

呼唤影视艺术的文学性

□杨洪涛

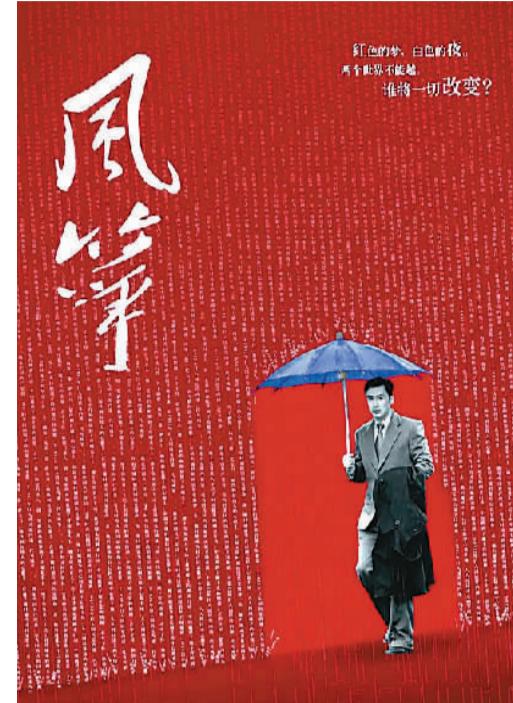
谁弄丢了影视的文学性

在IP热、拼投资、比颜值、刷流量、炒话题的当下,影视创作似乎离它应有的模样越来越远。每年播出的1万多集电视剧、公映的300多部电影中,真正有文化内涵、艺术价值和审美意义的作品数量并不令人乐观。在机械化生产、快餐式消费的话语中,各种原料的灌装、拼接让作品索然无味。青春偶像剧逃不开“出轨、怀孕、死得早”的基本套路,“乱伦、投毒、谋篡位”则成为宫斗戏的标配,再加上“替身、抠图、五毛特效”,影视快餐在各种添加剂的投洒之下味同嚼蜡甚至面目可憎。艺术的“光晕”消逝了,有些作品缺乏人文精神、真情实感和现实观照,缺乏令人神往的新鲜故事和骨血丰满的典型人物。很多投资热钱的持有者,没有艺术追求,只是把影视当作盈利工具。在资本催促和行业竞争的双重压力下,创作者耗时费力地打磨剧本、体验生活就显得不合时宜了。

新世纪以来,网络媒体成为重要的影视文化阵地。自媒体的繁荣、拍摄设备的便携、剪辑软件的精巧、网络直播的兴起,进一步推动视频制作的普及和热络。影视行业的准入门槛越来越低,很多自学成才的影视新丁如潮水般涌入,似乎导演、编剧、演员根本不需要科班培养。行业跨界蔚然成风,很多没有经过影视系统教育的作家、主持人纷纷进入导演行业。当粗制滥造的某些作品以惊人的票房和收视率占据大众视野时,按照传统制作模式拍戏的创作者懵圈了。他们无法用既往经验来判断审美潮流,摸清观众口味,对一部烂片能够收获数亿票房感到匪夷所思。于是,很多创作者失掉了文化自信,开始对坚守的创作理想自我怀疑,放弃或者部分放弃了创作追求。

为什么要重塑影视的文学性

影视艺术从诞生之初就具有浓郁的文学属性。文学是一切艺术形式的重要缘起。叙事、表意、抒情是影视和文学共同的艺术经验,只不过影视诉诸于视听,文学诉诸于文字。很多影视作品的创作灵感来源于文学。小说提供了故事脉络、情节结构、人物设定和主题指向。戏剧提供了更高的情节密度、更复杂的人物关系、悬念感和紧张度。诗歌提供了抽象的主题韵味、视听的诗意图提升、情感的驳杂。散文提供了意味隽永的

