

■关注 第30届“飞天奖”优秀剧作

求新求变迈向品质时代

□范咏戈

《历史转折中的邓小平》

第30届中国广播电视大奖“飞天奖”获奖剧作及虽未获奖但进入评委视野的优秀剧作,是近两年以来国产电视剧创新发展成果的显示。一年多前,习近平总书记发表了《在文艺工作座谈会上的讲话》,明确提出了“坚持以人民为中心的创作导向”、“人民需要文艺”、“文艺需要人民”、“文艺要热爱人民”以及“中国精神是社会主义文艺的灵魂”等重要论述。这既是当下中国文艺的发展方向,也是当下文艺管理和文艺创作的遵循,同时也在规定着市场走向。在国产剧新的发展语境中,除在“IP”、“一剧两星”中追求“三精”,以及“创新”、“情怀”等热词外,“精神颜值”、“有筋骨、有道德、有温度”、“品质时代”亦成为新的热词。纵观这两年半电视剧发展,可以这样来概括其成就:以正说历史凸显主流价值,以多维深化释放现实情怀,以温情传达体现人文关怀,以精神颜值赢得收视口碑。

以正说历史凸显主流价值

近代以来中华民族一直被强国富民的伟大复兴梦所激励着。而这个梦的实现是从建立独立自主的新中国开始的。以毛泽东为代表的中国共产党人领导人民为此进行了艰苦卓绝的抗争和奋斗。习近平总书记指出,改革开放前后两个历史时期既相互联系又相互区别,本质上都是我们党领导人民进行社会主义建设的实践探索,决不是彼此割裂的,更不是根本对立的。电视剧《毛泽东》的创作以独特的艺术表达,重新发掘出了“为人民服务”、“人民民主”等代表我们这个民族国家正价值和核心价值的思想观念,书写了那个时代中国人追求实现他们的“中国梦”的历史进程,使观众了解了民族、国家走过的那一段峥嵘岁月,进而汲取成为实现新时代的“中国梦”的精神营养。而《寻路》的书写不局限于“八七会议”后我党建立井冈山革命根据地,而是中国共产党对于中国革命未来的思考历程。《历史转折中的邓小平》的时空立足“历史转折时期”,即1976年到1984年,注重“转折”二字,突出了邓小平时代的特色,其“破冰之笔”在于剧中再现了很多改革新政出台的艰难历程。如“大包干”事件中剧中持续了7集,这样的反复既符合当时的历史状况,也让观众逐步了解了转折时期重大决策、重要文件出台过程的曲折。真实还原历史语境,既体现了对历史的尊重,也让历史人物有血有肉,有思想、有冲突,更加贴近人们的生活和认知。《陈云》《聂荣臻》等领袖传记剧也都因敢于在真实还原历史的框架中突破一些“禁区”而令人耳目一新。

近两年多来,抗战剧制作和播出密度呈现“井喷”状态,已成为国产电视剧中最为稳定的类型。显然不能将其仅仅归于“纪念年”、“纪念日”的需要,抗战剧的勃兴更是国家文化政策扶持、时代性社会心理需求以及大众审美趣味变化等因素相综合的结果。抗日战争作为中华民族20世纪最伟大的历史事件之一,并不仅仅作为历史过程或历史知识存在着,而是与当代生活、当代精神紧密相连。以大众影像方式对其回忆、表达和解读,正是保持这种历史连续性的方式。从宏

观上看,优质抗战剧均抵达了在尊重历史与坚持美学追求语境下建构抗战叙事,借助影视佐证历史、再现生活,在揭示人物命运中释放中华民族精神的正能量和集体记忆的作用,使其不仅具有历史价值,也具有观赏价值和现实价值。

