其 实都在撒谎和欺骗,为了各自私利和立场,隐藏 了诈骗案的真相。至此,多人讲述的"故事拼图" 形成了鲜明的辨识度,在类似"罗生门"的主题 下,广泛的社会议题、现实属性得以涌现。

不同于以往题材视野,费可"高段位"的诈 骗行为发生在当今社会多数人群中间,畅行于 中产、上流社会群落。高考舞弊、重组家庭、名校 生头衔、官二代、金融"老鼠仓"、交易婚姻、企业 主投机、出轨情人……广泛的日常生活中,普通 人身上的各种投机心态、诈骗诱因一一显影。费 可的经历,除了一部分源于他幼时家境遭遇所 扭曲的人性,另一部分源于不可信的人际交往, 从继母、陈树发、程浩、甚至办假证的小乔,行骗 的起点是每个人都认为费可有利用的价值,对 他进行利用,然后才引燃了费可加倍强烈的报 复性诈骗。他针对每个人的特定需求或欲望,量 身打造不同的"骗术",建立起受害者的信任后 再利用这份信任为自己服务,并不考虑这样做 的后果和对受害者情感的伤害,以至于发展到 不可收拾的地步。故事洞穿了人性潜在的自私 虚伪、投机、无节制的欲望,让观众一步步看出 剧中人物心里没有节制的私欲、投机取巧心理, 是整个连锁诈骗网的真正的起爆点,由此具有

强烈而广泛的人性观照与警示意义。

值得注意的是,《新生》剧中包含的强烈的人心孤岛意象、人际 交往的险境、人性欲望的失控状态,暗含着商业化、城市化进程中 的深刻变化和对现代人精神危机的反思。故事多维度、立体地描绘 出被欲望围猎、吞噬的人性;相应地,镜头呈现出都市社会特有的 异化感和孤独感。画面反复出现的孤岛形象,还有最后暴风雨中的 游艇、黑色的大海,逃生和求救的人们身处欲望的险境,投机、欺 诈、加害和利用,引出不断叠加的风暴,最终在道德和良知的捶打 中,有的人落荒而去,有的人完成救赎与新生。故事以一种当代版 都市人性奇谭的形式,隐约释放出现代派文艺拒绝简单模仿生活, 寻求新的表现手法捕捉生活复杂性的尝试。

把叙述从故事、人物、现实朝向社会心理、人性迷宫,乃至哲学 反思上做牵引,让我们不由想起之前《漫长的季节》《平原上的摩 西》《隐秘的角落》等系列作品,这些新颖而个性特征鲜明的故事在 丰富了现实题材表达的同时,都提供了不同程度的思想探问和新 的美学尝试。回望早期中国电视史,中短篇电视剧从来就以思想和 形式的实验性、先锋性为行业开先。我们今天依然记得《南行记》 《今夜有暴风雪》《女记者的画外音》《希波克拉底誓言》等20世纪 80年代中短篇电视剧为中国电视艺术的开拓和语言更新贡献的 勇气和功绩。

在发展新质生产力的今天,由商业题材起家,亮点陆续显现的 中短篇悬疑推理剧,专业化、技术化日益成熟,风格化、作家化特征 日益明显,对现实的勘探、对人性的表现日益深化。其成长轨迹再 次显示出文艺实践领域,文艺思想及其美学品质的提升是发展的 关键。无论选取的空间形象是密室、小镇,还是大都市,创作者都要 有能力面对并处理好当代文艺实践的现实性与假定性的共生、审 美性与思想性的交汇。无论是来自阿加莎·克里斯蒂的本格推理, 还是发展至今的社会推理,它们从形式到内容都在走向开阔和复 杂,从畅销读物迈向文学创作的进阶背后,其实质是创作的现实深 度、文化价值、美学品格上升的表现。

放眼同期全球市场,十集以内的迷你剧几乎是高品质剧集的 聚集区和行业拿奖俱乐部,它们的生产及传播活力很大程度上标 注出当代西方文艺思潮的趋势与动向。之前HBO限定剧《东城梦 魇》用"小镇人际"的迷局,延续了愈合沉疴的文化思考;《人生切割 术》用科幻悬疑的形式对西方社会系统造成的个体伤害进行福柯 式"技术批判";今年4月新播的《谜探休格》呈现沉浸式解密历程, 故事形式难以用传统类型界定……数智时代的社会巨变带来前所 未有的存在感变化,传统价值观正在经历裂变与重建,文艺创作要 有足够的能力跟进现代生活的复杂演进。作为活力充沛的文艺先 锋,中短篇剧集创作应把握好新的发展契机,努力贡献新的美学思 想,大胆创新艺术形式,激发更有智慧的故事想象,以此来对话我

们今天置身其中的、变动不居的世界。 (作者系中国传媒大学教授,中国视协理论评论专委会副会长)

新作点评

《超级语文课》"超级"在哪里?

