

文艺观潮

现实主义创作风格蔚然成风

□ 戴清

近年来,荧屏上的审美风尚悄然发生改变,现实主义创作风格的地位日渐鲜明。无论是现实题材《大江大河》系列、《黄土高天》《最美的青春》《山海情》《石头开花》《在一起》《装台》《幸福里的故事》,还是重大革命历史题材《伟大的转折》《外交风云》《跨过鸭绿江》《觉醒年代》、谍战剧《隐秘而伟大》《瞄准》,或是网络剧《隐秘的角落》《我是余欢水》……现实主义精神体现在不同题材类型创作中,使中国电视剧的美学品格变得更加醇厚、富有深度与层次。

① 现实题材创作占比与日俱增

电视剧的创作风气、审美风格是时代氛围、大众趣味的集中反映,与国际国内形势、国家政策导向密切相关,又是社会情绪、时代风气、大众审美趣味的风向标,也反映了创作者、作品与社会生活、时代发展的多重互动关系。

当下中国社会正处于高速发展和深刻变革的时期,为创作提供了丰富的素材。近年来,相关部门高度重视“三重”题材创作(重大历史、重大现实、重大现实),鼓励、引导头部影视制作机构加强题材布局,很多影视创作者也看到了这股蕴藏在时代肌理中的创作趋势,自觉响应,积极投入。在几方合力之下,电视剧创作审美风气发生了改变。

近年来,现实题材创作占比不断提升。艺恩数据发布的《2020年国产剧集市场研究报告》显示,2020年卫视播出的剧集中,现实题材是最大的剧情类型,占比78%,同比上升17%。创作者体察生活的触角越扎越深,观照生活的面向越来越多元,精神格局与文化视野不断拓展,这一切都直接影响着作品的思想导向性与情感感染力,电视剧作品的艺术性和思想性得到了有效提高。

② 普通人情感是关注焦点

根深蒂固的现实主义品质、锐度的保证。2020年一批脱贫攻坚题材带着乡土中国的气息,以鲜活的人物形象闪耀荧屏,赢得观众认可。《山海情》体现了在生活中孕育创造,在艺术提炼中破土而出的创作模式的优势。农民对致富的渴望,闽、宁两地政府多渠道助力扶贫以及不同农民的生存境遇与人物关系得到细腻表现,让观众感受到宁夏西海固地区移民脱贫所走的每一步都显得格外真切,加强了现实主义艺术真实性的呈现以及艺术真实感的传达。

根脉深扎还表现在创作视角下移和创作者情感态度的转变。《装台》将城中村普通人、农民工等“下苦人”作为主人公,赢得观众好评。近年来,荧屏审美一向向时尚趣味偏移,一些都市剧充斥着多金、潇洒的总裁白领形象。似乎只有精英才与大都市相配。殊不知,普通人的生活才是都市底色,只是这种底色在电视剧创作中被淡化了。令人欣喜的是,除了《装台》、《幸福里的故事》《什刹海》等也将创作视野投向大都市中普通人,增添荧屏上平凡百姓生活的情感分量。

重大革命历史题材也斩获颇丰。前几年的《海棠依旧》《彭德怀元帅》《可爱的中国》《伟大的转折》《外交风云》等成就卓著,近期播出的《跨过鸭绿江》《觉醒年代》则是最新史诗性力作。相关部门对围绕各种重要时间节点展开的创作策划指导,表现出对时代审美风尚的引领姿态。这些作品的出现标志着重大革命历史题材创作在思想艺术、制作水准上的全面提升,也令人们对庆祝建党百年的重点作品《功勋》《光荣与梦想》等愈加期待。

《千顷澄碧的时代》:谱写全面小康的“兰考经验”

□ 饶曙光

近期,由宁敬武执导,电影频道节目中心出品,河南省委宣传部、兰考县委宣传部联合摄制的重点影片《千顷澄碧的时代》,以新时代兰考的脱贫经验为蓝本,采用多角度全景式的叙事手法向观众讲述兰考的证监会挂职干部兰考生与兰考县委副书记范中州、四方乡党委书记韩素云为代表的兰考干部,相遇在中国脱贫攻坚第一线,带领人民群众奋战三年,最终使半个世纪处于贫困泥潭中的兰考摘掉“穷帽子”,绘就新时代兰考脱贫致富、山乡巨变的壮美画卷。

