

两会聚焦

用好故事启迪人心,坚持真正意义上的原创

提升文化原创力,不仅是文艺创作的内在要求,更是关系国家文化主权、文化发展与安全的战略性课题。如何用好讲故事的方式提升文学艺术的原动力,推动影视艺术等领域的精品创作,培育形成规模宏大、结构合理、锐意创新的高水平文化人才队伍?本期邀请赵冬苓、皇甫宣川、王丽萍三位代表委员,撰文为讲好中国故事、全面提升文化原创力出谋划策。

—编者

赵冬苓(全国人大代表、编剧)

别“慌不择路”,原创要遵循艺术规律

近年来,大家普遍感到讲好一个原创故事越来越难了,“爆款”难出,不少作品存在内容同质化、套路化等问题。真的是创作者不会讲好一个故事了吗?我并非不这样认为。问题出在,当故事被搬上荧幕或银幕时,那些掌握这个最终命运的人,习惯按照已有“爆款”来要求这部作品的最终面貌。事实上,创作者的创造力并没有枯竭,只是我们的创作环境发生了变化。特别是当前微短剧兴起、AI技术快速发展,一些制片方、平台慌了阵脚,不知道该怎么拍什么,也不知道究竟什么是好故事、好作品了。作为创作者,原创是我们的立身之本,而原创就是要根据艺术规律去创作。但是目前的创作环境却是过于“眼花缭乱”,给人一种“慌不择路”之感。出品方、平台方、创作者都需要在这种极速变化的环境中保持一种定力,坚持应有的创作标准与审美品格。从编剧层面来看,今天恐怕我们手上有一个好剧本,但没有流量演员来演就很难“过会”,这种做法是很荒诞的。编剧的职责就是写出好故事,一方面我们要提高自身创作能力,另一方面要热爱生活,从生活中汲取营养。

如今AI技术快速发展,对艺术创作产生了深刻影响。对于AI的认识,我想举个例子:新中国成立前,我们国家的文盲率很高,创作权更多掌握在知识分子、精英阶层手里。现在民众普遍接受过义务教育,甚至能够在网上发表文章,但是并不是所有人都能成为作家。这个例子说明,AI如同识字,它降低了我们的创作门槛,但不是人人都可以用AI去讲好一个故事。而且恰恰是在技术门槛降低的情况下,原创内容的价值被凸显出来。现阶段,观众

王丽萍(全国政协委员、编剧)

给讲好故事一些耐心、一些营养

讲好故事,离不开用心用情的细致打磨。传统电视剧创作往往需要数年时间,创作者要深入生活、走进人物内心,这都需要大量时间与情感投入。当前一些影视创作存在浮光掠影、“多快好省”等问题,一些故事矛盾比较简单、套路化地就解决了,事实上如果我们进一步深入挖掘人物动机、情感脉络等,还会有更多解决矛盾的办法。编剧要走进角色,成为他们的好朋友,甚至成为这些角色中的一分子。就好比一些演员演说自己“走不出来”,那是时间留下的痕迹,人物已经长在其内心了。走心的演员不可能像按开关一样瞬时启动、瞬时结束。编剧也好演员也好,都要让自己全情投入进去,而这些都需要时间。好故事需要时间打磨,也需要时间去检验。

面对来势汹汹的AI技术,我们要清醒地认识到:技术是工具,人的创作特性才是核心竞争力。最近算法给我推荐了许多动画,其中,借助AI技术让猫开口说话的动画很有意思。这些巧妙构思在没有AI技术的时候是很难去实现的。AI也逐渐成为我们生活的一部分,比如今年过年的时候,有人用AI购物、制作贺卡,从一定程度上反映出全民使用AI的热情高涨。在AI技术日益普及的今天,传统讲故事的创作者优势何在?我想,还是要找到人进行创作的专属特性,找到区别于AI的独到之处。例如一些方言剧就很好,这些方言剧有趣味、有意思,它们还包含一些观众心领神会的梗,这是AI难以复制的生活质感。

