

生态文明建设的影像呈现

坚持“两创”
书写史诗

十几年的从业经历,让我切身感受到创作没有捷径,必须下真功夫,才能练就真本事

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出:“广大文艺工作者要心怀对艺术的敬畏之心和对专业的赤诚之心,下真功夫,练真本事,求真名声。”

我2012年参与电影《中国合伙人》编剧工作,后来创作以中国女排为原型的《夺冠》、脱贫攻坚题材电影《一点就到家》等剧本。十几年的从业经历,让我切身感受到创作没有捷径,必须下真功夫,才能练就真本事。

我刚入行时,每天观摩学习优秀的影视作品,一天看两三部,中外经典和新片都看,不仅看,还把故事结构写下来,认真分析人物和主题。几年下来,累积了好几本厚厚的笔记。正是这种笨办法,磨练了基本功,弥补了专业技术上的不足,增加了对电影的整体认知,电影人应该具备工匠精神。创作能力的养成和技术水平的提高是一个漫长过程,活到老,更得学到老。真正的技术不是用来“炫”的,它最终要服务于内容,要体现创作者的观念意图。技术和思想相统一,才有工匠精神。

向生活学习,在真人真事、真情实感中找灵感,也需要下功夫。2012年,我参与电影《中国合伙人》的编剧工作,是第一次接触由当代真人真事改编的作品。大量来自生活原型的真实细节和真实情感,带给我前所未有的震撼。我发现,不接地气、不与人面对面交流,写不出真正的好作品。作为一个创作者,应该用心去听、去看、去接触、去感受、去了解,才可能真正感悟到时代的温度、生活的真谛。

我们生活的时代产生了特别多有魅力的人物和事件,为电影创作提供了丰富的来源。在创作《我和我的祖国》的“相遇”篇时,我阅读了大量的真实资料,有一处令我记忆犹新。试验基地的领导面对因公殉职的无名英雄说:“你叫什么名字,我都不知道。”朴实的话语,道出了为国家默默付出的普通人的不凡之处。我把这句话写进了剧本。

中国女排的故事家喻户晓。为讲好女排故事,阐释好女排精神,我几乎阅读了所有关于中国女排的报告文学和人物传记,做了大量的人物采访和现场采风,观看了很多场比赛录像。第一次采访时任中国女排主教练郎平的情形让我至今难忘。郎平坐在我的对面,目光透射出一种职业性的敏锐,这是数十年赛场风云所赋予的。她在结束采访起身时,中途停顿了几十秒。后来,我才知道,这是多年的运动伤病造成的。从这一刻的停顿,我仿佛看到了一位女排运动员的过去,看到她每一次腾空所付出的代价。岁月像一条河,在她身后流淌。她离去的背影,跟那个叱咤风云的“铁榔头”形象结合在一起,一个更加完整、更有说服力的郎平形象浮现在脑海中。采访期间还接触到一位基层教练,后来她担任了影片的排球顾问。有天下午,她站在训练馆球网前给我讲解打排球的基础,阳光正好透过窗子照进来,那一刻,她对排球的热爱好像传递给了我。现场采访让我找到了扎实的创作依据。

编剧从生活中采撷素材,将看似日常却鲜活的人物故事转化为艺术化的表达,除此之外还要有创造性表达。创新精神能保证我们在创作观念上与时俱进,主动破除惯性套路和陈词滥调,杜绝固步自封和自我迷恋。创作脱贫攻坚题材电影《一点就到家》,从剧本到拍摄,我们都力求用新的叙事和新的风格,展现在决战决胜脱贫攻坚中的崭新人物和时代面貌。

创新,让文艺作品开拓了新的境界。当然,创新并不是猎奇,真正的创新是在尊重传统的基础上认真地去创造。

下真功夫,才能练就真本事

张冀

创造性转化 创新性发展纵横谈

路春艳

的交流为起点,拓展到人与自然的和谐共生。“语言”是人际的,也是非人际的,大自然的语言也需要人类细心体悟,这其中既有中国传统哲学的生存智慧,也有创作者对经典文化的当代解读。

近年来,青年导演的作品也体现出对生态发展的体察与认知。例如,颇具文艺气质的电影《家在水草丰茂的地方》中,创作者对人们的精神世界给予了温情的观照,在呈现西北大漠沧桑与厚重的自然景观时,将这种沧桑之感赋予影片中的老者,继而将老者和孩童作为故事中的主人公,在寻找父亲和家乡的故事中生成不寻常的文化意蕴,传递自然生态与人文生态的双重意义。

呈现诗意美学风格,赓续中华传统美学

乡村景观的诗意呈现是生态文明建设理念在视听美学上的显著特征。近年来诸多传扬生态文明建设理念的影片体现出诗意的影像风格,既营造出丰富的视听享受,又指向因景而生的哲学思考。

