

弘扬现实主义创作精神研讨会发言选登

探索现实主义创作的有效路径

□王丹彦

青年医生

父母爱情

平凡的世界

坚持“以人民为中心”的创作导向,坚持以现实主义精神讲述中国故事,坚持探索现实主义创作的有效路径,是永远“在路上”的重要命题。近期举行的第30届中国电视剧“飞天奖”评奖与颁奖活动,先后共有400多频次的报道持续见诸各媒体平台,全国20家卫视重播了这一届以“高歌时代、致敬英雄”、“珍惜荣誉、服务人民”为主题的“飞天奖”颁奖典礼。通过媒体的广泛宣传,我们要向大众释放这样一个信号,即向着“有筋骨、有道德、有温度”的创作高峰攀登,一定能赢得广大观众和业界专家奉献的鲜花和掌声。“飞天奖”的评选就是要鼓励优秀作品、诚意作品、品质作品的创作与传播。在本届飞天奖的评选过程中,近两年现实题材创作探索的新成果成为最大亮点。这不仅表现在现实题材创作在贴近现实生活内容上有所拓展,而且表现在运用现实主义创作方法、提升现实主义审美品格等方面也迈上了新台阶。这些成果在当前影视创作竞争日益激烈、创作创新日益迫切、各种精神文化交流与交锋日益加速的现实语境下,对于有效避开创作创新中不时凸现的思想浅表化、题材同质化、文化品质平庸化、精神内涵匮乏化等问题的暗礁,对于探索当下影视创作的现实主义实现路径,有着多方面启示。

启示一:时空新发现。

坚持现实主义精神是中国文艺创作的重要传统。现实主义首先是一种创作姿态,就是创作者以一种时代担当的情怀,去真实记录社会生活、引领大众社会认知。现实主义更是一种创作方法,它要求不仅要善于感知和捕捉社会生活中人物的鲜活特质和故事脉络的节拍,更要在写实中表达对人物和故事的时代理解和对世界的整体认知,在真实再现典型人物、聚焦社会热点和记录国家集体记忆的叙事中,有新的时空发现。以本届飞天奖获奖作品《历史转折中的邓小平》为例,对伟人邓小平的塑造并没有停滞于原来的某种概念化理解上,而是真实还原了历史转折时期的邓小平作为“人”的多个侧面,把握住了人物在家庭生活与政治生活中不同的风格特点,叱咤风云又舐犊情深。还有获奖作品《父母爱情》,有别于以往的家庭情感伦理剧,它将“文革”前后军营中的爱情故

事原汁原味地还原于荧屏之上,作品在细节的处理方面十分细腻,多维度展现了主人公与家人、与孩子、与同事之间的故事,在人物关系的互动中塑造人物典型性格,静水深流又感悟生命。时空新发现,要求创作者秉持现实主义精神拓展时空的跨度,开掘故事的深度,超越生活表象,直抵生活本质,让观众在精神与思想“发现”的感佩中,引发情感的共鸣,从而助力影视创作中正确的历史观、民族观、生命观、文化观的意义探索,摆脱平庸化甚至洒狗血、拼颜值的低俗羁绊。

启示二:主题深演绎。

任何一部作品的主题演绎,都是考验其文化底蕴与艺术功力的关键所在。第30届电视剧飞天奖入围作品,在主题演绎方面出现了一些可喜的新苗头。例如用专业化文化品质破解主题浅表化问题。电视剧《青年医生》通过讲述52个急诊室的故事,探索了急诊室文化与医患关系等社会热点问题。电视剧《国家审计》利用12个故事生动再现了国家层面审计工作的六大职能。再例如电视剧《湄公河大案》《舰在亚丁湾》集中塑造中国军警的新时代形象,运用大量不为人知的第一手素材,生动刻画了“中国故事”的若干个“第一次”,让世界更了解中国,也让老百姓更增添了实现“中国梦”的自信心。可以说,专业化特质开掘与当下性问题破解为当下现实主义影视创作注入了强劲的内驱力与外助力。这些下功夫、拼实力的用心之作赢得了不同年龄层观众的口碑和赞誉。

