

聚焦

现实题材电视剧创作

现实题材一直是电视剧创作的重要领域。为进一步繁荣创作生产、提升作品质量,我们推出“聚焦现实题材电视剧创作”系列文章,梳理党的十八大以来现实题材电视剧创作生产的经验启示,解码精品力作

——编者

坚持“两创” 书写史诗

人间烟火气,最抚凡人心。无数平凡家庭支撑起我们的国家,我拍千家万户的幸福,是因为国家的进步与强大,就体现在这些幸福中

每个人的艺术追求不尽相同,每个观众对艺术作品的期待也不尽相同。用作品反映普通人的悲欢离合、酸甜苦辣,讴歌平凡中的伟大,传递生活里的温暖,是我从事影视创作近40年来始终如一追求。

近40年来,我从一名武戏导演成长为总导演,不断探索自己的戏路、锤炼艺术风格,尝试过不同题材、不同类型的作品,直到拍摄电视剧《傻春》时,我找到了“自己”。老百姓的柴米油盐、家长里短,最能够触动我的心弦,最能够激发我的创作灵感。《傻春》之后,我一口气拍了《正阳门下》《情满四合院》《正阳门下小女人》《芝麻胡同》等反映北京人生活的作品,被观众称为京味儿导演。

京味儿的确实是我最为拿手、最能抒发情感的题材类型。我是土生土长的北京人,拍发生在自己身边的事,拍出自己和身边人的真情实感,作品里的味道才最真实、最动人。在我的作品里,京味儿其实就是烟火味,是百姓生活的味道。

《情满四合院》里,傻柱的路之所以越走越宽,《正阳门下小女人》中,徐慧真的小店之所以有声有色,正因为好日子是从烟火中熏出来的。人间烟火气,最抚凡人心。无数平凡家庭支撑起我们的国家,我拍千家万户的幸福,是因为国家的进步与强大,就体现在这些幸福中。

我坚持,反映百姓生活的剧一定要真实、接地气,演员年龄和形象气质都要与角色相符。《情满四合院》就是这样咬牙坚持拍完的。最初投资方极不看好,我吃过不下10家投资方的闭门羹,因为描写市井生活的剧并非当时的市场热门。选角也是难关,当时盛行找一线明星、流量明星,没有明星压阵,电视剧发行会面临非常大的困难。闯过难关又逢难,这部剧积压了两年多才最终在卫视频道上与更多观众见面。但是我们对作品品质的坚持受到了观众的认可,截至目前,这部剧已经重播了60多轮。

只有不糊弄观众,观众才会为你喝彩。我在创作《情满四合院》中,更深刻地体会到这一点。这部剧讲述了北京一个叫九道湾的胡同几十年来发生的变迁,讴歌了改革开放以来中国人筚路蓝缕、艰苦奋斗、奋力创造美好生活的昂扬风貌,延续了我一贯的创作理念、风格和艺术追求。作为一部献给百姓的年代剧,不但大框架要立得住,细节上也不能含糊,否则就失去了生活的真实。当年生活的各种细节,从三轮运输车、大街上的爆米花、推小孩的竹车、窗式空调、蜂窝煤到煤炉子上烤焦的馒头,我们全都尽力呈现,场景比照胡同当年的风貌实景搭建,道具用的是真材实料,不少老物件费了很大功夫才搜罗到。因为我们相信,细节的考究体现的是创作态度和作品质感,我们更相信,观众不会拒绝真诚讲的作品。

优秀的文艺作品可以激扬社会正气。不少观众从傻柱的身上看到了大爱,从剧中的时代变迁里看到了中国人的坚韧与善良,从看似琐碎的柴米油盐中读懂了中国人的价值观。让我惊喜的是,观众认可的作品还会带来意外的社会效益。因为《正阳门下》播出,很多年轻观众更加关注和喜欢义利面包和北冰洋汽水;《正阳门下小女人》播出后,牛栏山二锅头的销量明显见长;《芝麻胡同》播出,带动了六必居酱菜的市场行情。因为对地方经济的贡献,我在2018年获得北京市优秀建设者称号,获奖的有20多位企业负责人,我是唯一的文艺工作者。能够以这样的方式为社会服务,我感到充实而自豪。这证明文艺作品有着润物无声的巨大社会影响力,这更提醒我,要以高度的社会责任感来对待作品。

回首近40年的影视生涯,我拍的影视剧,不是每一部都成功,每一部都成为现象级,但无一不是真诚付出。因为我每一部作品都当成献给时代、献给观众的礼物,努力做到精心准备、精雕细磨。被评为“第五届全国中青年德艺双馨文艺工作者”,对于我,是沉甸甸的荣誉,更意味着沉甸甸的责任,我将继续努力。

(作者为导演、北京电视艺术家协会副主席)