教育兴则国家兴,教育强则国家强。 习近平总书记强调,建设教育强国,是全 面建成社会主义现代化强国的战略先导, 是实现高水平科技自立自强的重要支撑, 是促进全体人民共同富裕的有效途径,是 以中国式现代化全面推进中华民族伟大 复兴的基础工程。因此,我们要充分发挥 教育的基础性、先导性、全局性地位和作

用,抓好文化传承,引导学生体悟中华文

化、传承文化基因、坚定文化自信。

山东是孔孟之乡,文化底蕴深厚,是 文化大省、教育强省。语文乃百课之首, 它集诸子百家和近现代文萃之大成,承载 着中国优秀文化之精髓,是立德树人的基 础之基础。有道是得语文者得天下。这 不是说语文考分占比高,而是自古文以载 道,语文是知识之基,是智慧之源。通过 语文的学习,学生能够感受到中华优秀传 统文化的丰富多彩与博大精深。语文还 教会我们如何与人沟通、如何表达自我、 如何理解世界,语文基础扎实也会助力科 学思维的构建。山东卫视深谙其中的道 理,在家校社协同育人的大环境中,以媒 体人强烈的使命感和责任感强力推出《超 级语文课》,以电视传媒赋能教育强国建 设,在业界和社会引起广泛关注。

《超级语文课》以"感受大语文,发现 好课堂,遇到好老师"为节目定位,把语文 课堂"搬到"演播厅,把情景融合式教学引

入电视节目中,集结了全国各地优秀的语 文老师同台竞技,还特别设置了"老师观 赛间",丰富了节目场景,拓宽了互动空 间。身怀"十八般武艺"的老师们按照课 程目标要求,各出奇招创设学习情境,贡 献了一堂堂精彩的课程,是对大语文教育

的有益探索。

在《伯牙鼓琴》这节课中,通过讲解古 代知音文化,引导学生理解伯牙和子期之 间深厚的友谊,进而感受中华传统文化中 的"知音"之美。成都名师通过使用普通 话和四川方言两种语言教学,展示了四川 的独特文化和热情。这一创新的教学方 法让学生们深入理解了地方文化的多样 性和丰富性,感受到方言的美丽和趣味。 倪老师的"生成式课"通过模拟旅游朋友 圈的形式,让学生在针对性情境中学习和 应用语文知识。这种教学方法不仅增强

节目还有一个让我眼前一亮的设计, 那就是课评员的精彩点评。像郦波、李强 等一批教育和文化名家,以"学生"的身份 深入课堂,从核心素养的达成、课堂内容 的组织与呈现、审美情趣的涵养等不同维 度,输出了干货满满的点评,不断拓展语 文课堂的视野。

了课堂互动性,并通过分享和交流,拓宽

案例,成功地将语文教学融入学生的日常

生活和文化体验中,使得语文学习不再是

枯燥的知识记忆,而是充满了趣味和意

《超级语文课》通过这些具体的教学

了视野,提升了表达能力与合作精神。

《超级语文课》的成功可以给我们以 下四点启示:一是节目题材选择做到了 "七分熟悉三分陌生"。这些节目的题材 都来自大家耳熟能详的中小学语文教 材,但老师的讲解又别出心裁,别有新 意,从接受心理学和传播策略来看,这样 的节目既能引起观众的共鸣,又能激发 他们的好奇心和探索欲,迅速拉近节目 与观众之间的距离,降低观众的认知负 荷,使他们更容易理解和接受节目内 容。二是让电视节目不只好看而且有 用。电视节目应该更加注重内容的实用 性和针对性,让节目变得有用,成为观众 的刚需。三是站在巨人肩膀上做节目。 如果我们忘记这是一堂语文课,而把它当 成一档纯粹的电视节目,那节目蓝本的作 者,就是那些中国历史上的大家、巨匠,而 剧组要写的文稿无非是把这些经典文章 进行电视化改造。另一"巨人"则是那些 来自全国的优秀老师,他们内外兼修,口 才极佳,表现力极强,他们都是现成的最 佳"演员"。四是让学生成为节目主角。 《超级语文课》设置互动环节,邀请学生参 与节目讨论、提问、上台书写等,具有极强 的互动性。而互动的本质,是让学生成为 该节目的主角,提高他们的深度参与感和 具有主人翁般的归属感。五是节目表达 坚守初心不动摇。语文授课的超级"表 达"乃至超级"表演",都是为了引导学生 学会慧眼辨识文本宗旨内涵。我们运用 新颖的课堂表达形式当然是为了更加有 效地去达成学习目的,赋能培根铸魂、茁 壮成长的目标。在这一点上主创始终秉 持正确的美学价值观和主流媒体责任, 用生动的表达形式传递深刻的文化内涵 和教育价值,让传统文化与现代教育相 得益彰。因此,在"超级语文课"引发的 诸多话题中,最重要的是关于媒体价值 观的话题。它超越了节目本身,为整个