由于思想的解放、史料的解禁,这两年抗战剧越来越接近于历史真实,越来越接近于历史真实和艺术真实的统一。尤其对国民党坚持正面战场,以及其他一些非共产党领导的民众抗战有更多新的开拓。品质和品质引导已成为近年来探讨抗战剧创作的首义。如热播的《东北抗日联军》《太行山上》《我的故乡晋察冀》等,都被称为是有诚意的向人民的“尽孝之作”、“史诗之作”。《长沙保卫战》在真实还原“铁血将军”薛岳指挥的长沙保卫战历史原貌的前提下,用合理的历史逻辑找到了历史真实与艺术审美的平衡点,从而达到了历史理性与现实激情的统一。所有向着经典前行的剧作都把功夫下在了认真研究历史,正确还原历史语境上,以期使剧作发挥历史教科书的认知作用,体现出对历史的高度尊重以及勿忘国耻、缅怀英烈的叙事主旨。由于主创专注于还原历史框架,还原真实的战斗细节,用客观、理性、均衡与自省的逻辑书写中华民族共赴国难、保家卫国的神圣战斗诗篇,在这种整合性的书写中,以往由于时代和知识原因造成的缺失、偏见与伤害在构建和谐社会、描绘“中国梦”等新社会语境中获得正面积极的修复,从而使剧作承载起民族共同的社会心理、价值观念和审美理想。而以上海沦陷区为背景的《红色》,以中美合作、国共合作抗战为题材的《二十四条路》《壮士出川》《我的特一营》以及反映民众自发抗战的《红高粱》《打狗棍》等,也都体现了全民抗日精神。《红色》采取民间视角,以似憨似傻的小人物徐天为抗战大潮所裹挟,为了正义和对田丹的爱,向着抗战英雄进步和成长的过程,通过个人的经历、个人的视角来叙述这场战争,力求以个人的性格来凸显他们经历的时代性格,以个体的命运观照时代的命运,以个人的叙述来佐证时代的宏大叙事,以此集合成较大规模的历史图景,向观众提供完整的历史认知。

在所谓“历史正剧退场”的情势中,《大秦帝国之纵横》却一枝独秀的“进场”。这部剧的叙述除了历史传奇,有关中国的文化想象,呈现了一种感知世界的独特方式和角度。剧中比战争场面、比宫廷斗争斗更可贵的是秦国崛起、七国争雄背后的故事。秦国治国新政非常切合当下社会的需求;剧中主人公实现大国梦、强国梦,也能让观众联系到当下现实,激发人思考中华民族如何励精图治。从这个意义上说,这部电视剧堪称一面镜子,将历史借鉴融入其中,这些历史正剧启示剧创作如何避免在后现代结构思维格局和过度娱乐化风潮中随波逐流,避免在追逐斑斓迷离的生活表象中迷失应有的文化使命与历史担当。

以多维深化释放现实情怀

关注现实、推进现实题材电视剧的创作始终是政府倡导的发力点,也是市场关注的热点。本

《东北抗日联军》

《涓涓河大案》

《平凡的世界》

《马向阳下乡记》

《北平无战事》

《大秦帝国之纵横》

届“飞天奖”现实题材获奖剧作较之上届,一个明显的变化是现实主义精神在深化,并由这种深化抵达“内容为王”,获得收视与口碑、情怀与市场的双赢。具体来说这种深化是在跨度、深度、锐度、温度四个维度上的拓宽。反映振兴东北老工业基地历经沧桑浴火重生的《大路上》,反映城市拆迁与文化遗存保护矛盾的《青果巷》都因其直面现实而成为现实主义热播剧。《涓涓河大案》直接取材于2011年10月5日中国船只“华平号”和“玉兴号”船只在涓涓河泰国水域惨遭杀害案件。案发后,党中央、国务院和云南省委、省政府高度重视,公安部与云南省公安机关迅速组成专案组,在各部门、多警种的大力支持下,历经一年半,终于把糯康等主要案犯送上审判台,将正义声张。涓涓河惨案的成功侦破,不仅在涓涓河流域、在“金三角”地区、在全国、全世界都振奋了整个中华民族的精神和正气。该剧在创作中以用心而不浮躁、写实而不夸张的标准进行调整和把控,创作出了一部无愧历史真实、有着极强现实意义的大剧。