电影《十八洞村》在视听语言上呈现出独具特色的湘西村寨,梯田衬青山、碧水生灵性,自然景观与家国情怀、文化意蕴形成较为完美的契合。电影《等儿的湿地》中四季风貌的变化如同自然的语言在诉说千回百转的心绪起伏,与主人公内心的成长相呼应。电视剧《青山不墨》《春风又绿江南岸》《绿水青山带笑颜》也都不同程度地呈现了诗意影像的美学魅力。满眼青翠的视觉想象,是生态理念的艺术表达。

《青山不墨》以新中国成立初期的建设为时间线,聚焦新中国第一代林业工人。他们作为生态文明建设的先行者为青山着色,影片中的林院院落、皑皑白雪、笔直的树木都构成独特的自然景观,苍凉而坚韧。与这种苍凉形成

对比的是《春风又绿江南岸》的水乡景致,其中的烟雨江南体现出中国传统美学中的唯美与诗意。这种影像质地始于自然景观而又超越自然,其深层的文化意蕴与当下乡村振兴和生态治理的宏大格局相契合。

随着中国电影类型化的成熟,类型电影创作的生态维度也日渐凸显,同样具有不容忽视的现实意义。科幻片《流浪地球》将现实问题置于未来空间,构建了一个虚拟世界,影片的故事内核却是实在的,充满现实警示的意义,呼吁人们重视生态问题。电影《可可西里》的叙事加入类型化的悬疑元素,并强化了对人性的开掘力度。

无论表现城市还是乡村,无论聚焦当下还是想象未来,这些风格各异的作品体现出中国电影生态叙事的多元化,在艺术探求、市场拓展方面进行可贵实践。

总体来看,在聚焦生态文明建设的主题上,电影、电视剧创作表现出强烈的人文关怀。内容主题从早前的粗浅意识到整体的故事渗透,从自然到社会,从现实到未来,显示出一定的理论认知与较强的使命担当,实践着中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。

从世界电影的发展来看,生态影像已经蔚然成风。影视作品中的生态叙事不只是一种文艺创作现象,更是创作者参与社会建设的实际行动,是对“花繁叶茂”“千顷澄碧”的时代畅想和积极实践。这些作品包含的中国人的人生智慧和生命哲思,既以艺术的特殊形式形塑着社会主流价值观,也在世界话语体系中发出铿锵有力的声音。

(作者为北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师)

压题照片为电视剧《让我听懂你的语言》剧照。

图①为电影《一点就到家》剧照。

图②为电视剧《最美的青春》剧照。

路春艳供图
版式设计:赵德汝

核心阅读

生态文明建设与人民生活息息相关,影视作品中的生态文明建设与美好生活紧密联系,承载着深厚的家国情怀。

近年来诸多传扬生态文明建设理念的影片体现出诗意的影像风格,既营造出丰富的视听享受,又指向因景而生的哲学思考。

影视作品中的生态叙事不只是一种文艺创作现象,更是创作者参与社会建设的实际行动,是对“花繁叶茂”“千顷澄碧”的时代畅想和积极实践。

的当代思考。电影《等儿的湿地》通过湿地四季风貌和东方白鹤的保护传达生态文明建设理念,同时呈现了一位女性的内心成长过程,与20多年前的电影《一棵树》相似,两部电影都将笔墨凝注在主人公身上蕴藏的精神能量。前者以唯美的影像语言表达湿地保护的生态理念,后者以粗粝又富含哲理的影像风格讲述普通农家妇女在20多年里变沙漠为绿洲的信念与行动。

电视剧《让我听懂你的语言》将生态主题寄寓在两代人的情感故事中,以人与人之间

党的十八大以来,生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局。党的十九大报告提出,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。

山清水秀、天蓝地绿的美丽画卷在神州大地上不断铺展,影视作品成为生态文明建设理念传播的重要载体。这十年间,影视创作的生态叙事在呈现自然景观和注重现实关怀的基础上呈现诸多新趋势,题材内容的拓展和美学品质的精细化,让影像语言在传扬生态文明建设理念上呈现更多可能,为生态文明建设的影像呈现提供了多元路径。

题材领域不断拓展,观照现实承载家国情怀

影像对生态文明建设的书写,将中国文艺观照现实与厚植家国情怀的传统联系起来。生态文明建设与人民生活息息相关,影视作品中的生态文明建设与美好生活紧密联系,承载着深厚的家国情怀。值得注意的是,故事主人公在老一辈建设者之外出现了青年群体,通过不同时代的叙事,勾勒出中国生态文明建设理念在青春影像层面上的历史样貌。

