

新作点评

记者观察

寻找《我在岛屿读书3》走出国门的意义

□关玲

10月17日,由江苏卫视和今日头条联合出品的《我在岛屿读书3》播出。期待已久的通过读书引领心灵畅游的日子又开始了。这一季,从中国海南分界洲岛和珠海东澳岛,来到了希腊的克里特岛。这不是简单的场景变化,从国内到国外,带来两种文明碰撞的同时,也会让阅读在不同心境下碰撞出新的思想火花。同样是余华、苏童、程永新、叶子,在不同国家阅读会有不同的感悟,也会有新的灵感。岛屿书屋满载着世界文学成果,开始了海与海、人与人等话题的对比交流,打开了一个更广阔阅读视野。

带着书籍去旅行,让美好拥有一份厚重

绝大多数的旅行是一种非日常状态下的愉悦经历,旅行中遇到的人、事、风景,往往是陌生的、随机的、偶然的,充满着新鲜感。在这样的美感下,万千的思绪纷纷扬扬,但转瞬即逝。抓住它,并且看看别人如何描述,尤其是经典著作中的相同片段,会让旅行变得更加有意思、有意义。

《我在岛屿读书3》的开篇既如此,因为正在地中海旅行,寻常的日出带给嘉宾们非同寻常的新鲜感受。几位嘉宾互相启发,从波伏瓦笔下“太阳像一枚幸福的徽章”、巴金先生《海上日出》里“伟大的奇观”,到狄金森、史铁生对于日出日落的描绘,再到示巴女王告别所罗门时唱的咏叹调“太阳会忘记闪耀吗”……一串串书名、一个个关于日出的文学片段,架构起了一个璀璨的文学世界。观众身在家中,心却跟随阅读走向远方。陌生的景观,双向的交流,为读者打开了解世界的窗口。

同样,在希腊古要塞讨论乔万尼奥里的《斯巴达克》、雷马克的《西线无战事》、列夫·托尔斯泰的《战争与和平》、罗贯中的《三国演义》。对比来看,关羽的重情重义与西方作品中的兄弟之间为利益、权利之争就有了不同。而《角斗士》中的马克西莫斯、《伊利亚特》中的阿基琉斯、《静静的顿河》中的格里高利等让观众看到,这些作品流芳百世不是因为书中所描写的战争,而是因为作家笔下栩栩如生的人。谈到《荷马史诗》,英雄奥德赛回乡,它不是为战争英雄歌颂,而是回归人的本性,著作中所蕴含的现代性观点让观众深思。嘉宾的联想、读解、启发,让观众能够以希腊的克里特岛为

出发点,换个角度看世界经典,在陌生的环境中突破常态,激发视野与心灵的变化,使旅行在愉悦的基础上,有了思想的沉淀。

带着体验去阅读,让旅行成为一种“结构”

时间会改变一个人对一本书的看法,地点也是。苏童说在希腊看尼采的《悲剧的诞生》更应景,更有庄严感、神圣感。在希腊看与希腊相关的书,别有一番味道。这也是读者从世界各地寄书到克里特岛岛屿书屋所期待的。阅读记忆的延续,也是体验的深化,而旅行可以使这些记忆和体验成为一种逻辑下的结构。

在伊拉克利翁街头逛“书架书店”,嘉宾们发现书店里有莫言的《天堂蒜薹之歌》,还有《红楼梦》《中国诗词选集》,以及介绍孔子、韩非子的《哈佛中国哲学课》。与书店老板聊天,嘉宾们进一步了解了希腊的畅销书和当地人购买图书的情况。这次旅游体验,成为嘉宾“中国元素、东方思想与世界文明相碰撞,走出去才会有理解和融合”想法的一个结构点,关联起通过阅读了解世界、认识世界,走遍世界去寻找精神相遇的命题。

因为旅行,游记题材文学作品成为热门话题。从刘子超的《沿着季风旅行》、安东尼·霍洛维茨《喜鹊谋杀案》、大卫·丹穆若什的《八十本书环游地球》、舒国治的《理想的下午》等,游记带着读者遨游世界。苏童认为,今天的时代不必借助他人游记中的描绘认识世界,可以自己去游历,所以不看好这种题材。而余华等其他嘉宾则认为游记是个人体验的升华,好的游记能够让生活随着文学进行修改,例如詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》,就有伟大的虚构力量。还有一些游记是“神游”,如博尔赫斯《小径分叉的花园》、卡夫卡的《美国》、陶渊明的《桃花源记》、苏轼的《石钟山记》、欧阳修的《醉翁亭记》也是游记,其中有大好河山与丰富人生哲理。世界风景从游记的窗口飘出,旅行与曾经的记忆相遇,而走神也是旅行,是“神游”。这些由旅行展开的话题既有文学性,也富有人生启示意义。