先有小说、后有电视剧的《风筝》

画面感和浪漫的基调。杂文提供了对社会的洞察、反思和批判。文学对影视创作者的世界观和美学观、想象力和创造力都产生着深远影响。

凡是经典之作都有浓郁的文学气质。无论是《红高粱》《刺客聂隐娘》《肖申克的救赎》还是《钢琴家》,作品中对人类命运的认知和对生存的思考,让故事拥有长久回味的余韵。电影的剧情较为凝练,尤其是类型电影,更多的是通过视听节奏来推动故事发展。然而,即便是经典商业片,其扁平化的人物塑造当中,也会尽可能发掘人物身上的生命质感,让人物生动而有个性。与电影相比,电视剧对作品的文学性要求更高。由于篇幅优势和视觉呈现的局限性,电视剧更加依赖剧本。优秀国产剧《平凡的世界》《白鹿原》《鸡毛飞上天》《风筝》,欧美经典剧集《纸牌屋》《权力的游戏》皆脱胎于小说。近年火热的IP剧,像《琅琊榜》《军师联盟》等口碑佳作,大都源于网络文学。事实证明,失掉了文学性等于失掉了影视创作的重要根基。一些影视作品的恶评如潮,说明单靠炫目的视效和精致的脸蛋,无法拯救空洞的故事文本。

如何重塑影视的文学性

文学是抽象的、含蓄的,它需要读者通过阅读和思考,体悟文字间所传递的哲理、人性和意趣。影视是具象的、直观的和历时性的,目不暇接的镜头转换弱化了观众的想象和回味。如何获得文学般的美感,成为影视创作强化文学性的关键。从过程来看,文学中的叙事和对话被保留到影视创作中,转化成作品的情节和对白;心理描写有时被转化成独白和旁白,或者通过肢体语言和面部表情传递出来,但是会减弱原著的韵味;文字本身的韵律之美和情境描写,则难以对等置换到影视作品当中。

重塑影视的文学性,首先,要挖掘主题的丰富性。一部影视剧的主题往往不止一个。无论艺术片、商业片还是类型剧,都应该通过主题反映人与世界的关系以及人类的精神困惑和价值追求。如《摔跤吧!爸爸》讲述亲情、奋斗和体育精神,《白鹿原》探讨人性欲望、封建伦理、阶级矛盾和农耕文明,《建军大业》表现革命洪流、历史脚步和生死抉择。其次,要结构故事的戏剧性。创作者要编织富有悬念感、曲折性和情节张力的剧作结构,增强观众的代入感,吸引观众的注意力,让剧情走向生动有趣。如《鸡毛飞上天》里的陈江河与骆玉珠的情感经历可谓一波三折,二人凭着义乌人“鸡毛换糖”的行商精神,终成民营企业家的典范。《烈日灼心》用一个貌似偶然又充满必然的故事,深刻揭示了人们内心世界的善与恶、罪与罚,让观众的情绪随着剧情的发展起伏不定。再次,要塑造人物的独特性。塑造具有高辨识度、性格鲜明的人物形象,能够让角色长久留在观众的记忆深处。《潜伏》里的余则成,《白鹿原》里的白嘉轩、鹿子霖,《琅琊榜》里的梅长苏,都有着区别于其他人物形象的独特魅力。此外,还要提升声画的诗意图。丰富声画关系,精心设计场面调度,善于运用剪辑技巧,能够给拥堵的镜头留有写意的笔触和遐想的空间。如2017版《射雕英雄传》凭借精致的构图、行云流水般的场面调度,让画面奏响如歌的行板,使该剧在没有大牌明星也没有先期炒作的情况下,获得了观众的普遍赞誉。

纪伯伦曾言:我们走得太远,以至于忘记了为何出发。今天的影视创作,好剧本稀缺,影视作品的文学意蕴和文本力量到达了罕有的低度。因此,重塑影视的文学性迫在眉睫。

2014年,路莽溪成功举办个人舞蹈专场演出。剧场座无虚席,全部由路老师编舞和教学的节目登上舞台,为观众呈现了一场精彩纷呈的演出,参演演员和到场观众达到1000人。