现实题材创作自然首先还是是个时空概念。

本届“飞天奖”一些优秀剧目对现实的把握概括实现了由“小时代”到“大时代”,由时空小跨度到大跨度。《平凡的世界》能成为2015年首部“现象级”大剧,也是因为其在讲述面对现实压力和人生抉择的故事时,展开了上世纪七八十年代社会各阶层众多普通人的形象,聚焦当时背景下的劳动和爱情、挫折与追求、痛苦与欢乐,反映日常生活与巨大社会冲突,使之纷繁地交织在一起,深刻地展示了普通人在大时代历史进程中所走过的道路。跨度大了,作品才能够厚重、润物、养心,有强烈的艺术感染力和思想深度,传递出强大的温暖、励志、真诚、向善的精神力量。《父母爱情》属于有温度的大跨度现实剧,其中包含了对已经逝去的年代纯真美好的追忆。从这个意义上来说,《父母爱情》留给观众的是一份爱情遗产,既有伦理深度又有年轻农村的一部现实主义史诗。该剧重在写人物命运、情趣、情感。相较荧屏长时间以“刷脸”、“狗血”等话题为宣传噱头,《老农民》为浮躁喧嚣的电视剧注入了一剂强有力的镇定剂。取材于国安题材的《于无声处》的故事背景是上世纪80年代我国改革开放之初,这正是新中国社会变革当中最富戏剧性和传奇性的一段时期,多少人经历过人生浮沉、财富聚散,价值观、生活观正发生着翻天覆地的变化,信念是那个时代最宝贵的精神财富,也是《于无声处》一直追求的东西。该剧除了展现跌宕起伏的谍案事件,还展现了改革开放30年的历史,以及大时代背景下的小人物成长史。以上这些有跨度也有深度的现实剧,符合现实主义理论家卢卡契说的对现实“整体性把握”,成为本届“飞天奖”现实题材创作的一个重要收获。

以温情传达体现人文关怀

现实主义创作一个重要本义就是“真实客观地再现社会现实”,在关注社会现实中体现出素朴的人间情怀和人情道精神。本届“飞天奖”现实剧的另一亮点是话题、热点经过“沉淀”走向了“内容为王”。《马向阳下乡记》被业内称为“深入生活肌理,呈现内心阳光”,被观众评价为“正能量良心剧”。马向阳的大槐树之行,更像是加长版“人在囧途”:就是这样一个“找不到北”的“问题干部”,要给祖祖辈辈生活在大槐树村的村民们解决问题,笑话、矛盾没少闹,这正是该剧的趣味和看点。这是一部以选派优秀共产党员干部挂职基层党组织“第一书记”为题材的新剧,和《正午阳光》一样,也是一部知民情、接地气的好剧。

与以往众多的家庭情感伦理剧不同,《嘿,老头!》表现一个离家多年、玩世不恭的儿子和一个孤独无依、患上老年痴呆的父亲,生活让他们分开,命运又把他们紧紧捆绑在一起。从最初的敌视、默然到心灵接近,逐渐地找到他们曾经共同拥有的爱和力量。当一些电视剧制作团队靠寻找冷门题材或在故事、人物上加猛料的方法来去收视率上“扒分”的时候,《老有所依》的创作团队却回归到我们身边,去讲三个普通家庭养老的故事。养老问题已成为当下社会一个严峻的问题。以电视剧的形式把这一话题汇聚成反映社会现实的公共文本,展现时代众生和典型人物的生活现状和文化诉求,表达对有效生活方式的期待,既关系人文关怀和素质提升,也关乎人心安定、社会和谐。《老有所依》的可贵在于,在社会热点问题的现实表达中,或者说在和观众一起探讨一个严峻甚至严酷的“养老”话题时,凸显了被养老方的“老有所依”精神,传达了老人们一种积极的心态和行动。观众看到,老人们的“依”和儿女们的“孝”是把双刃剑,一面也不能少,有力缝合了电视剧的现实主义间隙,引发了广大观众的共鸣,在很大程度上契合了大众的审美心理。《产科医生》《青年医生》都称得上是“一枚职业勋章”。它们一反“职业斗”的俗套,立意放在了医生所坚

