

人文对话

文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。一段时间以来,国产电视剧创作涌现出一批拍得好、叫得响、传得开的精品佳作,从《沉默的荣耀》到《生命树》,从《太平年》到《主角》……这些赢得观众和评论界高度赞誉的优秀作品成为文艺创作在由高原向高峰迈进过程中的标志性成果,彰显了新时代文化创新创造的澎湃活力。

信息碎片化时代,这些精品长剧何以突围成为爆款?本期,我们邀请3位电视剧行业从业者和评论家,共同探讨电视剧精品化创作如何进一步勇攀高峰。

——编者

主持人:
本报记者 刘 阳

对话嘉宾:
中央文史研究馆馆员 仲呈祥
东阳正午阳光影视有限公司董事长 侯鸿亮
电视剧《太平年》导演 杨 磊

好剧作是时间沉淀的成果

记者:去年以来热播的几部剧作,都经历了比较长的创作周期。创作周期的长短和优秀作品的产出有怎样的辩证关系?社会高速发展,创作者如何才能葆有创作初心?

仲呈祥:这几部作品已成为中国电视剧从高原走向高峰的标志性成果,它们都符合“思想精深、艺术精湛、制作精良”的标准,同时获得了人民群众的喜爱,实现了良好的社会效益与经济效益,代表着中国电视剧创作所达到的思想和艺术高峰。它们所反映的历史内涵和追求的美学境界也达到了一定高度。我们应该以一种文化自信的态度来肯定这种成绩,并且在成就取得的基础上继续前进。

艺术家从认识生活、感知生活、酝酿筹备,直到创作出文艺作品,需要一个长期的过程,需要时间积累。柳青写《创业史》在农村生活10余年,罗广斌、杨益言历经多年才写出《红岩》。最近这几部电视剧都经历了5年以上,有的长达8到10年的创作打磨。文艺创作长期深入生活,扎根人民才能获得新的思想发现和审美发现,关在房间里赶制的作品很难成为精品。

侯鸿亮:《生命树》这个项目,可以说是“七年磨一剑”。当然,时间长就一定出好作品吗?不一定。但没有足够的时间沉淀,很难出真正的精品。我们一直强调“慢下来”的创作节奏,不是说效率低,而是要给故事生长的时间,给人物呼吸的空间。那创作者怎么在漫长的打磨中,不被外界干扰、不让自己耗空?我认为最重要的是回到创作的起点——为什么要讲这个故事?想清楚了,就扎进去,别回头。时间不会辜负认真的创作,观众更不会。

杨磊:10年前,华策集团就开始开发《太平年》这个项目,几年前编剧董哲老师进入项目后,花费3个多月做资料调研,最终从五代十国的乱世背景中提炼出“追寻太平年”的核心主题。

电视剧创作前期寻找方向、储备知识的积淀过程需要足够长的时间。某些带有套路化剧情的剧集,也许可以缩短创作时间,可能会给观众带来短期的情绪冲击,但是不一定会有长久的生命力。好作品需要给观众带来营养,能影响观众的人生观和世界观。《太平年》播出后,不少观众会主动去查五代史,对历史产生了浓厚的兴趣。有些观众还会表达出“生在和平年代要格外珍惜”的感触,观众在观剧时的各种所思所感都回馈了我们创作者的初心。

好剧本成就好作品

记者:这几部优秀作品都在剧本的打磨

近期国产电视剧精品不断、佳作迭出——

精品长剧的突围之道

自己的人生主角。4部作品不仅讲述了扣人心弦的故事,还塑造了鲜活的人物形象,证明今天的影视工作者已经具备了讲好中国故事的能力。

侯鸿亮:“剧本是一剧之本”,这是行业的共识。剧本好比种子,种子没有好就急着往土里埋,长出来也是歪苗。正午阳光一直有个坚持:剧本不成熟,绝不开机。那么,如何才能打造出一个好剧本?我认为至少需要三方面的努力:第一,讲“好”故事,好的剧本不仅要有戏剧冲突,更要有对人性、对社会的深刻洞察,人物要立得住,情感要走得进,思想要留得住。第二,下“真”功夫,好的剧本是一步一步“走”出来的,创作者脚上沾了多少泥,笔下就有多少真。第三,以“诚”待人,这个“诚”,有两层意思,一是对剧中的人物,二是对看剧的观众。写人物不敷衍,对观众不糊弄,这不是什么技巧,而是一种态度。

杨磊:剧本就是电视剧的魂和根,导演是站在巨人的肩膀上进行二度创作。拿到一个扎实的剧本,对导演来说是非常幸福的事。

我在读《太平年》剧本时,越读越投入,读到只剩三集时甚至舍不得看完。看到兴奋时,会拍案叫绝;看到令人生气的情节时,会气得扔剧本。看完剧本后,我内心生出了强烈的创作冲动。有人问我:剧本里的文言文读起来晦涩难懂,人物众多,连名字都难记住,这些似乎都不符合成功案例的要求,你确定要拍吗?我的决心是非常坚定的。我认为一个好剧本就像一束光,会给创作者带来特别强大、坚定的能量。《太平年》剧里有200多个有名有姓的角色,哪怕只有三五场戏的演员,都会主动查资料梳理人物,整个团队都被剧本的力量打动。

各方扶持共同培育精品

记者:一部优秀的电视剧是各方合力扶持培育的结果。在精品化创作的过程中,需要主管部门、各级政府、行业协会、播出平台等各方面给予哪些支持和助力?