13年弹指一挥。从初涉职场的风华正茂,到如今成熟老练、年富力强,路老师始终不变的是那份对舞蹈教育事业的热爱,而不断改变的则是立足前沿的创新思维。她说,她将始终牢记舞蹈教师的责任与使命,孜孜以求,不断挑战更高的艺术巅峰,演绎精彩的追梦之旅。

路莽溪和她的学生们

路莽溪的舞蹈人生

□吴明

初见路莽溪,她身着浅色大衫和宽腿裤,甜美的笑容里透着平和、睿智与从容,举手投足间无不散发着一个舞者特有的优雅。采访的话题,从路老师一个个硕果累累的收获季节开始:

2009年,华夏之星2009全国青少年音乐舞蹈展演中,路莽溪获得了优秀园丁奖的荣誉。

2010年,在全国第四届“向阳花”民族歌舞展演中指导学生王婉笛的独舞《茉莉情怀》荣获金奖,路老师荣获“优秀指导教师奖”。

2016年,第九届国际青少年艺术节上,路莽溪又一次摘取了优秀指导教师奖。

2016年,“特长生中国”第二届全国学生艺术教育成果展中,她指导的作品《小小长今》取得优异成绩,路莽溪荣获“优秀教师奖”。

路老师从瑰丽的民族文化中汲取营养,编导的儿童舞蹈《舞童趣》获得北京市第九届学生艺术节校外专场展演舞蹈比赛一等奖、优秀作品创作奖、优秀辅导教师奖等。《舞童趣》只是冰山一角,13年来,路莽溪以她独有的激情、执著和实

力走出了一条阳光大道。她运用原创的“艺术还原法”编导了大量舞蹈作品,在国家级和北京市舞蹈大赛中频繁获奖,既更新了人们对校外教育的认知,又让人们更加认同社区教育学校的实力。

2005年,路莽溪以优异成绩毕业于首都师范大学舞蹈学专业,进入北京市西城区金融街少年宫暨社区教育学校工作。她感谢并十分珍惜这里的讲台和舞台。在别人看来,这不过是一个普及少儿舞蹈和成年人舞蹈的工作,但对于路莽溪来说,校外教育同样是神圣的艺术教育工作。

十多年来,路莽溪独创的“易学易记舞蹈教学法”开辟了舞蹈教学新方法,培养青少年及成年学员千余人。

当初,学校没有成人舞蹈教育专业教材,路莽溪就琢磨着自己编写教材。她边教学边学习边思考,3年几易其稿,自编印刷了颇受社会欢迎的舞蹈教材《中国民族民间舞(蒙古族)》和配套教学光盘。这些汲取生活营养、极富艺术价值的教材一问世,立即受到学员和家长们的广泛关注。

华语青年影像论坛将在武汉举办

第十三届华语青年影像论坛由中国电影家协会和武汉市政府联合主办,将于9月12日至16日在湖北武汉举行。青年演员佟丽娅担任第十三届华语青年影像论坛形象大使。

华语青年影像论坛主体活动包括影像展、高峰论坛、“新青年制造”项目创投、年度青年导演峰会、年度新锐影人推介盛典等。影像展方面,组委会收到海内外华语电影数百部,共有42部作品入围。入围作品题材广泛、类型多元,剧情长片中既有《旺扎的雨靴》《柔情史》《路过未来》等以艺术探索见长的青年作品,也有《暴雪将至》《动物世界》等带有强烈作者色彩的类型商业片。动画片则包含了去年曾引起热议的《大护法》和新近上映的《风语咒》等。

年度新锐影人设有年度新锐编剧、导演、男女演员、美术师、摄影师、录音师、剪辑师、原创音乐、制片人等人物推介以及今年新增设的年度影片推介。年度新锐影人推选委员会主席由中国文联副主席、中国电影家协会副主席奚美娟担任。

“新青年制造”项目创投终评委员会由博纳董事长兼总裁于冬担任主席。终评委员会将从参与路演的10部作品中评选出优胜大奖、商业潜力奖、最佳创意奖、创意武汉奖、关注儿童奖5项大奖。

(彭流萤)

《法医秦明之幸存者》的“专业范儿”

