

热点聚焦

现实题材创作的源头在现实,力量在真实。聚焦“国计民生”、聚焦时代变化,现实题材剧总能找到好故事。而好故事不但要吸引人,更要启迪人、鼓舞人、引领人

如何更准地把脉大众关切

黎名

近日,在央视、北京卫视、东方卫视和腾讯视频联合播出的电视剧《扫黑风暴》受到关注与热议。观众为黑恶势力及其“保护伞”被一网打尽大感畅快,也为“黑恶不除,决不收兵”的决心和“只要涉及人民的利益,案子再小也必须一查到底”的行动拍手称快。

“正义永远不会缺席”,这样的题材也不该缺席。《扫黑风暴》以全国扫黑除恶专项斗争为背景,艺术地还原了中央督导组下沉地方后的工作,真实反映了扫黑除恶专项斗争的艰巨与复杂,以生动故事彰显依法严惩黑恶势力的坚定决心。该剧的热播热议,再次证明了现实题材和现实主义的力量,也为现实题材剧的选题方向与创作思路提供了启示。

现实题材创作当从“国之大计”中找选题。《扫黑风暴》的诞生离不开全国扫黑除恶专项斗争的雷霆行动、非凡历程。创作者将多个真实典型案例熔于一炉,不仅让作品成为现实中扫黑除恶专项斗争的生动缩影,而且从社会、经济、文化等不同维度深思沉疴的成因,以及对黑恶势力“零容忍”的必要性和迫切性。剧作还站在普通百姓的视角,描写了黑恶势力对于人民群众生命财产安全的重大威胁,诠释出扫黑除恶增强人民获得感、幸福感、安全感,维护社会和谐稳定和国家长治久安的重大意义。

现实题材作品在我国电视剧生产和播出中一直占有着相当大的比重,近年来,口碑与收视双赢的精品力作也不断涌现。《山海情》等佳作证明,现实题材剧要想赢得观众认可,势必要走出一己悲欢。而创作者只有把握住时代脉动,描绘出广阔的社会图景与火热的百姓生活,着力建构时代精神和民心所向的内在联系,作品才可能立得住、传得开、留得下。

现实主义精神的可贵之处,在于勇敢地直面现实问题、揭示问题本质,进而探索解决路径,这彰显的便是创作者的社会担当与文化自信。

特别是现实题材中的涉案剧天然具有情节张力强、戏剧浓度高等叙事优势,运用环环相扣、层层剥离、步步深入的剧情来吸引观众,似乎并非难事。但难在通过最大限度真实的情境、人设和表演来营造戏剧冲突,而非以夸张的戏剧化来哗众取宠;难在对正反两面角色的刻画保持基本均衡,而非过度描摹人性之恶甚至喧宾夺主;难在从人格层面塑造真正立体丰满的人物形象,而非让表面化、刻意化、小品化的“枪击感”“反萌”破坏作品应有的严肃氛围和冷峻格调。《扫黑风暴》这部剧,无论是人物设定、剧情演绎还是影像风格、场景营造,始终强调“照进黑暗、越来越强的一束光”的艺术风格,这束光是正义之光、信念之光。

现实题材创作的源头在现实,力量在真实。聚焦“国计民生”、聚焦时代变化,现实题材剧总能找到好故事。而好故事不但要吸引人,更要启迪人、鼓舞人、引领人。用光明驱散黑暗,用美善战胜丑恶,让人们看到美好、看到希望、看到梦想就在前方,应是现实题材创作的宗旨。现实题材剧创作面临挑战,突破难点必成亮点。如何更准地把脉大众关切并厘清问题实质,如何更稳地寻求破解难题的可行路径,是现实题材剧创作应当探索的命题。

图为电视剧《扫黑风暴》剧照。

①

存者,必须好好报效祖国。这既是自己的使命,也是他们的嘱托,因而在工作与治学中,我不敢有丝毫懈怠、片刻颓废,勤奋努力,步履不停。战争可以毁灭人,也可以塑造人,我便是一个为战争所塑造、所炼就的幸运儿。

枪林弹雨已经远去,英雄儿女光辉永存。希望享受着和平阳光、甜蜜生活的人们,永远铭记那段壮烈的过去,永远铭记那些“最可爱的人”。

图①:电影《英雄儿女》剧照。

图②:纪录片《抗美援朝 保家卫国》海报(局部)。

②

永远铭记“最可爱的人”

黄会林

“风烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听”。中国人民志愿军烈士的名字镌刻在英雄墙上,伟大抗美援朝精神激励中国人民和中华民族克服一切艰难险阻、战胜一切强大敌人。本期“品味红色经典”邀请北京师范大学资深教授黄会林撰写文章,讲述她所亲历的抗美援朝战争,品味红色经典电影《英雄儿女》。

品味 红色经典 34

我的一生中,最为人熟知的身份大概是教师。自1958年从北京师范大学提前毕业留校后,先教文学,再教戏剧,后来转型影视,又从事文化传播事业,从未离开讲台,算来已当了60多年的教书匠。但很少有人知道,在成为教师之前,我曾是一名中国人民志愿军战士。