拍出百姓生活的味道

刘家成

现实题材精品力作闪耀荧屏

易凯

党的十八大以来,一大批思想精深、艺术精湛、制作精良的现实题材精品力作闪耀荧屏,以高度的历史使命感和文化自觉、文化自信,讴歌时代,礼赞人民,唱响主旋律。

特别是近年来,电视剧行业整体减量提质,现实题材作品比重持续攀升,由2013年全年产量的54.88%上升至2021年的74.2%。根据国家广播电视总局制定颁布的《“十四五”中国电视剧发展规划》,“十四五”重点电视剧选题以重大现实、重大革命、重大历史题材为主,突出反映时代新气象、讴歌人民新创造。为迎接党的二十大胜利召开,一批现实题材电视剧项目正在紧锣密鼓地推进,不久将陆续与观众见面。

聚焦我国社会的历史性成就和历史性变革

党和人民的百年奋斗,尤其是改革开放以来的伟大实践,书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗,也为电视剧创作提供了不竭源泉。电视剧工作者立足新的历史方位,牢牢把握民族复兴的时代主题,努力紧跟时代、理解时代、展现时代。特别是党的十九大以来,围绕庆祝改革开放40周年、庆祝中华

出昂扬向上的强劲力量,成为时代风貌与精神气象的缩影。

英雄是一个民族最闪亮的坐标。记录英雄、讴歌英雄,是新时代现实题材电视剧创作的重要主题,不少电视剧作品将镜头对准英雄楷模,生动诠释英雄楷模的时代特质。《功勋》(图②)讲述了8位“共和国勋章”获得者的故事,诠释了当代英雄的人格魅力与社会价值。剧中有不怕牺牲、保家卫国的战斗英雄,有为祖国强盛做出重大贡献的科学家,也有为新中国妇女积极争取劳动权利的全国劳动模范,每一位功勋都是一面旗帜,每一位人物身上都有独特的闪光点 and 记忆点。可贵的是,该剧不仅显现出这些英雄人物为子女、父母、夫妻的平凡之处,又将他们的平凡性与超越性融于一身,展现其铸就人生高光时刻的精神质地,让英雄的崇高信仰具有了更加强烈的感染力和召唤力。《焦裕禄》《杨善洲》《永远的忠诚》等作品,通过真实可感的人物形象、鲜活动人的故事情节,弘扬英雄人物“忠诚、执着、朴实”的崇

以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,荧屏故事才能真正为国家写史、为民族塑像、为时代铸魂。

刻画时代浪潮中筑梦逐梦的平凡个体

坚持人民立场,从不同角度切入书写时代变迁、描摹社会万象,从普通百姓关注的柴米油盐、感悟的喜悦哀乐中寻找创作选题,现实题材电视剧注重刻画时代浪潮中筑梦逐梦的平凡个体,展现普通人不平凡的精神品格。《情满四合院》通过塑造北京四合院里的平民人物群像,彰显了小人物的美善品格和情怀担当。《装台》刻画了普通劳动者的淳朴本真与自强不息,让小人物身上“由里而外地散发生气”,表现了在社会舞台上人与人之间“互相装台”的精神内涵。《麦香》塑造淡泊名利、不惧艰辛、饱含军人情怀的“最美军属”形象。

值得注意的是,许多现实题材电视剧敢于直面百姓生活的痛点、难点、堵点,用心展现奋斗者的进取意识和人格光辉,在世界观、人生观、价值观方面起到了引导作用,散发出满满的正能量。《巡回检察组》《人民的名义》《扫黑风暴》等,敏锐把握时代脉动,不回避社会矛盾,从不同视角呈现全面依法治国的生动实践,让公平正义在全社会发扬光大。《急诊科医生》《嘿,老头!》(图③)《小欢喜》《我在他乡挺好的》(图④)等,不仅真实反映了医疗、就业、教育、养老等人民群众普遍关心的社会话题,还表现了人民群众不断提升的获得感、幸福感和安全感,在产生较高话题度的同时,让观众看到美好、看到希望、看到梦想就在前方。

实践证明,优秀的现实题材电视剧彰显了时代特征,反映了社会实际,并真实地再现了“典型环境中的典型人物”,因而受到广大

用充满匠心的艺术表达呈现精神内涵

用充满匠心的艺术表达呈现精神内涵

中国不乏生动的故事,关键要有讲好故事的能力。这需要我们进一步把“找准选题、讲好故事、拍出精品”的原则内化于心、外化于行,立足“高原”攀登“高峰”,可以通过生动形象的视听语言,展示思想的力量、人民的创造、时代的伟业,让创新精神贯穿作品创作生产的全过程,尊重和遵循创作规律,通过富有吸引力、感染力的人物和故事彰显中国精神、中国风格、中国气派。从《老农民》到《父母爱情》,这些获得口碑与收视双丰收的作品让我们看到,创作者秉持着大历史观、大时代观,从时代大势与百姓生活中找选题、寻创意、讲故事,用充满匠心的艺术表达呈现精神内涵,以精益求精的创作态度打造精品,是现实题材电视剧不断焕发魅力的根本所在。