仲呈祥:电视剧创作过程中,主管部门和各级政府要尊重文艺工作者。这些文艺工作者既包括在《沉默的荣耀》中表现杰出的杨亚洲导演这样的行业前辈,也包括很多中生代创作者,以及在《主角》中饰演忆秦娥的刘浩存这样的青年文艺工作者。要主动识变、应变、求变,精准把握形势,做到在管理上宽严有度,治理好文艺创作生态环境。行业协会与制作单位要在党的领导下,推动创作者深入生活、扎根人民,用心选好题材、打磨剧本,组织编导演服道化等各环节人才强强联合,做到识才、爱才、重才,实现合理的报酬分配。此外,评论界要倡导说真话、求真知的良好文风,既要做建设性评论,也要有鲜明的批评,坚持构建中国特色文艺评论的自主知识体系,反对用西方理论误读中国审美创造。

侯鸿亮:一部优秀作品的诞生,绝不仅仅是创作团队的事。主管部门、地方政府、行业协会、播出平台……每一方的支持都至关重要。比如题材规划上,主管部门的引导和鼓励,让我们敢于触碰重大现实题材、历史题材。像《生命树》这样的作品,如果没有政策层面的支持和对创作规律的尊重,是很难推进的。地方政府的作用同样关键,在取

人文茶座

真实是最能打动观众的力量

杨亚洲

《沉默的荣耀》播出后,受到了社会方方面面的关注,作为创作者,我感到很欣慰。拍摄这部作品,是我创作生涯的转折点:一方面,这是我第一次拍谍战戏;另一方面,通过拍这部戏,我的创作观念也发生了一些变化,从满足观众的需要,转而希望更好地服务于国家工作大局的需要,而在创作实践中我发现,这两个方面往往是高度契合的。

《沉默的荣耀》成功的原因有两个:一是它用真实的力量打动了观众,这部谍战剧首次全部使用真实人名和真实地名,做到了尽量还原历史,打破了以往谍战剧虚构地名、人名,甚至套路化的表达;另一个则来自观众对电视剧真实性的渴望,它成就了这部作品。今天的观众已经看腻了各类套路化的谍战、仙侠、喜剧作品,反而更容易被真实的内容、真实的讲述打动。

我从进入影视行业开始,拍摄的作品一直是现实题材。真实应当是现实题材电视剧创作的初心,也应当是最重要的创作手法。只有拍摄看到的、听到的人和事,我心里才有底。从《空镜子》到《浪漫的事》,从《家有九凤》到《美丽的大脚》,无不是讲述现实生活中人们的故事。

我喜欢关注那些社会生活中的大多数、影视作品中呈现的较少数,我认为他们才应当是影视剧的创作对象。比如在庆祝中国共产党成立100周年的时候,我拍摄的电视剧《经山历海》讲述的就是当代乡镇基层干部的故事。此外,我还关注改革开放以来对社会发展作出重要贡献的农民工群体,拍摄了电视剧《八兄弟》。这些现实题材作品的创作都是我引以为傲的事。

现在的电视剧创作存在一些问题:有的创作者心里、眼里没有他们的创作对象,也不观察他们的创作对象,更不深入生活、体验生活,而是选择关在房间里搞创作,进行悬浮化、套路化的表达;一些播出平台不看题材是不是观众想看的、社会需要的,只看数据和流量,用资本和明星来堆砌……这些都使电视剧与观众之间产生了距离。久而久之,观众就会对这些悬浮化、套路化或者用明星堆砌起来的电视剧产生厌恶和反感,电视剧的观众就会流失。

今天,电视剧创作到了应当迎来改变的时候。影视剧创作者要从内心里尊重观众,这就要求我们要做到真正深入生活、扎根人民,睁大眼睛看今天社会生活发生的变化。生活是文艺创作的唯一源泉。这些年,我去过很多地方,观察当地的人,了解当地的风土人情。这些观察和体验给了我创作的底气和信心,只有在这个基础上,我才能将我的创作付诸实践。创作者的创作态度要与时俱进,在不同的时代反映不同的生活、塑造不同的人物。唯有这样,才能让作品拥有真实的力量。

主管部门和播出平台也应当发挥更大作用:主管部门在管理方式上要宽严有度;播出平台也应当摒弃一些短视的心态和做法,不能只看数据和流量,而应当将目光转向火热的生活和为时代发展作出伟大贡献的大多数人。

年轻人是中国的未来。我们的文艺创作要关注年轻人、吸引年轻人、引导年轻人。电视剧要获得年轻人的喜爱,首先要做到的就是真实地反映年轻人的生活状态,关注年轻人所关注的社会议题,让他们在电视剧中看到他们真实的模样,让他们与作品无限贴近。

我们不能小看真实的力量,它是一部作品能否立得住、经得起时间考验的关键。希望有更多电视剧创作者更好地深入生活、扎根人民,创作出具有真实力量的作品,让电视剧艺术拥有更加持久和旺盛的生命力。

(作者为影视剧导演,本报记者刘阳采访整理)

图①:电视剧《沉默的荣耀》海报。
图②:电视剧《太平年》海报。
图③:电视剧《主角》海报。
图④:电视剧《生命树》海报。

以上图片均为片方提供

本版责编:耿 磊
版式设计:汪哲平

