在生活真实之上的艺术化和审美化创造

——现实题材电视剧的收获与期待

李京盛

聚焦 现实题材电视剧创作

核心阅读

这种生活真实感，既来自现实生活本身，也来自创作者充满真情实感地对现实生活的理解和认知，更是在生活真实之上的艺术化和审美化创造。

创作者要以大历史观的立场和视野来看待和反映现实，将人性中的美好和善良、坚韧和毅力、同情和关怀、信心和希望这些文艺创作的永恒主题传达给观众。

①

近年来，现实题材电视剧创作数量屡创新高，播出热度、社会关注度、大众话题度超出其它题材作品。以最近播出的《人世间》（图①）为例，该剧引发观剧热潮，成为媒体热议、专家热评、观众热赞的现象级作品。

现实题材电视剧质量与口碑不断提升，在创作界和评论界引发一系列深度思考。文学创作和影视创作如何进一步深度结合？现实题材作品如何在深入生活中获取更加丰富的题材和养分，在扎根人民中进一步认识和理解生活本质？面对社会热点，如何表达更加积极的人文关怀？描绘历史发展与时代变化的进程中，如何以大历史观看待历史、观照现实？如何以高于生活的艺术化、审美化标准，来提炼生活和塑造人物？这些思考，无疑对推动现实题材电视剧创作起到重要作用。

既有现实生活的质感 又有高于生活的提炼

《山海情》《装台》《在一起》《我在他乡挺好的》等近年来播出的一大批现实题材剧目，受到广大观众的喜爱。如果用一个词概括原因，那就是“真实”。剧中的人物，无论是西海固地区急切盼望走出贫困的农民，还是在他乡为生活拼搏奋斗的青年；无论是生活在大城市角落里的一批舞台装卸工，还是四处奔波的武汉快递小哥……他们真实的生活场景，真实的情感状态，真实的汗水和泪水，真实的收获与喜悦，都在剧中被真实呈现。

生活真实，这一现实题材电视剧创作的关键要素，鲜活、生动、具体、形象地呈现在观众面前。这种生活真实感，既来自现实生活本身，也来自创作者充满真情实感地对现实生活的理解和认知，更是在生活真实之上的艺术化和审美化创造。因此，观众不仅看到了剧中人物真实的生存状态和情感状态，更被这种真实蕴藏的内涵与社会进步、时代精神相一致所触动，为拼搏奋斗的信念、希望和人物命运的转机所牵挂，为这些普通人身上平凡质朴善良的底色所深深鼓舞。现实题材电视剧真实的魅力，源于其对现实生活和人物的“原生态”复制，更寄托着人民对美好生活的向往，展现通过奋斗改变人物命运的决心和毅力。

以高于生活的标准来提炼生活，是艺术创作的基本能力，精炼概括了现实生活与艺术审美之间的关系。有些现实题材电视剧，对现实生活的真实呈现并不失真，但缺乏艺术真实度和审美表现力，依然不是成功之作。由生活真实提炼艺术真实，不能简单地流于或变为对生活的“艺术粉饰”，否则是对现实与艺术创作之间关系的背离。

面对社会热点、民生痛点选取角度、确立主题和获取素材，是近年现实题材电视剧创作的显著特点。教育、医疗、住房、生育、养老等民生热点，中年危机、情感纠葛、职场压力等生活困惑，相继进入创作视野。《心居》（图②）《安家》《理想之城》《三十而已》以及直击家庭教育热点的《小别离》《小舍得》《小欢喜》等，受到广泛关注和热议。

话题性创作直面当下社会生活，回应人民群众的关切。来自现实生活层面和情感心理层面的大众话题，可以增强文艺作品与社会现实间的联系，是鲜活具体、正在发生的事，同时与时代发展、社会进步过程中出现的新职业、新业态、新人群、新观念紧密关联，让观众产生很强的代入感。对“话题性”的关注，是现实主义创作精神对现实生活的积极回应，也让电视剧得以艺术化地介入当下生活，体现电视剧的公共性、观赏性和大众化特征。

话题性创作不应止步于话题。创作者及时、准确地捕捉社会生活中的热点难点、民生痛点，以关怀、理解和疏导的创作视角，在将观众关注的现实转化为戏剧矛盾的同时，还要通过人物和故事，实现文艺作品疏导社会情绪、排解焦虑和抚慰心灵的作用。

不回避生活矛盾困境 更显向上向善的力量

无论是从反映人民群众真实生活的角度，还是从结构戏剧矛盾、增强戏剧张力和塑造鲜明人物的角度，现实题材电视剧都不可能回避生活中的艰辛、人物命运的曲折、人生的磨难困顿等等。