当前,媒体融合不断走向纵深,身处融媒时代的电视剧工作者积极探索,因势而谋、应势而动、顺势而为。《在一起》尝试单元式叙事的表现手法,以“短平快”的方式更加适应当下的新型传播环境。《外交风云》较早尝试主旋律作品的融合传播,主动在微博、微信等设置话题,以适应新媒体传播规律。如何进一步树立融媒思维,通过新形式新手段新媒介,创作和传播优秀作品,让正能量转化为大流量,是摆在我们面前的时代课题。如何更好地激发创作者用创新的艺术表达,把社会主义核心价值观生动活潑地体现在作品之中,创作出有筋骨、有道德、有温度的作品?如何更好地在作品评价标准上把思想性、艺术性、社会反映、市场认可等有机统一起来,引导创作者朝着健康的方向持续发力?未来仍有不少提升的空间,有待我们进一步深入探索。

(作者为中国电视艺术委员会秘书长) 制图:赵德汝

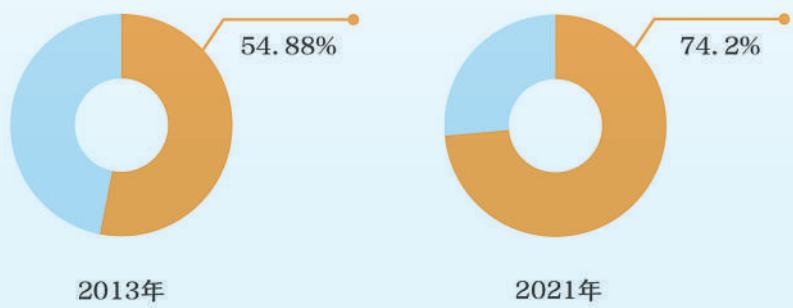
《超越》(图⑤)形象地阐释了奥运精神,让观众从心底里增强了做中国人的志气、骨气、底气,也让时代精神在一段段精彩故事中播撒到社会的各个角落。

现实题材电视剧努力站在更高的基点上,以更广阔的视野讲述中国共产党带领中国人民不懈奋斗所带来的全方位社会变革,让更多观众通过电视剧重温党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,感悟历史伟力,激发奋斗意志。《温州一家人》《鸡毛飞上天》讲述改革开放大潮下,几代浙商群体的拼搏故事,深情讴歌了改革创新的时代精神。《平凡的世界》把经典文学作品搬上荧屏,细腻描摹普通百姓的人性光亮与生命意志,在对波澜壮阔时代的展现中揭示时代发展的内在逻辑。《人世间》的热播热议成为一种引人注目的文化现象,其热度从今年初延续至今,该剧通过生动书写一个时代的生活,写活了中国人民的精气神,写出了国家民族发展进步的气与魂。

胸怀“两个大局”、心系“国之大者”,聚焦我国社会的历史性成就和历史性变革,弘扬

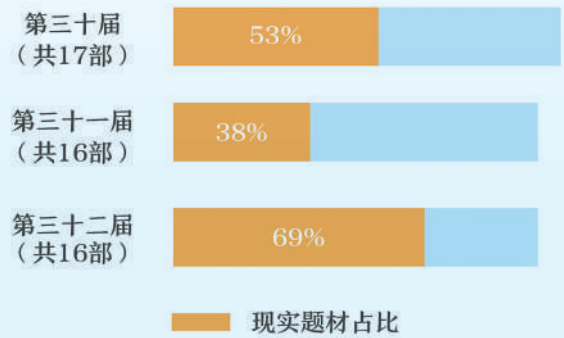
2013年、2021年现实题材电视剧占比

数据来源:国家广播电视总局、中国文联

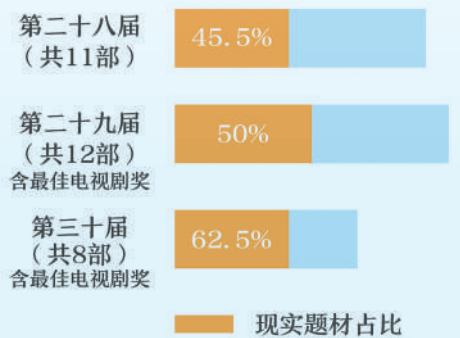
近三届中国电视剧飞天奖

优秀电视剧奖数量及现实题材占比

近三届中国电视金鹰奖

优秀电视剧奖数量及现实题材占比

影视