兰考脱贫能取得今天的成就,依靠的是扶贫干部不断传承的“焦裕禄精神”。为塑造出“焦裕禄精神”在兰考几代干部中的传承关系,《千顷澄碧的时代》首先通过互文手法将《焦裕禄》中大量经典镜头挪用穿插于片中,使两部影片建立起跨越时空的对话关系。这种创作手法不仅使影片具备了历史的深度与厚度,让观众能不断在跨时空的对比中获得兰考巨变的震撼体验,也唤醒了观众对焦裕禄共同的情感记忆,使观众能通过影片中的兰考干部形象去体察焦裕禄精神所散发的万丈光芒。

为凸显焦裕禄精神在兰考这片土地上的孕育过程,影片摆脱对单一干部形象的塑造,转而通过对干部群体进行描摹。片中既呈现了张永和、范中州、韩素云等中青年干部,也呈现了以卢靖生为代表的新一代干部群体。通过对干部群体形象的搭建,观众既能以全方位地认知兰考脱贫攻坚的艰难困苦,也深入洞察“焦裕禄精神”在兰考干部中的传递方式。创作者巧妙地将于

③ 积极的现实生活释放正能量

现实主义品格是温暖的、有热度的,在创作结局走向上需追求“向着光亮的地方去”,给观众以希望,也是文艺作品给人以力量和引领的重要显现。如电视剧《决胜法庭》《巡回检察组》等优秀涉案剧努力推陈出新,对情、法、理的纠葛,冲突给予有冲击力的艺术表现,法官、检察官等人物形象都有着动人的艺术魅力,充分展现了中国依法治国、执法为民的积极正能量。《安家》等作品的改编创作从“卖房子”到“安家”的主题立意大大丰富了作品的精神内涵,也凸显了作品抚慰温暖人心的艺术功能。

这种正能量的发挥同时是与作品对社会时代的深度揭示彼此成就的。改编自网络文学的《大江大河》系列以恢宏之势书写改革开放四十年国家社会的变迁发展史与改革者、创业者、普通人的情感命运史。新近播出的续集秉承第一部精神内蕴深厚等优良传统,将改革走向深化、社会转型的时代特征通过人物的情感命运加以具象反

④ 质朴的表达方式回归艺术本真

近期优秀剧集的现实主义品格彰显着创作在身体美学上的转向。之前的一些作品经常因过度使用滤镜美颜,被观众诟病——演员的面部白亮光洁,缺乏光影层次感和容颜个性。而最近的现实主义创作努力追求真实动人的艺术之美,如抗疫题材剧《在一起》高度还原重症监护室、方舱等场景。剧中人穿着防护服、身单影只,几乎看不出眉眼,偶尔露出脸来也是满脸疲惫。但这一切有着鲜活可感的艺术美感,以一种强烈的纪实性诉说着一个个凡人英雄的动人故事。《山海情》中原青春亮丽的演员直接变身当地农民,黝黑的脸上两朵高原红,显示出创作者对真实审美风尚的自觉追求与沉甸甸的创作诚意。与美颜滤镜风相比,这些现实主义剧集建构起来的主流审美品格朴实而可贵。

现实主义品格的基调也体现在类型探索中。谍战剧《隐秘而伟大》没有一味追求谍战的戏剧张力,而是以朴素真实的影像特色凸显大上海的时代风云与年代质感,从而让人物落地生根,让地下党

映、细腻描摹,一点一滴地夯实了典型环境的独特性,为活跃于其中的人物形象提供了真切可信的戏剧前提,也让该剧打破了续集口碑难以维持的“魔咒”。

一些话题营销使影视作品获得几何倍数的宣传增强效果,让片方赚得盆满钵满。成功的例子多了,容易蜂拥而上。泥沙俱下。越来越多的片方看到话题营销背后的商机,纷纷将其当成推广手段,话题营销开始变味了。为了打造“吸金体质”,部分创作者将引发舆论讨论当成第一要务,为了设置具有话题度的情节,不惜牺牲艺术质量。近几年的“话题剧”创作在以极人品人设强行制造冲突、以奇葩对白贩卖焦虑情绪的道路上越跑越偏,便是例证。一些作品成了口碑高开低走的烂尾剧,不仅消耗了观众的热情,也使“话题剧”成了粗制滥造、别有用心者的代名词。

更有甚者,一些人为了打造耸人听闻的舆论引爆点,使出触犯众怒、于虚乌有之类的招数。对话题随意剪裁加工,偏离事实本来的模样也在所不惜。某剧开播时,“×××(某演员)被打”的热搜上榜。点开一看,才发现是该演员所扮演的角色在剧中被打了。另一部以真人真事改编的剧集以“××(原型人物姓名)病情加重”为话题宣传,各营销号纷纷转载评论。事实上,该原型人物已去世多年。还有的片