阅读是对时间、空间的重新组合。读书能让我们走得更远,在旅行中收获愉悦心态。而旅行是一种结构,点点滴滴

的人生体验可以架构成文学作品。旅行与写作、写作与阅读的相互成就,为观众带来了心灵深层的快乐。

节目中,在作家马家辉的带领下,嘉宾参观了克里特岛历史博物馆中文学巨匠卡赞扎基斯的书房。在克诺索斯王宫,学者杨少波引导大家于5000多年前米诺斯文明时期的露天剧院畅谈古希腊神话与传说。这些参观,让嘉宾对古希腊神话与传说印象深刻,成为读解希腊文学和希腊文明的结构点。

旅行体验增加,书籍和脚步同时带你走向远方

《我在岛屿读书3》走向海外,与前两季相比,旅行体验的成分明显增加。正如节目中所说,书籍和脚步同时带你走向远方。嘉宾视角也随着主持人孟非、学者杨少波,香港作家、学者马家辉等嘉宾的加入而更加开阔。

第三季的音乐、摄影也更加精美,画面和音乐相得益彰。尤其是大量手绘动画的使用,让屠格涅夫与托尔斯泰等人的故事有很好的视觉呈现。新技术的使用,使读书节目最大程度地满足了观众“诗和远方”的畅想,诗意地完成了节目的审美诉求。节目以中外文学经典作品为线索,以希腊旅行为载体,跨越国界,在“一带一路”沿线国家搭建东西方文化交流互鉴的桥梁。节目将优秀文学作品放在世界范围内寻找共情点,以文学之名在不同国家产生共振,彰显文学独特的话语方式,向世界展现了中华文化的开放、包容、多元,不断增强中华文明的海外传播力和影响力。

值得一提的是,第三季节目节奏快慢结合得当。快起来的时候就见一堆堆书扑面而来,大量的信息营造着阅读氛围,而慢下来时深入浅出地对一个观点、一本书、一个作家进行讨论,十分解渴。杨少波对希腊文化和克诺索斯王宫的讲解,马家辉对希腊卡赞扎基斯《希腊人左巴》及其墓志铭的见解,都和整体内容一起深化了节目的文化内涵。

中国元素和希腊元素的“粒子碰撞”,是两种文明的对视,在新的景观中创造了阅读新视角,这也是《我在岛屿读书3》走出国门的意义。

(作者系中国传媒大学戏剧影视学院教授)

“密码世界”的创新呈现

专家研讨电视剧《破密》

本报讯 10月24日,由中国电视艺术委员会主办的电视剧《破密》研讨会在京举行。该剧根据红军时期无线电通讯事业创始人之一蔡威的真实革命经历展开创作,讲述了无名英雄们与敌人展开无线电码的破译与反破译之战,为配合红军长征胜利做出巨大贡献的故事。《破密》自10月1日在央视八套播出后,平均收视率1.23%,峰值实时收视率破2,同时段全部频道平均收视率连续8天排名第一。

《破密》导演林柯在谈到创作初衷时表示,蔡威的一生是传奇的一生,他每一次密码破译,都为红军在革命的艰难进程中摆脱敌人一次又一次的围堵发挥了至关重要的作用。他希望通过生动形象的艺术形式,将蔡威的英雄事迹展现在观众面前。让更多人了解在那个战火

纷飞年代,那些在隐蔽战线上为了革命理想,为了国家和人民,奉献青春和热血的英雄们。

与会专家谈到,该剧以题材自身所具有的真实力量和人物的传奇色彩打动人心,在人物塑造和艺术化呈现方面,也有独到之处。它完整地塑造了英雄蔡威短暂而光荣的一生,通过合理想象和艺术虚构,实现了创作理念和思路上的新突破。在镜头集中运用以及人物心理外化和人物情感细节刻画方面,塑造出了心怀坚定信仰、忠于职责使命、甘于奉献、无畏牺牲的红军战士群像,真实可信的人物具有较强的历史穿透力和现实感染力,生动展现了信仰的力量、科技报国的情怀以及谍战剧的独特魅力。