通过人物命运的起伏周折、悲欢离合，见证时代社会的发展变化，一直是现实题材创作的特点。备受观众喜爱的《大江大河》《鸡毛飞上天》都是这样的讲述方式。特别是《人世间》，以50年的时间跨度为叙事空间，以“光字片”这一平民社区中的居民和周家三代人的命运为情节主线，描画了从家庭到社会、从农村到城市、从一粥一饭的寻常街巷生活到波澜起伏的中国改革开放、从政治的中国到民间的中国等诸多层面的现实生活，由此构成一幅50年的“人世间”图景，写出了历史进步的必然性。剧中的不少情节，写了普通人所遇到的人生坎坷和生活磨难，真实呈现中国改革开放的进程。但在这些略带艰辛的剧情之中，始终有三束不灭的光芒，照耀着剧情走向和人物内心，这就是：亲情与家的温暖、人心的朴素善良和社会发展进步不可阻挡的力量、对未来美好生活的信心与努力。这三束光芒散发的热量，充盈全剧之中，温暖和感动着观众。这就是生活的希望和历史的走向，是文艺要传达的向上向善的积极力量，也正是现实题材创作应蕴含的历史感、历史与现实交织而成的艺术魅力，更是对“用现实主义精神和浪漫主义情怀观照现实生活”创作方法的成功践行。

《我在他乡挺好的》《装台》在追求生活真实的同时，同样在故事和人物身上贯穿三条平行线：不回避现实的粗粝、不质疑人性的美好、不放弃人生的奋斗和希望。这些作品中的普通人，在认清生活真相之后依然热爱生活。这与《人世间》始终照亮生活的三束光芒同为一体，形成与生活真实交相辉映的艺术化和审美化特征。

现实题材创作不能回避现实社会中的矛盾和人生困境，但也不能由此滑入热衷铺排和渲染现实生活的“灰度空间”。创作者要以大历史观的立场和视野来看待和反映现实，将人性中的美好和善良、坚韧和毅力、同情和关怀、信心和希望这些文艺创作的永恒主题传达给观众。

聚焦日常生活人间世相 放眼大千世界壮阔气象

近年来，不少现实题材电视剧创作开掘大众日常生活层面的题材，都市、家庭、婚恋、职场、商战以及青春成长、情感关系等类型剧，占据绝大部分的内容。

这些创作，往往以日常的、生活的、当下的、熟悉的和“接地气”的创作视角和手法，介入现实生活，描摹人间世相，抒写人生况味。这些作品生活气息浓郁、即时性强，让观众有很强的代入感，当剧中的人物和故事与观众的生活感受相互交叠时，能让观众产生强烈的共鸣。这是这类作品的优长之处，也是大众文化的特征之一。

但是，把现实题材创作的主要兴奋点和关注点，仅仅锁闭在“生活剧”的时空之内，不得不说是一种“丰富中的狭窄”。现实题材创作中的“现实性”，并非仅仅体现在作品的“即时性”和“生活性”中；现实主义创作的深度和广度，也不应该被淹没在“眼下的”和“庸常的”生活场景之中；现实题材作品的生动性，更不仅仅体现在对琐碎生活形态穷形尽相的逼真还原之中。

大千世界的气象与风光、生活之上的胸襟与怀抱、熟悉之外的陌生、寻常之外的新奇……这些广阔丰厚和不断涌现出来的社会现实和崭新变化，既是新时代的鲜明特征，更是现实题材创作理应热情拥抱的题材富矿。从这个意义上说，当下现实题材电视剧创作，在其题材的丰富性、视野的宽广度、手法的多样化和介入当下现实生活的深度和广度上，依然还有很大提升空间。

（作者为中国广播电视社会组织联合会副会长）

②

◀导演丁荫楠近照。 资料图片

丁荫楠——拍年轻人爱看的主旋律作品

张成

继2020年获中国文联终身成就电影艺术家荣誉表彰之后，丁荫楠导演再获第五届平遥国际电影展“五周年特别奖”。耄耋之年的他在颁奖仪式上说：“我还想再拍两部……我还有很多想法。”现场的年轻人以热烈的掌声回馈。

丁荫楠约40年前执导的《逆光》《电影人》，近两年在以青年观众为主体的电影展上频繁亮相。两部影片都带有鲜明的时代气息，前者洋溢着改革开放后中国青年的开放、求知、自尊与自信。时隔多年，两部影片让年轻观众眼前一亮，艺术魅力毫不褪色。

影片更动人的是扑面而来的生活气息。丁荫楠为电影《逆光》的开场设计了细雨绵绵、人流如织的场景，暗示了一种诗意的开端：春雨的清晨，都市的人们从各个角落出发，汇聚于车上、路上，奔向自己的工作岗位。他拍出了流动的生活。当时有一位纺织工人告诉丁荫楠，这就像她每天的早晨一样，给她一种亲切感。今天，这部影片同样给当代都市观众带来亲切感。丁荫楠说，每个个体都与大时代的脉搏联系在一起，电影写普通人不能只局限于描写他们的感受，而是要通过这个人物，用诗化的、散文化的电影语言和结构，把时代氛围映射出来。他擅长将主流与先锋、青春气息与宏大叙事有机统一起来。已故编剧、作家黄宗江曾评价丁荫楠的电影是“艺术的主旋律电影”，丁荫楠对这一概括深表认同。