(作者系中国教育电视台副台长,中 国视协纪录片学术委员会常务副会长兼 秘书长)

媒体行业树立了新的标杆。

书林漫步

重思纪录片中的"艺术性诗学"

-由著作《纪录片的诗学想象:历史与文本研究》谈开去

□钟大年

最近拜读了侯洪先生的《纪录片的诗 学想象:历史与文本研究》一书。著作从 纪录片发展历史的视野来论述纪录片的 主体性创造,作者把它称之为"诗学的想 象",特别是以大量的文本分析为依托,试 图对纪录创作的几乎所有领域进行观照, 这也引发了我的些许思考。

纪录片创作是现实留存的影像与作 者主体的表意动机之间的关系。如果我 们将纪录片的"真实"描绘为一个坐标图 的话,竖线是影像系统,它的内涵是哲学 意义的"存在与现实的印象";横线是表意 系统,它的内涵是主体性的"动机与表 达"。两者的交叉点就是纪录片的"真 实",过去我们认为,处于中央的交叉点是 平衡的,而偏离了一方就很容易失衡。但 是我们遇到了挑战,sora文生视频模型打 破了影像系统的这一"平衡",类似网络游 戏般的虚拟场景、情景再现或科幻动画 等,使得影像系统的一条线有可能变为零 或趋近于零。

《诗学想象》看到其中的发展轨迹, 并试图描述由此可能出现的纪录片的多

元性和包容性。影像其实只是在屏幕上 呈现出来的物质现实的存在形态,它并 不是物质现实本身。这种"非物质性", 使得影像与现实分离开来,让影像具有 了"符号"的功能。因此,纪录影像就具 有了双重特性,摹写现实的"记录性"和 作为表意符号的"指意性"。指意,往往 是根据创作者的表意动机,让影像隐含 某种意象性或抽象性的表意能力。它将 个具体的形象通过某种特殊的造型处 理,从具体事物的描写中跳脱出来,形 成隐喻或"类概念化",去创造一个内心 视像,从而形成一种心理意象。此外, 画面的直接形象还可以使人产生联想、 产生引申意义,这种意义具有抽象的理 性色彩。画面的抽象意义在于创作者的 动机与主动的赋予,进而还能由此引申 出不同的层次,艺术性的、社会性的、文 化性的等等。这些反映的都是作者的主 体表达能力。 该书关注到了纪录片的视听语言表

意。文本,其实是一个表意系统,是一种 用影像语言的书写,是一个作者创作的结

果。如果我们从客体存在与主体动机的 关系来探讨,可以发现,诗学想象是超越 纪实的主体动机的。从纪录片创作的角 度来看,我们过去常说,表意系统,有三个 层次:呈现、呈现的超越和诗化的品格。 呈现,是一种自然的表达。指示意义产生 于影像的结构之中,影像直接指示出了事 物所具有的意义。同时又根据人的认知 能力和认知取向,形成了多层次的意义结 构。但是,这些都是以现实的存在为依据 的。呈现的超越,是一种内涵意义的表 达,是在影像表面意义的基础上,经过了 理性升华和象征化提炼。影像的内涵,在 本质上是象征性的,同时它又渗透了创作 者知性、社会观念和文化观念的因素,成 为对简单意义的语意整合与引申。在这 里,"动机"和"超越"是两个重要的观察 点。诗化的品格,是说在纪录片的创作 中,通过影像操作,使原本对现实的观察, 变为对影像审美价值的确认,从而使影像 增添表达审美意义的功能。审美意义,是 附加于内涵意义之上的非实用性的意涵, 是一种艺术品格和精神内涵。我们在探

讨纪录片的表意结构时,把它作为意义生 成系统的最高层次来看待。但是,它是从 对现实影像流动的纪实化展现中传达艺 术精神的。

其实,这也是我们今天的一个困惑, 在诗化的意义系统中,影像与动机的关系 发生了怎样的变化?客体现实与主体表 达的关系又发生了怎样的变化呢?