(杨茹涵)

《一代宗师——赵松庭笛子艺术全集》新书发布

本报讯 10月13日,由人民音乐出版社、中国民族管弦乐学会竹笛专业委员会联合主办《一代宗师——赵松庭笛子艺术全集》新书发布暨赵松庭笛派艺术研讨会在京举行。该书是为纪念一代笛子宗师赵松庭先生百年诞辰而策划的一部综合性著作。全书分为上编和下编两大部分:上编收录赵松庭论文、教材、赵松庭编创的代表性笛曲作品,以及首次出版的赵松庭钻研《易经》手稿、剧本《铁笛李暮传奇》;下编集中展示赵派笛乐艺

术传承,收录有赵松庭嫡传弟子、第二代传人的论文和代表性笛曲作品等。本书配有相关影音资料U盘,包含赵松庭教学视频、电视专题片、笛子独奏专辑、赵松庭纪念音乐会与研讨会视频,以及赵松庭创编笛曲作品(乐谱版)12首曲谱等。U盘中的部分内容为首次出版,具有较高学术与教学实践价值。研讨会会上,与会专家表示,读者通过该书可以系统了解赵松庭在笛曲创作、理论研究、笛子教学与制作等方面的创造性贡献。

为促进文学与影视之间的紧密联系与融合共生,中子星影业、陕西投艺达影视携手百花文艺出版社及其旗下的《小说月报》,共同推出“中子星·小说月报影视改编价值潜力榜”。11月1日,首届“潜力榜”在京发布,共计十部作品上榜:短篇小说5部,分别为史明琦的《夜游神》、智阿威的《乌投林》、海勒根那的《牧羊人失踪案》、肖江虹的《九三年》与周大新的《去未来购物》;中篇小说5部,分别为卢一萍的《无名之地》、盛可以的《建筑伦理学》、姚鄂梅的《保持沉默》、张学东的《互猎》与王祥夫的《西北有高楼》,上榜作品涉及题材有军旅、爱情、乡村、悬疑、犯罪、女性、武侠、历史、当代都市等。《夜游神》与《无名之地》分别为短篇小说与中篇小说中票数最高的作品,中国作协副主席陈彦评价《夜游神》时说到,小说细腻且精准地描绘出时代转型下普通人的生存之痛,以案情切入时代肌理,重建了文学与时代以及地域生活的关联,它迷幻般的叙事里充满着生命记忆与精神救赎的力量,为“新东北叙事”注入了新的活力与动能。中国文联原党组成员、书记处书记,中国电影家协会原分党组书记张宏认为,《无名之地》将人性的考验置于荒凉高原的无名之地中,书写生死极限境遇下人性的嬗变与复杂、挣扎与升腾,直击伦理道德的核心问题,让人性的真善状态在遥远边地得以有力呈现,并在苍茫与冷酷中探究生命的无限可能性。

记者获悉,主办方历时一年收集了来自全国各地370余篇文学作品,遴选刊发于2023年第1期至2024年第8期《小说月报》《小说月报·大版》《小说月报·原创版》及《科幻立方》的作品。经过影视界与文学界专家学者的三轮评选,终选出年度最具影视改编潜力的十部佳作,为影视项目开发提供有力的文学支撑。

什么样的文学作品适合影视改编?知名编剧、导演陈宇曾创作过电影《满江红》《坚如磐石》《狙击手》等多部作品,丰富的影视从业经验让他感受到,业内在评判一部小说是否值得被改编成影视剧时,更关注以下四点:作品是否具有当代性、开创性,给予读者以启发;是否有独特的世界观;是否有鲜明的人物和人物关系;是否有突出优秀的情节设计。阿里影业开发总监霍耀武也表示,影视制作方在判断是否改编一部小说时,会判断其是否有突出独特的类型或题材;故事的丰厚度是否足够;人物是否有传奇性和内在生命力;情感表达是否具有普适性;是否能从中看到历史的回响,对当下的观照。