丁荫楠说：“我曾思考中华民族5000多年的文明史因何而绵延不绝？人民创造历史，历史造就人民英雄。因此，我特别关注历史中的英雄、英雄的历史地位和在历史发展中的引领作用。”对丁荫楠而言，拍戏就是学习历史，学习历史中的英雄人物是怎样为民族独立和国家富强奋斗的。从《孙中山》《周恩来》《邓小平》到《鲁迅》，每部电影都通过一个中心人物来串起历史，以此为前景，进而延展到中华民族的巨大力量。“有的导演擅长讲故事，而我热爱传记电影，爱用史诗的叙事方法来拍人物。塑造伟人，决不能空凭艺术家的主观想象，要在真实历史素材中进行选择。”丁荫楠说。以电影《周恩来》为例，片中的服装、道具、环境都在极尽可能、严苛琐细地还原历史真实。片中，周恩来总理在北海公园怀念老舍先生时，回忆起看《茶馆》的场景，这一场景用的是于是之演出《茶馆》的实景拍摄素材。

从影逾40年，曾获得多个奖项，丁荫楠对导演这门艺术的表述却很朴实，“导演艺术是个手艺活儿，手艺做到位，才能有美的升华。”“拍传记电影表达了我观察历史、观察生活的方法，电影中的细节是为描述宏大历史和广阔世界服务的。无论声音造型还是画面造型，都要体现导演对影片的全部创作意念，同时把情节隐藏于生活图景中，让观众自己去发现、去辨认，从而增加生活实感。”

丁荫楠受中国古典小说、传统戏曲影响颇深，擅用白描。他偏爱将大的历史环境和局部细节结合起来表现人物心理，从对局部细节的表现中提炼整体情形。中国传统戏曲注重表现的内涵，同样构成了丁荫楠的文化养料。他从小热爱京剧，以至于执导的电影节奏似乎都是按照京剧的锣鼓点来剪，重要场景的剪辑就像一个重锤，鲜明呈现角色的心理转折变化，锣鼓点成为创作者心理节奏的外化。

如今，丁荫楠对于时代、电影和观众依然保持着敏锐的观察、理性的判断，对导演工作依然壮心不已。“一直拍下去，拍年轻人爱看的主旋律作品”，是他的心愿。

情真意切的理想之歌

蒋祖烜

系列短剧《理想照耀中国》是庆祝中国共产党成立100周年的献礼剧目，在湖南卫视播出后引起热烈反响。该剧主题曲《理想》歌颂了伟大的建党精神，是一首情真意切的理想之歌。词曲作者小柯把理想这一抽象概念形象化，实现了艺术化的表达，让人可触可感。

首先是文学形象，如歌词中的“繁花”“火炬”“甘泉”，尤其是“如果没有人来幻想明天花儿会开放，就不会有人拼尽全力播种下希望，如果没有人来相信明天繁花似海洋，就不会有人跟随跋涉百年的茫茫”，歌词在一连串的假设复句中，对“理想”的定义作出了诗意而隽永的读解。“播种”“跋涉”“寻找”，形象地浓缩了中国共产党团结带领中国人民进行的奋斗、牺牲、创造。

歌曲以钢琴家郎朗的钢琴独奏引领，旋律如阳光般倾泻而来，明亮、纯净、流畅，又像淙淙溪流，九曲回环奔流入海。主歌以简明平实的述说手法、简约朴实的音乐语汇，讲述从播种到开花的季节演变，比喻风雨兼程的百年征程。“如果没有人去荒蛮之中寻找出甘泉，就不会有人认为生活充满着甘甜，如果没有人去高山顶上把火炬点燃，就不会有人相信明天信仰着理想”。副歌逐渐升温，从男声女声复调对位到钢琴独奏、管弦乐的交织、打击乐的汇入，乐音逐渐走向丰富激越，将歌曲推向高潮，“回首望，路遥遥，多少行囊没了主人，抬头看，路漫漫，理想依旧耀前方”。

10位歌手的演唱也将主题诠释得比较到位。女声温柔，歌咏理想之美；男声雄壮，高唱信念如磐。歌曲从独唱起到齐唱续，唱出了歌者的心声与追随的豪迈，也唱出了对理想和逐梦者的深情赞美。

在庆祝建党百年晚会、音乐软件、新闻专题的背景乐中，越来越多的人听到这歌声、听懂这旋律，引发了大众对追寻理想的共鸣共情。越来越多年轻人，深藏心底的理想的种子就这样在歌声中萌动，凝聚起奋斗新时代的力量。

聆听旋律，剧情中那些经典的画面一一浮现。理想的火炬代代相传，音与画的契合互为补充，又借音乐插上翅膀。

左图为《理想照耀中国》剧照。**资料图片**

影视

足音

本社社址：北京市朝阳门外金台西路2号 电子信箱：rmrb@people.cn 邮政编码：100733 电话查号台：(010)65368114 印刷质量监督电话：(010)65368832 广告部电话：(010)65368792 定价每月24.00元 零售每份1.80元 广告许可证：京工商广字第003号