“少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨”,我16岁参军,继而踏上抗美援朝的战场。如果说讲台是归处,那么战场便是起点。在前线的种种体验——亲身经历大小战役、亲眼看见战士牺牲,奠定了我的世界观、人生观、价值观,也永远地成为我性格的底色、信仰的基石。若用一部电影作为那段经历的写照,我会选择诞生于1964年的红色经典影片《英雄儿女》。

作家巴金两赴朝鲜的抗美援朝战场,完成中篇小说《团圆》,以第一人称“我”的视角,讲述一对失散多年的父女在朝鲜战场重逢的动人故事,引起时任文化部副部长夏衍的注意。夏衍请长春电影制片厂将小说拍成电影,长影又将任务交给了导演武兆堤和编剧毛烽,两人都是抗美援朝战争的亲历者。他们在大量真实经历和真实事迹的基础上,完成了《英雄儿女》的故事改编:抗美援朝战争中,志愿军战士王成负伤出院,很快投身于新的战役,为了阻止美军攻势,他顽强坚守在无名高地,最终壮烈捐躯。他的妹妹王芳怀着悲痛之情,以一曲《英雄赞歌》极大地鼓舞了我军将士,并继承哥哥遗志,在前线英勇战斗。政委王文清认出王芳是多年前失散的女儿,但抑制着自己的感情,并未与之相认。最终王芳从养父口中得知身世,与王文清团圆。

《英雄儿女》公映50余年了,家喻户晓,历久弥新。崇高的英雄美学,诗化的精神气质,热烈的革命浪漫主义风格,以及那首重章迭咏、荡气回肠的《英雄赞歌》,使它成为一部经典艺术作品。其高妙之处已有太多论述,我仅作为一名志愿军老兵,简单谈一谈电影《英雄儿女》最打动我的一点:真实。

这部影片是真实可信、真挚感人的。一方面,故事、人物虽是虚构,却融入了大量真实发生的素材。单为塑造“向我开炮”的主人公王成,编剧就翻阅了上千篇战士手记,搜集了无数与敌人“同归于尽”的牺牲壮举。从拉

响爆破筒,到引爆手雷,再到抱起大石冲入敌阵,甚至有一个团,在一场战斗中就出现了25位与敌人同归于尽的烈士,可见战况之激烈、残酷,战士之血性、胆气!最终,影片融合于树昌、杨根思、滕桂桥等多人事迹,熔铸出“王成”这一气贯长虹的战斗英雄形象。武兆堤导演还特意从候选演员中选择了外表质朴的刘世龙饰演王成,而非其他高大英俊的演员。武兆堤曾说:“我们要塑造的是一个普通的战士形象。”外形的普通,才更令观众感受到英雄的真实、朴实和一种伟大的普泛性,正如影片台词所言:“在中国人民志愿军里,有千千万万个王成。”

我也有幸与一位“王成”式的战士并肩战斗过,他的名字叫刘兴沛,在我们高炮部队测高班担任班长,是一位开朗亲切的战士。平日里,他与我们一起擦炮弹,整弹药,啃干粮,唱军歌,谈笑风生。而战斗一打响,他就会操纵测高机,侦察敌机的高度、方位、方向,成为我军炮火的“眼睛”。在一次大战役中,他孤身面对敌机的轰炸,用身躯护住了宝贵的测高机,自己却壮烈牺牲了。20多岁的鲜活生命,永远定格在烽火硝烟之中。我们也像《英雄儿女》中的王芳那样,在部队传唱他的事迹。刘兴沛班长的名字鲜为人知,但他的音容笑貌永存我心,久久难忘。他与王成,以及王成的众多原型一样,是千千万万个在战场上壮烈捐躯的战士缩影。

《英雄儿女》处处流露出自然、真实的情感。其叙事继承了巴金原著小说的团圆主题和伦理内核,在激烈的战斗外,也细腻地抒写了兄妹之情、父女之情、战友之情,以及中朝人民之间的真挚情谊,热血与柔情交织,崇高与质朴辉映。譬如,贯穿全片的主要情节是王芳与生父王文清的重逢,处理得一波三折,细腻生动。当王芳沉浸在失去兄长的悲伤中时,王文清却经历了女儿“失而复得”的喜悦,但他按捺住了认亲的冲动,鼓励她振作起来的是不负兄长的嘱托。为成就“大我”而压抑“小我”,也为成全他人而牺牲自己,朴素、生动的人情人性与高尚、纯粹的道德理想融于一体。结尾处,父女终于在战场上相认,团圆场景成为全片高潮,英雄的形象不仅有了高度、深度,也有

核心阅读

我16岁参军,继而踏上抗美援朝的战场。如果说讲台是归处,那么战场便是起点。在前线的种种体验——亲身经历大小战役、亲眼看见战士牺牲,奠定了我的世界观、人生观、价值观,也永远地成为我性格的底色、信仰的基石