电影《一点就到家》讲述了三个从城市到农村创业的年轻人从犹疑到坚定,在追求个人成长发展到为当地人摆脱贫困而争取,影片体现出青年一代对梦想的坚持,艺术而巧妙地将对生态文明建设和家国情怀的思考融为一体。电影《十八洞村》刻画了青年扶贫工作者的形象。扶贫工作直接关联着新时代的乡村建设。对于青年一代而言,投身扶贫工作,倾力生态文明建设,既是践行历史责任使命,也是对理想信念的追求。

电视剧《山海情》也呈现出青年一代对大西北生态建设的身体力行,将时间追溯到上世纪90年代,一个农校毕业的青年心怀理想,带动乡亲们一起克服重重困难将贫瘠无望的西北荒漠建设成“塞上江南”。电视剧《最美的青春》聚焦上世纪60年代,一代人为改善生态环境唱响的“青春之歌”成为珍贵的时代印迹,他们在河北塞罕坝创造的林海奇迹,体现着老一辈建设者的精神传承。

关注个人内心成长,融入对传统文化的当代思考

在观照现实的基础上,不少作品更加关注个体的内心成长,并融入对中国传统文化

真实细节和典型人物令人难忘

任姗姗

花,从细微处照见什么是警察的荣誉,以及警察荣誉的背后。

尽管没有强类型、强情节、强话题,《警察荣誉》依然让不少基层民警深度共情,赢得不少观众的共鸣,从开播到收官热议不断。真实细节和典型人物是其最鲜明的特质,令人难忘。

《警察荣誉》的细节源于我们身边热气腾腾的生活。编剧赵冬苓在创作谈中讲道:“尽管有艺术再创作,但几乎每一件都是我们从生活中‘捡’来的,有些几乎就是原封不动照抄的。”为写好这部作品,创作过《猎狐》《因法之名》等多部法治题材剧的赵冬苓,带着几个年轻人采访了5个派出所和1个刑警队,聆听几十位一线工作的警察讲述他们的酸甜苦辣。年轻人还跟着警察一起值夜班,观察他们如何处理警情,切身感受其中的快乐和苦恼。只有观察生活的功夫下到位,情节才有真实可信的生活质感。这部剧从民事纠纷到刑事案件,大大小小案件有若干起,观众用弹幕刷屏点赞“太真实”,甚至有民警留言“看剧就像在上班”。创作者娓娓道来、小中见大,那份讲述的从容和自信,就来自对生活的深入观察和真实

素材的精准提炼。

《警察荣誉》让人们记住了一个个性格鲜明、各具魅力的人物。4位年轻民警形象十分典型:机智好学、充满英雄情结的李大为,成长在父辈的光环下、寻求确立自我的夏洁,理论知识丰富却不谙人情的杨树,吃苦耐劳却总是急于求成的赵继伟。他们有年轻人的朝气锐气,有正义感,也有闯劲儿,善于用新知识寻找破案新思路。他们在事业理想与琐碎日常的碰撞中摸索方向,在处理工作与家庭、友情与亲情的复杂关系中磨砺成长。4组师徒关系充满张力,在教学相长的师承中,他们赓续着警察的职责和使命,也点燃了彼此对工作和生活热情。杨树的师傅曹建军是个引人深思的人物,背负家人期盼、争强好胜的他在前程大好时因酒驾自毁前程,最后用生命履行了人行时的誓言,不仅让剧中人也让追剧的观众不胜唏嘘。作为一部群像戏,该剧无论主角配角,几乎人人有戏。以王景春、宁理等为代表的中年戏骨,对人物的刻画细致精准、颇见力道。剧中几位青年演员的表演也在水准之上,接地气、不浮夸。李大为的父母等配角也给人

留下了深刻的印象。

现实题材创作的难度大,难在要实现日常生活的审美化表达。很多观众评价《警察荣誉》“有人间烟火气”。营造这烟火气的秘方,说到底还是尊重生活、尊重艺术规律。尊重生活,意味着尊重生活本身的复杂,不惧怕展现现实生活中粗粝的一面,也不淹没人性中的光芒和力量,善于以更敏锐的眼光发现普通人的不凡之处,以温暖的底色给人以希望。尊重艺术规律,则意味着以艺术创作的标准要求剧本、拍摄、表演各个环节,不偷懒、不取巧,不向套路和惯性妥协。

《警察荣誉》并非十全十美,剧中一些情节的处理见仁见智。那些引起广泛热议的情节,恰恰表达了时代变化对基层治理提出的新挑战:社交媒体时代,公众监督之下的执法如何让群众更满意?如何更好地化解生活中的矛盾,提高我们的幸福指数和平安指数?这部剧创造了讨论的空间,留下思考也留有余味。

当创作走向广袤的生活,我们期待有更多反映当代中国社会治理能力不断进步的现实题材精品力作进入观众视野。

(作者为编剧)

影之視