守的职业精神、对生命的共同守护上,并以此把握社会生活的脉搏,通过对职业精神的生动演绎和与现实的真实对接,在众多医疗题材电视剧中脱颖而出,为行业剧赢得了“好彩头”。这些剧在保持现实主义锐度时融入了温度,克服了以往一些话题电视剧酝酿的大多只是一个话题,且对这些话题的生产表现出强烈的商业性。此外,《嘿,老头!》《老有所依》在对严峻的社会问题的现实表达中传递出更多的正能量。《虎妈猫爸》《好大一个家》的“言归叙事”,即历经家庭矛盾终于“回归”到“小家变大家”,以崭新的温暖题材体现了主流价值。

本届“飞天奖”获奖剧作对温情的注目还表现在一些特殊题材作品。反映两岸一家亲题材的《原乡》由个人情怀扩而为乡愁,所有故事线索集中在一点上:故土热,亲情亲。《原乡》由于这部剧在政治上处理得很有分寸,其政治反思、历史反思既形成剧的叙事张力,也使它的情感书写更为醇厚。甚至一向“硬汉”出现在电视荧屏上的军旅剧,《舰在亚丁湾》在书写海军执行亚丁湾索马里护航任务上开创了3个第一次:第一次使用军事力量赴海外维护国家战略利益,第一次组织海上作战力量赴海外履行人道主义义务,第一次在远海保护重要运输线安全的同时,更具看点的是这部剧的“军嫂情戏”,以及剧中遭遇海盗围堵的台湾渔船船长被我们特战队员营救到军舰上后,情不自禁地跪下来亲吻甲板那场戏,使军人使命、军人情感得到了尽情释放。

以精神颜值赢得收视口碑

尽管电视剧市场变数很多,但万变中的“不变”仍是“内容为王”,在一个靠“颜值”取胜的时代,与其挖苦心思寻找外在的颜值,莫如抓住“精神颜值”,以去浮躁,精制作培植一件精品。《北平无战事》具有浓郁、厚实的历史感,创作者在反映特定历史、体现艺术真实方面下了功夫,剧中大量运用有中国文气息的戏曲、诗歌、历史文献以及富有真实感的道具等,营造出剧中人物所处特定时代的真实情境,体现出一度、二度创作者严谨的态度。该剧的情境设置颇具功力。1948年国共两党的斗争到了关键时刻,国统区经济面临全面崩溃的局面,物价飞涨,民不聊生。而此时国民党内部的贪腐分子加紧搜刮民脂民膏,甚至动用作战飞机运输和倒卖救灾物资,形势愈发严峻,冲突一触即发。以蒋经国为核心的国民党少壮派秘密组建了“铁血救国会”,一手反腐败,期盼拯救国民党日益失去的人心;一手反共产党,力图清除潜伏在国民党内部的中共地下党,为其日后发展扫清障碍。出于同一制作团队的《伪装者》也充满着艺术创新精神,有效克服了观众对谍战剧的审美疲劳。与《大秦帝国之纵横》不同,《琅琊榜》在“架空”的历史框架中,突破传统历史正剧的创作模式,传达了正面价值观,受到观众热捧。剧作在权谋之外更多表达了对兄弟、骨肉情的诉求,对匡扶正义等民族美德的诉求,被称为是“智商好、颜值好、演技好、剧本好”的“四好剧”,是一部重启古装正剧黄金时代的力作。

当下电视剧创新发展存在的难点和短板也是明显的。对于现实剧而言,因为现实总处在变动当中,现实剧存在着把握、判断价值难、开掘真正具有时代高度又接地气的主线难,因此,要提升现实剧的品质,还要在时空发现、精神开掘,整体把握上下功夫,对于历史剧,有许多历史的、审美的方法和态度以及经验教训需要总结。切忌的是,不能用娱乐化的态度,以娱乐化的方式处理严肃的、复杂的历史,更不能以廉价的乐观主义、廉价的英雄主义制造诸如抗战“雷”剧、历史“雷”剧,让观众获得浅薄的满足、愉悦,欺骗历史、忘记历史的教训,不能让娱乐化大潮裹挟偏离了理性轨道。真正以历史主义态度、现实主义精神提升国产剧品格,逐步走向品质时代。