再新的技术、再多的内容纷争,最终我们需要的都是有营养的内容。我关注到,今年2月1日《全民阅读促进条例》正式实施,这是非常重要的事件,它标志着全民阅读从文化倡导步入了法治护航的新阶段。在我看来,无论是碎片化阅读,还是刷短视频,其实都可以看成是阅读的一部分。我们不妨反过来问问自己:这些阅读最有效的记忆在哪里?你从这些阅读中学到了什

么,产生了哪些独特思考,是否养成了更好的习惯?履职调研期间,我走访了一些家庭,有的家庭一家三口吃饭时各看各的手机。一种良好社会氛围的形成,离不开每个家庭良好氛围的营造。碎片化时代,我们需要努力养成深度阅读的习惯,培养深度阅读的能力。对于创作者来说,我们还是要抱着一种提供给人精神食粮的态度做内容,要想到这些内容传播出去,会对别人产生什么样的影响,要考得虑得更长远一些。

讲好中国故事,还离不开青年人才的接续努力。当下青年创作有以下几点困境:一是青年文艺工作者因为创作中的探索性、实验性乃至批判性,容易被视为一种不确定性,甚至是一种风险。青年文艺工作者获得重要项目扶持的机会比较少。二是新文艺群体、从事自由职业的青年文艺工作者“难出头”,一些展示交流平台有门槛设置,青年人才亮相机会有限。只有他们的作品“被看见”,他们的生活才能“有依靠”。三是在流量冲击、AI深度渗透的背景下,青年文艺工作者的创作压力较大。特别是在短视频创作中刻意制造冲突、强反转、强人设,有创作者为追求瞬时吸睛便跟风模仿,部分创作者依赖网络素材、二手故事,久而久之,缺乏对现实的观照与敏感,创作趋于匮乏。我们要为青年文艺工作者搭建高水平的交流平台,有效凝聚起优质青年创作力量。通过精准的政策供给,为青年文艺工作者提供长远发展的安全感。行业协会也可以牵头建立青年文艺工作者人才动态数据库,了解青年文艺工作者的创作动向,为他们搭建桥梁、提供方便。我们还可以让青年文艺工作者与工会、青联、妇联以及其他行业协会等保持互动,为他们深入生活进行现实题材创作提供更多机会。有关部门也可以为青年文艺工作者加快信息速递,帮助他们及时了解、掌握国际创作动态,开阔眼界,对青年文艺工作者给予更多关怀,改善他们的身心状态。

么,产生了哪些独特思考,是否养成了更好的习惯?履职调研期间,我走访了一些家庭,有的家庭一家三口吃饭时各看各的手机。一种良好社会氛围的形成,离不开每个家庭良好氛围的营造。碎片化时代,我们需要努力养成深度阅读的习惯,培养深度阅读的能力。对于创作者来说,我们还是要抱着一种提供给人精神食粮的态度做内容,要想到这些内容传播出去,会对别人产生什么样的影响,要考得虑得更长远一些。

讲好中国故事,还离不开青年人才的接续努力。当下青年创作有以下几点困境:一是青年文艺工作者因为创作中的探索性、实验性乃至批判性,容易被视为一种不确定性,甚至是一种风险。青年文艺工作者获得重要项目扶持的机会比较少。二是新文艺群体、从事自由职业的青年文艺工作者“难出头”,一些展示交流平台有门槛设置,青年人才亮相机会有限。只有他们的作品“被看见”,他们的生活才能“有依靠”。三是在流量冲击、AI深度渗透的背景下,青年文艺工作者的创作压力较大。特别是在短视频创作中刻意制造冲突、强反转、强人设,有创作者为追求瞬时吸睛便跟风模仿,部分创作者依赖网络素材、二手故事,久而久之,缺乏对现实的观照与敏感,创作趋于匮乏。我们要为青年文艺工作者搭建高水平的交流平台,有效凝聚起优质青年创作力量。通过精准的政策供给,为青年文艺工作者提供长远发展的安全感。行业协会也可以牵头建立青年文艺工作者人才动态数据库,了解青年文艺工作者的创作动向,为他们搭建桥梁、提供方便。我们还可以让青年文艺工作者与工会、青联、妇联以及其他行业协会等保持互动,为他们深入生活进行现实题材创作提供更多机会。有关部门也可以为青年文艺工作者加快信息速递,帮助他们及时了解、掌握国际创作动态,开阔眼界,对青年文艺工作者给予更多关怀,改善他们的身心状态。