启示三:难度细把握。

合理把握难度,是对我国社会转型期的特殊国情下创作主体能力的重要考量。深度主题立意的挖掘,必然触碰若干需要把握分寸尺度与效果的问题。难度的合理把握要求艺术创作者避免把社会负面的东西放大成社会主流的东西,避免社会极端情绪的产生,辩证地把握负面和正面社会现象的表达分寸。在讲述中国故事的过程中,对于难度的合理把握要求艺术创作者既要深入生活、情系民生,又不能在驱散虚无主义、个人主义、拜金主义等精神阴霾的使命上缺席;既要致力于揭示城乡的内情

踪迹,探察人生的冷暖深因,又不能任由还原生活真实的矛盾冲突与人性“渣滓”的边际不清,从而造成新的价值迷失和道德感破碎。人为放大叙事矛盾或跳跃现实生活逻辑,不但会迷失现实主义的创作初衷,更会损伤作品的内在品质。第30届飞天奖获奖剧目《平凡的世界》用朴实平凡的叙事,本色记录了一个时代的风貌和情状,它看上去并没有用浪漫的桥段、“高蹈的思想”、离奇的命运去抓人眼球,但是却在“小人物”的生活轨迹中,贯通了“大时代”的精神诉求,表现了回馈人们不懈理想追求的时代本质。

启示四:审美新表达。

审美表达是一个与时俱进的问题,观众的审美水准不容低估。由于电视剧相较于其他艺术载体而言,其特点在于演绎时间相对较长,内容的叙事线如果在一部剧中走简单化路线,缺乏触碰现实的复杂性、多面性和曲折性的匠心,就无法调动观众的收看欲望。过去,业内专家引领收视、引领剧评,然而伴随互联网的发展,网民通过网络极速扩展了自身的阅片量,并通过自媒体的形式加入到剧评写作的行列,广大观众的影视审美水平也在这些互动之中不断刷新。对于一线主创者而言,如果不能够自觉创新审美表达,为矛盾而矛盾的生搬硬凑,绝对是禁不起观众推敲的。而粗表的视听语言呈现,就是再有现实情怀、再有人文担当,也会事倍功半。现阶段电视剧创作对人物的立体塑造、叙事技巧、类型的多元化融合等方面都有了新的突破,剧情发展节奏在不断加快,人物心理轨迹的缝合针脚越来越密,戏剧化冲突的设置越来越考验主创团队的功力。

正视与破解当下电视剧创作生产中存在的各种工业化生产与快餐式问题,推进电视剧创作由数量大国向品质强国的迈进、由“高原”向“高峰”的攀升,需要进一步坚持和发扬现实主义创作精神。而探索时空新发现以强化创作的精神穿透力、通过主题深演绎以拓展创作的叙事感染力、用心于难度细把握以提升创作的社会影响力、致力于审美新表达以打磨创作的视听吸引力,这四个角度为当下电视剧的现实主义探索提供了更多的可能性和实效性。

评点

青年导演黄彦卓执导的话剧《那次奋不顾身的爱情》以喜剧的表现手法、嬉笑风趣的方式,讲述了一个悲伤、感人的故事。男主角名为周爱国,本生活于当下的中国,阴差阳错却穿越到抗日战争年代,身份角色一下子发生转换,他成为了爷爷周普元,与年轻时候的奶奶淑珍及他们要好的同学、朋友一起,展开了一段精彩离奇的历险之旅,留下刻骨铭心的传奇和回忆。

纵观全剧,剧情的关键冲突、矛盾之处在于,周爱国带着自己的认知,却以爷爷周普元的身份去演绎,而在当时,“奶奶”淑珍并未跟爷爷普元在一起,而是跟一位名叫王文学的同学相爱并准备私奔。周爱国对此很不解,想不通其中的缘由,一度认为王文学在欺骗淑珍的感情并最终将她抛弃,才让她最后和爷爷普元在一起。同时,他以普元的身份,多次或直接、或间接地表达二人最终没有在一起的结局,试图从中阻挠二人关系的进一步发展,此举令同样无法理解的王文学生气、愤怒。就在双方争执不休后没多久,日军的飞机又来轰炸了。淑珍、普元、文学、静怡几个好伙伴赶紧躲进了防空洞。淑珍突然想起自己十分重要的模型还在外面,想要取回,王文学不顾危险冲了出去,却再也没有回来。爱国至此才恍然大悟二人最终没在一起的原因,为自己对文学的所言所为深感悔恨。看着悲痛欲绝,却坚持为追寻二人的理想而远行的淑珍,周爱国大声呼喊:“你给我听好啦,你一定要好好照顾自己,你一定要保重,你放心吧,你的理想一定会实现的,你还会去美国,在那儿,你会遇到一个很爱很爱你的人,徐淑珍,你听到了吗,你们还会有一个孙子,他叫周爱国,他非常非常的爱你”。