第30届电视剧“飞天奖”获奖名单

- 重大题材类作品奖:**
《毛泽东》《历史转折中的邓小平》《东北抗日联军》《北平无战事》《寻路》《太行山上》
- 现实题材类作品奖:**
《平凡的世界》《父母爱情》《马向阳下乡记》《涓涓河大案》《于无声处》《嘿,老头!》《大路上》《舰在亚丁湾》《原乡》
- 历史题材类作品奖:**
《琅琊榜》《大秦帝国之纵横》

2015中国影视艺术创新峰会在杭州举行——

文化思想与情感道义是电视剧真正的力量

□本报记者 徐健

2015年,中国电视在调整、提升、改变中不断稳步向前。新旧媒体的融合加速,影视剧的多屏联动已成为普遍现象,互联网时代的技术革新正当时。在这些大背景下,最核心的还是内容本身,品质、责任及其反映的文化使命,但对于不同时代、不同屏幕、不同群体,各自的理解和诠释又呈现多姿多彩的变化。在日前杭州举行的2015中国影视艺术创新峰会暨第三届中国影视产业推介会上,来自影视界的数百位嘉宾围绕“创作、传播、竞争、共生——变革影视+互联网新时代”主题,就2015年电视剧发展态势、电视剧的内容创新以及电视节目作品的合作、推介与评选等问题进行了深入探讨。此次峰会由中国电视艺术委员会、中国电视艺术家协会、浙江省新闻出版广电局、中共杭州市委宣传部等单位主办,华策影视集团承办。

国家新闻出版广电总局电视剧司副司长刘梅茹认为,在互补与竞争中追求互利共赢,内容永远是电视剧立于不败的核心竞争力,文化和思想、情感和道义是电视剧真正的力量,所有的渠道创新、多元化经营、粉丝集聚和市场效应都要围绕精彩的故事、生动的人物和感人的精神展开。而从2015年涌现的一批优秀电视剧看,中国社会科学院新闻传播研究所研究员时统宇认为,这些作品之所以取得成功,最重要的是内容上的“专业性”和对人心的追问。

在导演孔笙印象里,2015年可谓“新词”迭出,包括“互联网+”、IP、资本等接连出现。对于这些“新词”,孔笙表示,自己并不清楚它们的确切意

义,电视剧还是应该有好内容,要讲好故事,要做到真情实感。编剧高满堂谈到,中国电视剧目前在题材上、在气魄上都挤进了一个死胡同里面,并且争前恐后。一个有出息的作家应有更大的视野、更大的胸怀,关注中国乃至世界上发生的所有故事、所有题材。“我问每一个编剧,在你写作时,你是否哭过?你是否几天前为一个人物的命运牵肠挂肚?”在高满堂看来,现实情况并非如此,而是完全进入到了一个机械化的生产流程当中,如果长此以往不加改进,缺少胸怀和视野,对于电视剧创作而言弊大于利。

2015年网络自制剧呈现“井喷”态势,上半年网剧数量就接近2014年的总和。对于网络剧的大量出现和传播效应,作为网剧出身的制片人白一骢再次强调了内容的重要性。网络剧的创作应该对内容保有一颗敬畏之心。新媒体和传统媒体最大的不同在于,新媒体更多是主动选择内容,所以当用户主动去选择内容看的时候,吸引用户最核心的部分就是内容。不管我们做哪个领域,都应坚持以内容为主导,把内容做到最好,这样才能让自己的作品处在不败之地。对于网剧趣味、内容更多受到青年人主导的倾向,白一骢认为,“不要想那么多的热点、卖点,或许还能不由自主地作出好东西。”北京万合天宜创始人兼CEO范钧认为,互联网是海量节目,如果没有自己非常独到之处是抓不住观众的。“我们对故事的要求非常高,因为内容的核心就是故事,其他资源、制作、演员都可以用资金弥补,惟有讲述故事的方式、影响观众的方式,是需要精心打磨的。”