文化原创力有两个层次:在基本层次,原创意味着不是已有、现成的东西;在更高层次,仅仅是原创还不够,还需要把原创做好,我们的最终目的还是要生产出受观众欢迎的原创作品。今天的影视市场,缺乏耐心去坚持一种真正意义上的原创。

从投资角度看,资本会对未经市场检验的原创作品所带来的不确定性表示担忧。为了控制投资风险,他们可能更倾向于去做IP。所以我们会看到,遇到如春节档之类的大档期,IP改编或者IP系列电影就会比较多。市场缺乏有新意的原创作品,就很难把观众吸引到电影院来。我们每年有几百部影片,其实大部分都是原创,但是之所以对其品质还不满足,原因在于仅仅是原创还不够,还要把原创做好,能够让观众在其中有新的发现、新的体验,产生新的共情。

共情在今天尤为重要。当下观众对生活的感受程度、理解程度都有了大幅提升。过去那种通过影像向观众单向传递价值、传递情绪的做法,在今天已经很难唤起观众的共情共鸣了。观众对影视创作者的要求更高了:创作者不仅要从生活中挖掘、提炼原创故事,还要能通过新颖有趣的讲述方式讲好原创故事。在我看来,即便做IP系列片,也要用原创精神去做,实现对前人、对自我的超越,要有新鲜感在其中。

提高文化原创力,创作者要扎根生活,通过对历史和当代的思考,通过对中华优秀传统文化的重新发现与解读,找到与当下观众情感相契合的故事。创作者还要提高艺术表达能力,叙事手法要跟上时代发展,甚至应该比时代还要更超前一点。市场层面要保护原创,对编剧进行方方面面的扶持,特别是要加大对知识产权的保护力度,加大对盗版、洗稿、盗用故事等不法行为的惩处力度,为原创保驾护航。文艺评论也要跟上步伐,对待优秀原创作品、有创新意识作品,我们不能唯票房论,要为它们提供更大的容错空间、成长空间。创新是电影能够可持续发展的核心所在,当下我们看到的有影响力的IP系列作品,其实也是从原创起步。影院要给这些创新性高的作品更多放映机会,那么第一部作品中蕴藏的创意火苗将有机会在接下来的作品中绽放“烟花”。

近年来,技术与媒介的变化,带来了微短剧、AI漫剧等全新文艺形态。微短剧的兴起确实给长叙事带来了很大影响。除市场冲击外,它对长叙事本身也产生影响,比如在节奏、情绪的处理上,都和过往的表现有一些不同。当前微短剧走上精品化道路,着力提升品质、打造精品,这其中也有监管的原因,也有市场优胜劣汰的自主选择,还有专业人才加入微短剧创作所带来的结果。它们逐渐从粗放型追求规模效应转向注重内容、提高叙事水平。但是无论短叙事如何发展,长叙事的魅力始终是无法替代的。长叙事与短叙事不是此消彼长的关系,而是互助共生的关系。对于长叙事而言,危机来自终端,比如走入影院的动力少了。但是,这并不意味着我们的故事不好了,相反,我们的影像品质和讲故事的能力始终在提升、没有退化,而是人们所处的社会生态发生了变化。人们去旅游、去吃美食、去看微短剧,选择更加多样了。即便如此,长叙事创作者还是要在内容上下功夫,要写出和短叙事不一样的故事。微短剧的品质提升体现在它越来越贴近生活了,它从过去出现的悬浮弊病中走出而选择靠近人间烟火。我们如何用长叙事

皇甫宣川(全国政协委员、中国电影艺术研究中心研究员)

让创意火苗在持续打磨中绽放“烟花”