在影视改编过程中,有这样一种广为流传的说法:“一流小说三流改编,三流小说一流改编”,越好的小说似乎越难颠覆读者的原初印象。陈宇觉得这种说法有一定道理,但也不绝对。在他看来,文学和影视是两种不同的媒介,一流还是三流,都是在本体所属的文艺范畴中去评价的。因此我们说,一部一流的文学作品也是更加符合文学表达形式的作品,它天然契合了文学这一特定媒介形态,所以当一流小说被改编为影视作品时,符合文学特性的最本质的元素可能要被舍弃。“比如普鲁斯特的《追忆似水年华》,它显然完成了语言的胜利,但在影视中很难被转化与传递,如果要改编这部小说,要提取的不是原著中令人难忘的意识流的心理活动表达,而应是其他内容,例如母题、价值观、特定生活细节等。”当然这并不是说一流小说不能被成功改编,解决方法还需要向意欲转化的媒介寻找答案。陈宇认为,只有根植于影视这一媒介的特定艺术表达,深刻理解原始文本的意义和价值,才能实现一流小说的一流改编。影视出品人、制片人、艺达影视总经理贾轶群更加关注受众的感受,她认为,观众对一流文学作品影视转化与三流文学作品影视转化的期待是不同的。“一流文学作品带给不同读者以不同想象,并在各自不同的想象中收获愉悦,但是影视画面是一个把想象具象化的过程,势必有一部分人满意,有一部分人不同意,而对于不满意的那部分观众而言,具象化的影像可能与自己的原初文本想象完全不同。对于三流文学作品而言,大多数读者本不认可,这类影视改编只要满足一部分观众的想象就实现了质的跃升。”

“忠实度”批评是改编研究中的批评正统,尤其是当面对经典文学作品时,如今,这种主导地位正受到来自各方面实战案例的挑战,以导演作者风格见长的电视剧《繁花》就是典型例证。陈彦认为,对于古典四大名著这类经得住时间考验的经典作品,创作者应尽可能忠实于原著,而对于当代作品,改编者要遵从初遇原著时被打动的情感与初心,有更大自由度去进行二度创作。近年来,导演沈严拍摄了由亦舒同名小说改编的剧集《我的前半生》《流金岁月》等,他认为改编没有标准答案,可以改小说全篇,也可以提取其中某一段人物关系进行二度创作。忠于原著并不意味着亦步亦趋、图解文字,改编的乐趣正在于开掘观众新的审美维度,观众也应当以更加开放的心态去积极看待改编作品。

首届“中子星·小说月报影视改编价值潜力榜”不仅把适合影视改编的文学作品推向台前,更为许多青年作者搭建了平台。专家认为,在青年作家群体中,大众关注度更多聚焦在某几位特定作家中间,形成了马太效应。“潜力榜”恰恰是通过推广更广泛的阅读,在文学版图中找到那些没有被广泛关注、没有被熟知的作家、作品。同时,也希望青年作家能够保持文学创作的初心与定力,而不是为了迎合影视表达去进行文学创作。

让更多具备改编价值的文学作品被看见

□本报记者 许莹

深入生活、扎根人民采风创作

十周年优秀歌曲演唱精彩呈现

本报讯 10月25日晚,由中国文联、中国音协共同主办,中国美协、中国摄协支持的“同心同行”——深入生活 扎根人民采风创作十周年优秀歌曲演唱会在中央歌剧院精彩呈现,集中展示了习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话10周年以来,音乐家们深入生活、扎根人民,汲取灵感、精心创作的优秀成果。

当晚,指挥家肖超执棒中国电影乐团,携手廖昌永、吕继宏、王宏伟、吴碧霞、王丽达、王莉、石倚洁、汪正正、谭维维等知名歌唱家和歌手,联袂北京音协合唱团、北京市第171中学金帆合唱团、彩虹乐团,融合表演艺术家徐涛的深情讲述,倾情奉献了一场别开生面的音乐盛宴。

十年来,按照习近平总书记重要指示精神,中国音协大力践行以人民为中心的创作导向,充分发挥组织优势和专业优势,组织560多人次知名音乐家和青年音乐家、新兴音乐群体代表,深入革命老区、边疆民族地区、边防哨所、生产建设一线,总计全国20多个省市区、50多个基层地区,开展采风创作活动30余次,推出300多首(部)优秀原创作品。本次演出呈现的19首歌曲,就是从这些创作成果中精选而出。天真烂漫的童声合唱、深情款款的民族赞歌、激荡人心的时代强音,每一段旋律都是音乐家们在深入生活、扎根人民的实践过程中,用心血凝练而成的艺术瑰宝,展现了音乐界在习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神指引下,坚定文化自信、坚持守正创新,奋力谱写新时代推进强国建设、民族复兴华彩乐章的使命担当。(许莹)