了情感温度。正如白居易所言,“感人心者,莫先乎情”,文艺作品只有让观众先与具体的人、事共情,才能进一步与宏大的理念、信仰共鸣。

观看《英雄儿女》时,我的眼前经常浮现战友们的面孔,有太多可爱可敬、平凡而又伟大的战士了。跨过鸭绿江之后,不要说上床睡觉了,很多人连鞋都没有脱过。到宿营地休息,战士们就把背包卸下来靠着人睡,有了敌情,一声令下,一跃而起,就冲进阵地,迎接枪林弹雨。

我也会在王芳身上看到年轻的自己:头上扎两条辫子,脸上还留着稚气,在战斗间歇时教战士们识字、唱歌,为他们演出,战斗打响则送炮弹,抬伤员,四枚一箱上百斤的弹药扛起来就跑,敌机俯冲扫射的弹片打在我的钢盔上当当直响,重型轰炸机的炸弹在身畔隆隆轰鸣。有一两回,炸弹掀起的泥土石块几乎将人掩埋,我想,这下可要牺牲了,最终还是活了下来。

王芳活着,王成牺牲了;我活着,我的许多战友牺牲了。英雄儿女,埋骨他乡,很多人连名字都没有留下。带着志愿军功臣称号回到祖国后,一直到今天,我都常常想起那些牺牲在战场上的年轻战友们,想到自己作为幸

职场剧创新表达的有益探索

田水泉

今年暑期,电视荧屏可谓异彩纷呈。电视剧《理想之城》是一部不容错过的作品,为职场剧的创新表达做出有益探索。

《理想之城》呈现了职场剧的样式和魅力。一是叙事主线始终沿着职场轨道,让观众通过一部剧得以管窥一个行业的基本样貌。《理想之城》紧紧围绕主人公苏筱建筑造价师的职业身份展开,主线故事集中于建筑行业,较为真实地描摹了建筑行业的职场生态。二是始终以主人公的专业进阶为叙事动力。主人公苏筱在每个段落的最大挑战都来自职场,正是靠着对职业的专注度和专业能力,完成了事业的逆袭和人设的确立。三是爱情、友情、家庭等副线虽然贯穿全剧,但一直都是主线的陪衬。尤其是主人公苏筱的爱情线,在全剧中所占篇幅有限,叙事较为克制。并且,她在爱情方面的得与失,都与职业发展紧密关联,为主线叙事服务。把职场作为主场叙事而不仅仅是大背景,让职场冲突成为叙事发动机而不仅仅是助燃剂,《理想之城》找到了职场剧创作的密钥。

《理想之城》之所以能吸引观众,还因为其对艺术品质和审美价值的追求。现实题材作

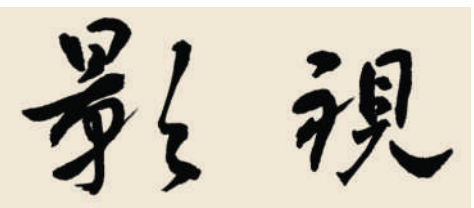
品要求创作者具备对生活和艺术的双重把控能力。《理想之城》的剧作比较扎实,结构严谨、叙事清晰、节奏适当,重点讲述了女主人的职场进阶和心灵成长,艺术逻辑与生活逻辑大体契合,让观众进入故事时几无障碍,并能勾连起生活的某种记忆,从不同角度、不同程度产生共情与共鸣。

《理想之城》中的人物无论主次,在塑造时都追求立体、多面。不少人物是采撷诸多人物特性进行艺术加工的典型形象。苏筱汇集了很多职场中人的不同侧面,不少观众从她身上看到了自己的影子。若干配角也让人过目难忘,他们无法简单地以好坏区分,各有各的立场,各有各的信条,也各有各的艺术魅力。《理想之城》再次证明,作品与演员之间是相互成就的关系。那些原本籍籍无名的配角演员,也有望因参演这部剧而走进更多观众的视野,从而开启个人演艺生涯的新篇章。

应当指出的是,作为一部职场剧,《理想之城》正如剧名一样,更多呈现了理想中的职场。剧中的赢海集团有一定的典型性,也颇具理想色彩。这里虽有部门之间的利益交织和同事之间的合作竞争,但也塑造了具有社会责

任感的集团董事长赵显坤的艺术形象。苏筱在挫折中不断成长上升的职场之路,折射了许多青年人的向往。不足之处是叙事目的过于明显,剧中个别段落的剧情设计显得较为刻意,一定程度上消解了剧情的张力。电视剧结尾部分略显仓促,有些必要的情节交代不够,劳资矛盾的解决也有简单化之嫌。整部剧在40集长剧的结构把握上还需进一步精进。

职场是社会一角,也是人生舞台。该剧通过登场的各色人物和曲折故事情节,旨在告诉人们一个道理,世界本身就是多维的,社会本身就是复杂的,人生之路大多不是平川坦途,难免遭遇狂风骤雨,但在哪儿摔倒就从哪儿站起来,终会抵达理想的彼岸。

图为电视剧《理想之城》剧照。