写好当下民众的故事是长叙事创作者需要思考的问题。今天很多平台上播出的电视剧非常好,比如《太平年》《生命树》等,观众也会去追剧,正是因为这些优秀电视剧找到了通往当下观众心灵的密钥。此外,电影院如今已经不单单是一个放电影的地方,未来电影院要变成城市的公共文化空间,在这个空间里观众可以享受到多元文化体验。

作为一种工具的AI技术,能为影视创作提高效率、丰富创意,带来多方面帮助。但在实际应用中,我们也要看到,一些创作者可能受到急于求成的诱惑,过度依赖AI完成本应由人类完成的工作。这种做法具有一定伤害性,因为AI无法真正创新表达人类的情感,它只能基于已有数据进行训练,过度依赖AI会导致创作者自身创意枯竭,影响长期发展。如今AI在影视行业中的应用越来越广泛、深入,如最新推出的大模型Seedance2.0已经能够生成高质量短片,特别是在动作呈现、场景搭建等方面进步显著。虽然AI可以一键生成内容,但这不应该成为创作的最终目标。人类文艺创作的核心是基于对社会、人性的思考而产生故事。AI可以用来处理技术方面的工作、提高效率,而人类则应专注于创作中的精神活动和情感表达。如果本末倒置,将会使作品缺乏新意。当下观众对AI作品的惊叹往往在于其技术表现,如嘴唇、动作的逼真程度,而非故事本身。未来,AI可能会在审美方面提供新经验,比如真人表演会因此减少,更多出现真人表演与虚拟影像相结合的作品。AI未来发展有两个可能的方向:一是作为人类创作的有效辅助工具,二是逐渐主导创作过程。后者所产生的结果值得警惕,人类不要轻易让渡决定创作方向和主导内容的权利。

讲好中国故事,青年创作者是不可或缺的力量。据我观察,青年创作者在讲故事的方式与关注的审美对象方面确实发生了一些变化。以近一两年的电影为例,部分年轻创作者更关注自我,这种自我关注并非指私事,而是对自身的发现和再认识。当下青年电影创作大致可分为两类:一类是反映年轻人对当代社会的认识。这与成熟导演年轻时的关注点有明显不同,他们过去更关注生活质量、关注社会发展进程中的人和事,对戏剧性不高的内容不太关注。而今天的青年创作者会关注多种形态的生活,诸如银发人士、残障人士等群体,创作出《震耳欲聋》《小小的我》《我们一起摇太阳》等感人作品。另一类专注于商业电影的青年创作者,他们积极融入业已成熟的创作集体,如郭帆、陈思诚等人带领的团队。团队利用青年创作者的当代意识、思考角度与对当代观众的了解,在技术和操作层面上给予更多支持。因此,多位青年导演的处女作都取得了不错的口碑与票房,这不是单打独斗的结果,而是团队支持的成果。这两股力量是电影生态中特别重要且正向的青年力量,未来这两股力量可能会有交汇,关注社会不同层面的导演可能会转向商业片,而商业片导演也可能拍摄关注特殊困境的小众故事。

对青年电影人的扶持,我们要在放映终端给他们的作品更多面世的机会、留出一部分的放映空间。加大资金扶持力度,在创投机制上给予更多保障。同时加强对青年作品的评论与关注,从而吸引更多优秀青年力量加入到讲好中国故事的队伍中来。

本栏目由本报记者许莹采访整理

我从基层来

马慧娟:在行走中记录热爱,书写幸福

□张昊月

26年前,马慧娟从宁夏南部小山村黑眼湾通过生态移民搬迁至红寺堡。8年之后,她开始用手机一点一点地写下自己的生活经历,讲述和她一样的移民搬迁故事。她的小说《出路》、报告文学《走出黑眼湾》真挚地讲述其个人的生命历程和脚下土地上一个个动人的故事。马慧娟以写作为桥,探寻出一条通向远方的路,也让远方的读者看见了西海固的独特风貌与这片黄土地上勤劳勇敢的人们。