过去,我们把纪实性纪录片,定位为 种社会实践的再现系统和媒介,它与 社会的意识形态和社会的发展紧密相 连,它在社会实践的过程中复刻着社会 文化的意义和观念。而艺术性的纪录 片,一般认为是个体化的主体性文化叙 说,尽管它涉及的面可能很广,表现的对 象可能众多,但是,它是感性的,人性化 的,非功能性的。

著作将纪录片放在历史的视野下,去 透视人类浪漫的审美需求,从文本中去提 炼隐藏的诗意,并赋予它们文学性和文化 性的含义,让艺术性诗学成为纪录片的应 有之义,这的确是有独到之处的。

(作者系电视学者)

人文历史纪录片《长城长》研讨会举行

本报讯 6月6日,由中国电视艺委 会、北京市广播电视局、北京广播电视台主 办的大型人文历史纪录片《长城长》研讨会 在京举行。《长城长》是全景式展示长城题 材中第一部北京出品的纪录片,填补了北 京市三大文化带影像记录和创作方面的空 白,为观众展开了一幅长城从古老走到现 在的历史画卷。

国家广电总局宣传司司长李忠志谈到, 纪录片《长城长》是深入学习贯彻习近平文 化思想,宣传阐释"两个结合"特别是"第二 个结合"的实际行动。该片立意高远、恢宏 壮阔、气韵生动,在四个维度上拍出了自己 的特色。一是弘扬长城文化,二是彰显长城 精神,三是讲好长城人家故事,四是记录长

北京广播电视台党组书记、台长余俊生 认为,《长城长》的成功之处在于:一是着眼建 设中华民族现代文明,深入挖掘呈现长城的 文明特性和时代意义。二是坚持以人民为中 心的创作导向,弘扬传承生生不息、与时俱进

的长城精神。三是立足新时代高质量发展, 生动展现全国文化中心建设的丰硕成果。

北京市广电局党组书记、局长王杰群谈 到,该片着眼长城文化遗产传承保护,多层 次展现长城文化底蕴、民族精神,多维度发 掘长城历史之源、建筑之美,多视角呈现长 城独特风貌、人文故事,为北京段长城留下 了珍贵的时代影像。

与会专家认为,北京广播电视台蹚出了 一条卓有成效的创作之路。这是一部融合 文学、艺术、考古、博物、文明等多学科知识 的精品力作,深入浅出地向观众介绍了真 正、深刻、全面的长城精神。该片既有文献 片的宏阔视野和人文底蕴,也有政论片的 思想深度和理论高度;既有历史人物的情 景再现,也有今天长城守护人的生动呈 现。专家建议该片应在国际传播方面持续 发力,建议对全片加配外语字幕,从历史、 当下与未来的视角切入进行二次创作,以 期更好实现国际传播的年轻态表达、结出 文旅创新新成果。 (许 莹)

本报讯 5月25日,由中国视协、福建省广播电视局、江西 省广播电视局共同主办的革命历史题材网络剧《血战松毛岭》专 家研讨会在京举办。该剧基于红军长征前第五次"反围剿"斗争 中在福建打的最后一场战役——松毛岭战役的真实历史,以艺 术形式再现松毛岭战役的故事,讲述了年轻红军战士坚定革命 信仰并为之奋斗牺牲的青春故事,旨在还原一段可歌可泣的光 辉历史,填补松毛岭战役这一段革命历史的空白。

国家广电总局网络视听管理司司长冯胜勇在致辞中表示, 该剧展现了以青春生命践行革命信仰的主题。剧中人物角色虽 多,但多而不乱,有机地构成了中国共产党人和苏区革命群众的 群像,展现了不同人物参加革命的思想和行为历程,在叙事上勇 于突破固有模式,很好地平衡了年轻表达与严肃题材之间的关 系。中国视协分党组成员、副秘书长董涛谈到,革命历史题材是 影视创作取之不尽的宝藏,让更多受众通过观看欣赏优秀革命 历史题材电视剧和网络视听作品,铭记革命先辈的丰功伟绩,传 承弘扬革命精神,做到知史爱党、知史爱国,是新时代电视与网 络视听艺术工作者的职责所在。

与会专家谈到,该剧题材新颖独特,具有严谨的创作态度, 硬朗悲壮的美学基调,是近年来重大主题剧集创作上的一次重 要开拓和创新。剧中展现出红军发展壮大的社会基础,塑造了一 系列个性鲜明的闽西子弟参加红军的群像,做到了对英雄群体 平民化的书写,以及对英雄群体的人性化的书写,在叙事上具有 传奇性。具有创新性的结尾增强了时间和空间的联结,拓展了融 通历史与现实的维度,发人深省,耐人寻味。

家 研 史 讨 XX 对 血 H 松毛 致