剧中,周爱国知道了结局,却猜不透过程及缘由。假如说,人生本是一场说走就走的旅行,那么,在途中的人们,似乎总是迫不及待地想要知道事情的结果、故事的结局。但事实是,人生故事的结局是难以准确预测的。其次,不论结局如何,最精彩纷呈的部分,应是故事情节发展的过程。周爱国虽明知结局,却不知结局的缘由、其中的经过、背后的故事,因而在有机会演绎过去情节的过程中,无法避免地说错话、做错事。当他最终知晓结局背后的缘由和经过时,才恍然大悟,并为自己鲁莽的言行深感内疚,他的内心忏悔,实则肯定了独立于故事结局的过程本身,具备结局无法取代的价值,这份价值丝毫不亚于结局自身。

剧中有关这样一段台词让人印象深刻:“有些人,他来过又走了,一切又回到了最初的样子,剩下的,只是一份沉甸甸的回忆,任凭时光的打磨也不会让其黯淡。那些出现在年华里的人,无论爱情还是友情,都同样让人刻骨铭心,因为他们教会了你勇敢,教会了你坚强,教会了你当他们都不在的时候,不害怕,不迷茫……”是的,我们会遇上这样一些人。他们的到来让我们明白,自己原有为爱奋不顾身的勇气和与生俱来的能力。刚开始也许是不知或顾不上考虑结果,不论什么原因,只记得我们曾张开双臂、忘我地热情拥抱所爱。直到有一天,他们离开了。他们的离开,在岁月的洗礼、时间的沉淀中打磨出更明白的真相:假如有机会重来,不论结果如何,我们还是会选择“奋不顾身”。因为,“遇到爱”和“经历爱”本身,已是千金不换的人生财富。让人心刻骨铭心的,自然不只是爱情或友情,或者这样说,人和人之间的感情,往往以其自然状态存在和发展,常是无法轻易定性、枉自命名的。至于“所爱”,除了适用于人,自然还适用于所热爱的事与物,你总会遇到非做不可的事情,只因热爱便全情投入,这份“爱”便是缘起、原因,足以让有缘之人“奋不顾身”。

“奋不顾身的爱情”,实为启发的是对“生活”本身的“奋不顾身”:去想去的地方,做想做的事情,遇想遇的有缘人。我们有憧憬的远方,有想要抵达的理想之地,而通往目的地的旅途本身,自有值得欣赏的风景、足以回甘的价值。当我们有幸抵达理想之地,并不意味着寻宝的旅程自此结束,恰恰相反,这意味着下一段更精彩、崭新的旅程在等待着你去展开。如此一来,淋漓尽致、全情投入、潇洒无悔地生活,大概可理解为“奋不顾身的生活”。

观话剧《那次奋不顾身的爱情》

□严诗喆

值得「奋不顾身的」不只是爱情

广告

名家新作 欧阳昱近作 ..... 欧阳昱
关于欧阳昱的诗 ..... 沈浩波
诗坛百家(主持人:唐果)
庞培 陈俊子 李岩 超玉李 苑欢等
中国诗歌地理(燕赵七子·河北青年诗人小辑)
东篱 晴朗李果 北野 见君 李洁夫等
关注 海南诗群小辑 陈波来 乐冰 许燕影
坡度诗社小辑 余正斌 苗红军等
散文诗(主持人:邹岳汉) 阿金 陈劲松
耿林莽 张作梗 阿城 雨倾城 马亭华等
古韵新声(主持人:李勇)
本期人物 菊菊诗词新作 ..... 俞律
风雅百家 熊盛元 丁思深 洪君默 李葆国 周庆奎
李一信 朱宪华 车其磊 沈利斌 王海霞
中国当代诗词社团关注 居庸诗社
赵京京 张伯元 金水 张力夫 唐克强 孙书玉
高凉 凉山子 金锐
翰林阁·21世纪先锋诗词(第一辑)
莫真宝 独孤食肉兽 添雪斋 嘘堂 无以为名
品诗评潮 以诗言志书家录 以史为鉴月旦评 ..... 吕福忠
转折和流变,现代汉诗的整体检阅 那阳