在担任第十三届、第十四届全国人大代表期间,马慧娟以文学的方式,切实助力当地发展。2018年她在红寺堡区玉池村成立“泥土书香读书社”。书社成为当地青少年阅读书籍的乐园,也是向农民普及文化知识、法律知识的园地。很多村民在阅读中获取精神的滋养,得到智慧的启迪。马慧娟坚守一方土地,以多样的方式深入到人民群众中间,在行走与写作中助力乡村振兴。从去年初夏至深冬,马慧娟忙碌地奔走在基

层调研途中。她深入宁夏石嘴山市大武口区,在乡村基层工作者的一线现场、乡村人家的日常生活中,探寻乡村振兴的实践路径。她在探访潮湖村时,被一位投入“三支一扶”工作的女青年的话深深打动。女青年说:“乡村振兴不是在办公室里做出来的,不是在键盘上敲出来的,也不是坐在那里说出来的,而是脚踏实地走出来的。”这段感悟源自这位乡村干部的真实经历。她大学毕业后,考上“三支一扶”岗位,怀着憧憬与期待来到大武口区。真实的乡村工作比预想的困难得多,当她热心地来到乡亲们家中做上门工作时,常遭到冷遇;当她统计调研数据时,当地人也不配合。为了能真正帮助百姓,她不断摸索着更为可行的工作方法,一次次主动地与乡亲们交流,向他们普及最新的惠民政策。乡亲们渐渐地接纳这位外来的姑娘,见到她就感到高兴,还主动关心她,并且向她咨询最新政策。年轻的乡村干部渐渐悟出了振兴乡村工作的诀窍:乡村振兴是脚踏实地一步步走出来的。

这让马慧娟感叹不已。马慧娟在另一次走访调研中,遇到了一位在大棚务工的大姐。这位大姐结婚后就没有离开过家,她每天抚育孩子、做家务、做饭,少有属于自己的时间。她最大的愿望是有一天能够通过务工增加收入。大女儿考上大学、小女儿考上初中后,她务工的意愿愈发强烈。44岁时,她的愿望终于实现了。根据乡村振兴政策,菌菇专家来到她所在的乡村教授村民种植菌菇。蔬菜大棚就在她家门口,她用了一年时间,认真学习菌菇种植技术,很快就从妇女群体中脱颖而出。3年后当马慧娟再见到她时,她已成为大棚的技术总监,对于菌菇种植如数家珍,幸福感溢于言表。这个故事给马慧娟带来很大触动。

“谈到乡村振兴,我们有时也会信心不足,觉得在一个欠发达地区,缺钱、缺人才,乡村振兴究竟应该怎样进行?”这是马慧娟在走访过程中常常听到的困惑声音。但是当人们怀着坚定的信念投身其中时,乡村便有了新气象。参与乡村振

兴建设的既有广大的基层干部,也有返乡创业的本地人,还有来自外地的商人等,他们各展所长,为乡村的产业发展创造了更大的空间,为当地居民提供了更多的就业岗位,为乡村建设注入强劲动力。

马慧娟把陆续收集到的大武口区乡村振兴故事细致地一一记下,创作出一部10万字的报告文学。这部作品将在不久之后出版,与读者见面。

去年夏天,马慧娟同10位西海固作家赴北京参加“塬来如此好庄稼——西海固作家活动日”。谈及西海固文学,马慧娟说,西海固文学的涌现并非偶然现象,而是当地人在获得物质生活的满足后,必然追求精神生活。对文学的热爱在西海固人心中从来没有变过。如今西海固的青年作家延续着老一辈作家的创作精神,形成了万马奔腾的喜人局面。马慧娟希望未来西海固能有更多的人从文学中获得力量,幸福地生活。马慧娟今年的建议是关注黄河上游宁夏夏

全国人大代表马慧娟

山区区域的生态保护。她之后还会出版一部儿童文学作品和两部长篇小说。她通过行走和写作用力西海固的乡村振兴,希望用自己的力量和作品鼓励这片土地上的人们去更好地生活,去影响更多的妇女实现她们的人生价值。