□刘丽

刑侦悬疑剧《法医秦明之幸存者》正在腾讯视频全网独播。作为小说《法医秦明》的影视化作品之一,这部剧首次邀请到原著作者秦明担任总编剧,为作品专业度保驾护航。

在秦明的定义中,这不仅是一部悬疑剧,还是一部科普剧,这种带着专业范儿的细节在剧中俯拾皆是,大到解剖室门禁系统和主角着装,小到第一集中经超饰演的秦明佩戴乳胶手套和安装手术刀片的手法,都十分到位。这既因为有秦明的把关,也与主创的严谨息息相关。

据秦明介绍,这部剧筹备时间很长,导演、制片人、演员、化妆师、特效、道具、美术等工作人员均在合肥接受了一段时间的专业训练。剧中男主

经超饰演的男主角秦明

角扮演者经超的表现令秦明记忆深刻。经超不仅自己买了临床医学基础教材进行研究,更痴迷到不时“骚扰”秦明请教各种问题。秦明到剧组探班,两个人几天时间聊的都是法医专业和案件。经超这个“外行”甚至能指出剧本的小瑕疵。

这部剧在影视化改编时采取了大胆的尝试,比如秦明直接与死者对话的场景设计。这种舞台剧式的表现方法出自导演之手,秦明非常认可。这种形式将推理过程中最重要的部分——法医的内心独白,巧妙地展现出来,还借思维对话将法医的工作信条和人生信念传达给观众,即秦明面对第一位死者时所言:“尸体是逝者留在这个世界最后的遗言,法医的工作和职责就是从尸体上找到相关线索,为逝者鸣冤。”

《法医秦明》系列书籍已经出到第七本,秦明强调,自己首先是一个法医,其次才是一个“业余”作家。他说,无论写书还是做剧,根本目的都是为了让更多人了解法医行业的重要性以及法医、刑侦人员究竟是怎样一群人。“在黑暗中工作的刑警和法医,接触的是社会极少部分的阴暗面。只有自己心中充满阳光,才会照亮身边的黑暗。”秦明还想借作品提醒观众提高警惕,也警告想要犯罪的人放下屠刀,用善念去对抗邪恶。这种意识也深深烙印在这部剧中:无论何时都不要放弃善的念头,无论何时都不要挑战法律底线。

“故事是人生必需的设备。”肯尼斯·伯克对故事的概括真是生动精妙,耐人寻味。

那么,传说呢?我不揣简陋,尝试对留存在人类各个民族、各个地区、各个部落的铺天盖地的民间传说,也用一句话来作概括:“传说这是修饰过的历史胎记。”

简言之,设备是外在的,即靠外部力量制作。换言之,是可以虚构的。而胎记则是与生俱来的,虽然也可以修饰,却无法脱离母体的基因。传说也好,故事也好,作为民间文学最重要的载体,几乎对每个人的成长都起到过潜移默化的影响作用。从涉世不深的孩童到经历丰富的成人,都或多或少地接触过神话传说、民间故事、童话寓言,并从中分辨真善美,懂得世界运行的基本准则,学会处世之道。可以说,民间文学是人类最早的启蒙教材,也是一代代人生产生活经验的生动总结,更是历史赋予人类的最原始、最宝贵的精神财富。

民间传说带有浓郁的地方色彩,这和当时创作者所处的地理环境和人文环境有着密不可分的联系。几乎每一部作品都沉淀着不同时代的思想、文化、道德因素,反映着不同地区民俗文化的基本特性。几乎每一部作品的诞生,都经历了千百年的口口相传、修改补充、反复锤炼。这些来自社会底层的民间叙事,充斥着传奇色彩和本土气息,经历过无数次社会动荡和体制转型,却依旧带着强大的生命力沿袭至今,其中所蕴含的文化内涵与精神密码,足以激发一代代人孜孜不倦的探索情怀。我想这也是民间传说让人着迷的重要原因之一。