诗潮
二〇一六年四月号 目录

滇池
二〇一六年第四期 目录

独特·精致·经典

卷首语
学习大师,读懂大师,成为大师 ..... 张庆国
观点
有小说的时代,才是诗意的时代 ..... 马原
文学五性 ..... 祝勇
少数民族写作的问题 ..... 刘大先
中篇小说
天坑(中篇小说) ..... 尹马
速溶咖啡(中篇小说) ..... 李发强
弦(中篇小说) ..... 马政
短篇小说
斯里兰卡(短篇小说) ..... 雷杰龙
赌性:一个传奇(短篇小说) ..... 黎小鸣
照片(短篇小说) ..... 半夏
沙湾街(短篇小说) ..... 马可
岛(短篇小说) ..... 田鸿飞
易芳(短篇小说) ..... 李少论
北站(短篇小说) ..... 阮王春
松竹兰梅图(短篇小说) ..... 杨友泉
偷水(短篇小说) ..... 余文飞

文坛纵横
贾平凹与当代小说文化多元化格局的形成 ..... 朱寿桐
后革命时期的革命历史叙事 ..... 林岗
不任性的灵魂 ..... 张新颖
小说译介与传播研究
韩少功在法国的译介与接受 ..... 高敏
骆英诗歌在法国的译介与解读 ..... 小佳
网络文学研究
网络小说入史与中国当代文学史价值取向的思考 ..... 唐石
论中国网络科幻小说 ..... 刘娟
论莫言《檀香刑》中的生命权力叙事 ..... 刘媛
柳青研究
邱华栋专辑 ..... 张爱玲
主持人的话 ..... 吴思
在历史中体验自我 ..... 刘慈欣
最初的出发 ..... 陈村
论邱华栋的历史小说 ..... 刘慈欣
20世纪中国文学视野中的《创业史》研究 ..... 周海婴
文学何为与柳青文学创作的启示 ..... 韩少功
论《创业史》的革命叙事与“陌生化”效果 ..... 陈村
文学视界
新世紀贵州小说的主题景观 ..... 胡小燕
云南当代小说中的乌托邦意愿 ..... 颜永水
海外华人小说研究
“拆解殖民后果”:张贵兴小说的雨林文明书写 ..... 刘玉霞
台湾《现代文学》作家作品的身份认同和文化认同 ..... 贾丽娟
台湾《现代文学》作家作品的身份认同和文化认同 ..... 徐英春

近年来,有关单位和读者反映,有人冒用本刊名义征集稿件。本刊声明如下:
1.本刊未设立其他采编点或分支机构,也未委托任何单位或个人编辑出版《小说评论》杂志;
2.本刊唯一办公地址为西安市建国路83号,联系电话为029-87428615/
87428476;
3.本刊投稿信箱已改为xsp11985@vip.163.com,原xsp11985@163.com,联系电话为029-87428615/
87428476;
4.本刊对冒用本刊名义进行收费和征集稿件的单位和个人将保留起诉权利。
敬请广大作者和读者注意,谨防上当受骗。本刊将依法追究侵权者的法律责任。
特此声明

小说评论
二〇一六年第二期要目

小说月报

2016年第3期目录
总第435期

中篇小说
北地爱情 ..... 邵丽
小包袱 ..... 葛水平
告密者 ..... 鸿琳
场景 ..... 张惠雯
和影子赛跑的人 ..... 杨仕芳
短篇小说
Silent Night ..... 白先勇
万用表 ..... 苏童
畜生 ..... 麦家
云柜 ..... 邱华栋
久别 ..... 走郁
草木爱情 ..... 寒郁
开放叙事
甲胺磷 ..... 学群
封二专题
作家现在时:迟子建
邮发代号6-38 定价10.00元

地址:云南省昆明市呈贡新区市级行政中心7号楼北楼市文联
邮编:650500,邮发代号:64-9,电话:0871-63313659/63376805
滇池文学网:www.dchwx.com,电子邮箱:dianchiyk@163.com