电视剧《觉醒年代》剧照 资料图片

影视锐评

别让话题营销的生意取代影视创作的诚意

□ 张师迅 李蕾

前些日子,某节目邀请一男明星与其前女友参与录制,并有意图通过环节设置、镜头切换、网文推广炒作两人“世纪同框”的噱头。话题一度登上社交平台热搜榜,网友的各种起哄围观让当事人及家人陷入舆论漩涡。另一部电视剧开播时,关于主演、某中年女演员“少女感”的话题就上了热搜,在舆论引导下观众纷纷质疑其年龄与角色设定不匹配。该演员喊话平台和“别再消费我营销‘少女感’了”,希望观众关注作品本身和角色成长。这两起事件将影视话题营销的问题推上风口浪尖。

随着产业链完善,营销成为影视剧走向市场绕不开的环节。拍摄制作时利用营销思维进行定位,并在发行过程中展开商业运作,让更多观众了解观看作品,是大多数片方的常规操作。其中,话题营销应近年来媒体融合发展和社交平台兴盛的潮流崛起。行业剧《平凡的荣耀》播出期间在微信上开设“平凡工作中的荣耀时刻”的话题,打动了无数在平凡岗位上努力坚持的观众。聚焦女大学生成长的电视剧《二十不惑》里的主角跑到展现三十多岁女性生存状态的《三十而已》里“串戏”,这种嵌套互文式的新奇模式一时间成为热点,引发众多网友围观讨论,为作品引流。高明健康的话题营销有助于让目标用户在海量的娱乐选择中快速找到符合自己口味的作品,并在观赏过程中实现信息交流和情感互动。

一些话题营销使影视作品获得几何倍数的宣传增强效果,让片方赚得盆满钵满。成功的例子多了,容易蜂拥而上。泥沙俱下。越来越多的片方看到话题营销背后的商机,纷纷将其当成推广手段,话题营销开始变味了。为了打造“吸金体质”,部分创作者将引发舆论讨论当成第一要务,为了设置具有话题度的情节,不惜牺牲艺术质量。近几年的“话题剧”创作在以极人品人设强行制造冲突、以奇葩对白贩卖焦虑情绪的道路上越跑越偏,便是例证。一些作品成了口碑高开低走的烂尾剧,不仅消耗了观众的热情,也使“话题剧”成了粗制滥造、别有用心者的代名词。

更有甚者,一些人为了打造耸人听闻的舆论引爆点,使出触犯众怒、于虚乌有之类的招数。对话题随意剪裁加工,偏离事实本来的模样也在所不惜。某剧开播时,“×××(某演员)被打”的热搜上榜。点开一看,才发现是该演员所扮演的角色在剧中被打了。另一部以真人真事改编的剧集以“××(原型人物姓名)病情加重”为话题宣传,各营销号纷纷转载评论。事实上,该原型人物已去世多年。还有的片

方把参演明星存在争议的污点或不光彩的私生活当成目标观众潜在的关注点,炒作他们各种不当言行。这种以假新闻、私生活、失德行为吸睛的话题营销突破了良知底线,引发了社会各界的谴责。

这些拙劣的宣传伎俩以商业逐利为底层逻辑,为换取票房收视分时参考的硬性指标——流量,不惜以招骂方式吸引大众注意,消费他们的情感,从而实现经济利益最大化。殊不知,营销生意取代创作诚意,看似一本万利,实际上于作品、大众、影视行业乃至社会发展而言,都是危害巨大。一方面,出格且缺乏营养的话题营销在抢占热搜之时,也转移了大众本该放在作品身上的注意力。观众对剧情的深入探讨和富有建设性的反馈意见,容易被由话题所引发出来的吐槽、牢骚、谩骂掩盖,使有价值、有思考的声音淹没在无聊冗余甚至负面的海量信息当中,这对观众媒介素养的培养和审美心理的引导将产生负面影响。另一方面,部分艺术质量较差的作品凭借炒作吸引大众目光,获得巨大流量乃至丰硕的经济效益,而一些兢兢业业在打磨艺术质量上下功夫的作品却可能因不擅长或不屑于炒作话题而反响平平。久而久之,劣币驱逐良币,市场秩序将遭到破坏,影视艺术的生命力也会被透支。可能有一天,热搜体质就会取代艺术品质,成为行业衡量作品成功与否的标准。届时,影视创作通过创新向思想纵深拓展的艺术理想和用正能量引领时代风尚的社会责任就会变成空谈。