我的故乡枫泾,天泽地润,有着1500多年的历史,是蜚声中外的江南名镇。在这方天、这方地里,大自然惠泽给它得天独厚的条件,不同的时代境遇又构成了它别具一格的个性。先民们胼手胝足开拓了这片物华天宝之地,又用慧性灵心创造了人文荟萃的显赫声誉。在美丽的古镇,难以尽述的迷人传说与故事启迪着人们的想象,悦耳动人的民歌又陶冶着人们的情操,含蓄蕴藉的民谣扩充着人们的处世智慧。虽然风卷云涌的历史总是稍纵即逝,但这些贮存于民间的瑰宝,却像洁白的乳汁绵绵流淌,哺育着一代又一代的子民。

在这块宝地上,有太多值得记下来的民间传说,而且,虽然许多作品情节相同,但由于传承人的叙事方法与立场态度不同,竟会呈现出千差万别的气象。

如何精准地描述人物之间的微妙关系,如何抓住矛盾让情节发展层推进,如何把传说的来龙去脉讲得惊心动魄,如何用个人辨识度很高的语言风格抓住读者,如何在故事中提炼出生活的本质和作家的识见,这对传承民间传说的创作与整理者来说,都是非常有难度的考验。

著名作家郁林兴的《枫泾民间传说拾遗》可以给予我们满足与惊喜。从上世纪90年代初起,林兴就潜心研究古镇枫泾的历史文化。他花了大量心血去挖掘口口相传的民间传说,将不同版本加以梳理,从繁杂纷乱中甄别出璞玉浑金,最后以郁林兴独特的风格重述民间传说。《海瑞罢官》《徐海断案》《伍子胥遇难千金塘》等故事,讲述了中外著名历史人物和古镇枫泾的密切联系,为枫泾增添了浓厚的人文色彩。《离奇面杖港》《打不牢的桥桩》《天香豆腐干》等故事,从多方面切入,还原枫泾当地的历史建筑、文化古迹、民间美食,让人耳目一新。《白龟神医》《神鸟相助破龙脉》《五个泥墩救新义》分别从不同的角度,运用不同的叙事手段,反映出枫泾丰富多彩、趣味横生的民间生活。

写完这些字,我想,今晚我可以泡上半壶枫泾老黄酒,就着三两枫泾豆腐干,去品鉴一个微醺的梦回枫泾的夜晚了!

知识就是力量

□张毅

江苏卫视播出的知识脱口秀《知识就是力量》依靠有趣味的知识分享和精良的制作水准,在收视与口碑上取得不俗表现。有观众说:“这档节目没有明星,没有八卦,甚至几乎没有娱乐元素,将所有力量集中在打造炫酷知识课堂上,别具一格。”

每期节目围绕一个日常生活难题,如“怎样让孩子爱学习?”“怎样找到一份合适的工作?”“怎样处理和别人的冲突?”“如何成为一个有价值

节目主持人罗振宇在现场

马书林中国画作品展在国博举办

日前,由中国美术馆、中国美协、中国国家画院、中国艺术研究院、中国文联主办的“书林写意——马书林中国画作品展”在国家博物馆举办。

马书林曾任中国美术馆常务副馆长、鲁迅美术学院副院长,既是一位卓有建树的艺术管理者,更是一位在中国国画领域独树一帜的艺术家。从艺40余年来,马书林在教学和管理工作之余,从未间断过艺术创作实践,作品曾多次参加各种美展并获奖。自2012年开始,他先后在上海美术馆、深圳关山月美术馆、鲁迅美术学院美

墙内看花

传说:被修饰过的历史胎记

陆军

日前,由中国美术馆、中国美协、中国国家画院、中国艺术研究院、中国文联主办的“书林写意——马书林中国画作品展”在国家博物馆举办。马书林曾任中国美术馆常务副馆长、鲁迅美术学院副院长,既是一位卓有建树的艺术管理者,更是一位在中国国画领域独树一帜的艺术家。从艺40余年来,马书林在教学和管理工作之余,从未间断过艺术创作实践,作品曾多次参加各种美展并获奖。自2012年开始,他先后在上海美术馆、深圳关山月美术馆、鲁迅美术学院美

(郭博)