周顾底线地玩弄话题、操控舆论,终有一日会被话题和舆论反噬。前段时间,一批影视作品因选用具有争议却拥有话题度的艺人出演,结果艺人东窗事发,不得不临时换人、剪辑其出场画面,甚至面临停播或无法上线的危机。其中就包括因怀孕弃养遭到媒体点名批评的某知名女星,还有因抄袭拒不道歉、担当综艺节目导师时言行不当等恶劣行径被一百多名影视从业者联合签署公开信抵制的两名编剧。

当然,我们不能据此将话题营销一竿子打死。作为新兴的商业运作方式,其存在具有合理性。如果正确运用,也能为优秀作品锦上添花。话题营销是双刃剑,关键看怎么用。从业者应摒弃那种一门心思走捷径,想在市场上吸引一波流量、赚一笔热钱就跑的投机心理,先把作品艺术质量的地基夯实。在此基础上,让健康理性的话题营销与优质的内容创作良性互动,影视行业发展的未来才能越建越高。

(作者张师迅系中国传媒大学播音主持艺术学院讲师,李蕾系本报记者)

《我爱中国造》:盘点制造大国的成绩单

□ 胡智锋

近日,由中国教育电视台联合全总电教中心等制作并播出的十集大型电视纪录片《我爱中国造》,全景式呈现了制造大国中国在制造业领域的历史轨迹、重大贡献和突出成就,给观众带来了教育和启迪,尤其是对广大青少年观众的“四史”教育、爱国主义教育、职业教育等有着独特的时代意义,获得不错的社会反响。

这部纪录片从创作和制作上来看,有几个突出特点。一是“全”。全面和全景呈现成为该片与一般纪录片所不同的独特价值所在。第二个特点是“高”。该片的政治站位极高,把中国制造放在复杂而深刻的国内外发展态势中深刻解读,是站在实现中华民族伟大复兴的中国梦、全面建设社会主义现代化国家的高度,来看制造业的价值,这样的高度是以往少有的。第三个特点是“新”。不论是拍摄内容还是拍摄角度,该处处体现出别出心裁的新意。如在新、老京张铁路的对比过程中,观众对新旧两条铁路有了更深刻的感悟和把握。还有中药工业化等农业科技一些比较新鲜的领域和对象,都用创新的角度和方式进行记录,这些都是非常难得的。

《我爱中国造》作为为建党百年献礼的作品,意义深远。首先是政治意义。中国从建立民族工业体系,叩响市场大门到加入WTO,中国制造走向突破和变革的宏伟时代。从这个意义上讲,该片聚焦制造业,展现制造业对于国计民生不可替代的重大支撑作用,对于提升民族精神、体现“四个自信”,特别是在当前复杂的国际形势下,具有格外重大的政治意义。第二是教育意义。该片涉及传统工业、重工业、轻工业、新兴产业等多种产业领域,上至航天,下至航海,大到高端科技,小到衣食住行,百科全书式地纵向、横向深入展示我国工业、制造业发展的历史,是具有教科书意义的爱国主义影像教材。第三是它的传媒意义。《我爱中国造》从策划、创作与制作,都彰显出中国教育电视台这一主流媒体的社会责任感和历史使命感,显现出传媒的价值:只有在真正关乎国计民生的重大领域,及时而准确地发出独到的声音,才是能够立住的关键。

该片对我们的启示是多方面的。一是思想方面。该片的可贵之处,就在于大量纪实段落、历史文献和现场的记录,都呈现出新的解读。如张謇在动荡时代中实业救国的过程、张謇和后人以及大生纱厂的记录等,还有对中国制造高科技的探索、自主创新等材料的记录,都是带着一种全新的、深度的思考去呈现的,这是以往少有的。这告诉我们纪录片一定要带着一种思考,对熟悉的领域进行新的解读,思想的力量应当是纪录片所追求的。二是要有一种大局观。大局观是纪录片的维度,要着眼于国际国内的发展,有更高远的前瞻性,只有从大局中落笔,才能获得更锐利的感受。三是要有自身鲜明特色。同类题材的纪录片,《我爱中国造》的特色就在于它通过大量史料和信息组织,展开有效的国情、职业教育。

纪录片《我爱中国造》首播时正值中国教育电视台四套节目全面改版为职业教育频道之时,该片结合国情,指出了今后中国职业教育就业的方向,不仅是航空航天、装备制造产业,还有电子信息、新能源新材料等高端制造产业。可以说,职业教育正是推动中国制造业向中国智造升级的重要力量。

(作者系北京电影学院党委副书记、副校长)

