

影视观察

现实主义的激情和光芒

——观近年写实题材电视剧

张建安

近年来,现实题材电视剧佳作频出,积极现实主义理念构成创作主旋律。它们或以纪实镜头表现百年来党领导人民进行的波澜壮阔的伟大斗争,再现革命历史人物的英雄群像;或以平民化视角叙说一个特殊时段的社会变迁,反映老百姓的跌宕起伏的人生;或以写实手法记录当下现实生活,讲述人民改造现实的动人故事,表达了人民群众的美好愿景。这些作品,以激情奋进作为坚定的艺术选择,给人们带来无限的希望与动力。

纪实手法,致敬革命理想

电视剧《觉醒年代》以1915年《青年杂志》问世到1921年《新青年》成为中国共产党机关刊物为贯穿,展现了从新文化运动、五四运动到中国共产党成立这段波澜壮阔的历史,讲述了觉醒年代社会风情和百态人生,是首部全景式展现建党进程的电视剧。该剧描绘了陈独秀、李大钊、毛泽东、周恩来等人物群像,也贯穿讲述了新文化运动、五四运动、中国共产党成立等多个大事件。可以说,这部作品是电视艺术工作者真诚地向一百年前的中国最优秀的年轻人致敬,也使当代更多年轻人警醒,启发他们对民族未来进行思考,增强他们的责任和担当意识。导演在创作过程中,尽量做到历史人物“不虚”“不拘”。“不虚”就是对基本史实的尊重,“不拘”是在具体人物塑造过程中要发挥想象和创造,使主题更鲜明,人物更光彩。电视剧正是在以真实历史为依托的基础上,以“不虚”和“不拘”作为辩证统一的创作理念,使《觉醒年代》成为一部真实、生动、工整的艺术作品,较好地处理了真实历史事件与影视化之间的平衡关系。

《理想照耀中国》探索了献礼剧的多种创新方式,编剧采用40个短剧构成一部完整的剧集,故事的年代分为“革命时期、建设时期、改革时期、复兴时期”四个阶段。该剧以人物系列短剧的形式呈现,记录中国共产党成立一百年来共产党人用理想和信念托起整个中华民族伟大复兴的感人故事。该剧用非常贴近老百姓的视角去讲平凡年代的生活激情和理想,让观众体会到理想精神和典型人物的民生性、日常性和亲切性,激发观众共情。整部剧讲述了中国共产党各个历史时期的40个人物故事,选取的都是中国

年轻人的先进代表,是党和国家重要历史瞬间的参与者,他们具备照耀他人的能量,是有理想信念的追梦人,从而展现人民为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗的精神风貌,把中国共产党的精神之魂以艺术的形式传达给年轻一代,让理想之光成为照亮青年人前行的精神灯塔。40个分集就是40次创新,现实主义、意识流、散文化、一镜到底等艺术手段,差不多都有尝试。尤其是象征手法的使用,凝练和诗化的镜头变化,让该电视剧具有电影般的精致感。

平民视角,叙说社会变迁

从不同角度切入书写时代变迁,描摹社会万象,通过普通百姓的喜怒哀乐和柴米油盐展现普通人不平凡的精神品格,有人间“烟火味”,很接地气。

电视剧《人世间》改编自梁晓声“茅盾文学奖”获奖同名小说,以上世纪70年代末中国北方城市里一个平民社区“光字片”周家三兄妹的生活轨迹为故事脉络,多角度、多方位、多层次地描写了中国社会的巨大变迁和百姓生活的跌宕起伏,呈现了一部中国家庭变迁的生活史诗。编剧对当代中国人的情感和家庭观念有深刻的认识,通过影视化后的《人世间》,向现实主义致敬,向40多年来在中国改革开放中添砖加瓦的各类人物致敬,尤其向坚韧、普通又善良的人致敬。《澳门人家》讲述的是普通人视角下的家国情怀。

《澳门人家》故事的讲述始于1985年,终于1999年澳门回归,聚焦十多年时间里居住在三湾斜街上的梁记饼店的命运运动荡起伏。梁家经历梁老爷子病重、大孙子患重疾、祖宅被迫变卖等变故,这些都是澳门杏仁饼业在小规模作坊和金融危机中,小人物命运挣扎中最真实的呈现。同时,《澳门人家》通过梁家大屋易主后复归梁家的象征性手法,传递着澳门这座“大屋”重新回到祖国怀抱的深刻内涵。

同类题材的佳作还有,如《情满四合院》通过塑造北京四合院里的平民人物群像,彰显了小人物的美善品格和情怀担当;《装台》刻画了普通劳动者的淳朴本真与自强自立,让小人物身上“由里而外地散发生气”,表现了在社会舞台上人与人之间“互相装台”的精神内涵。

切入热点,聚焦现实改革

面对社会热点和民生痛点提取素材

进行创作,切入工业、农业、住房、教育、医疗等行业,表现行业性、公共性、大众化的困惑与焦虑,排遣疏导或抚慰心灵,实现现实和精神的突围。

《大博弈》讲述国企改革的故事,真实展现了中国制造的真实模样、中国企业家的精神面貌,是一部现实主义题材佳作,呈现了导演一以贯之地发扬“剧情考究、质感真实”的风格。该剧讲述了几代人波澜壮阔的奋斗史,体现了中国制造业在市场经济时代全新考验下,把握时代脉搏勇于创新 and 发展的精神。面对资本市场的冲击,企业家们皆以国家民族为重坚守本心,为中国制造业走向世界开辟了新道路。该剧立意高远,视野开阔,剧情波澜起伏,迂回曲折,惊心动魄,精彩纷呈。

《山海情》讲述了20世纪90年代以来,西海固人民和干部们响应国家扶贫政策的号召,完成易地搬迁,在福建的对口帮扶下,通过辛勤劳动和不懈探索,将飞沙走石的“干沙滩”建设成寸土寸金的“金沙滩”的故事。剧中的人物在时代变迁中,心怀热望,虽历经千辛万苦,依然阳光向上。

《心居》以“房”为起点,围绕姑嫂关系的主轴扩写时代生活,引发观众对家庭关系、生活态度、人生选择等话题的兴趣和思考。该剧直面当代生活中人们广为焦虑的住房问题,在揭示由房子所折射出的不同人的复杂心理和情感纠葛的同时,努力去化解矛盾、疏导情绪、排解纠结,传达出“此心安处是吾乡”的生活哲理。

《理想之城》以建筑行业为背景,紧扣职场人物的进阶和逆袭这一脉络展开剧情,讲述了造价师苏筱因合作方推诿事件而被迫离职后,机缘巧合下进入赢海集团子公司天成建筑,在高压又精细的造价工作中,即使面对公司内部的暗流涌动和天科建筑经济师夏明的强劲挑战,她依旧秉持着“造价表的干净就是工程的干净”的职业信念,在一次次的激烈竞标中脱颖而出,也在一次次的斗智斗勇中经历职场的历练和洗礼,终于迎来事业的高光时刻和对人生理想的新感悟。

以上电视剧无不具有鲜明的时代特征,它们真实再现了“典型环境中的典型人物”,因而受到广大观众的热烈欢迎。创作者深入人民群众、了解百姓的真实生活,感知百姓的喜怒哀乐,通过细腻的内容和精彩的细节感染人,通过正确的价值观引导人,具有深沉的情感力量和隽永的艺术魅力。

粉墨登场

都市霓虹映亮花鼓田野

王小云

在人们的印象中,花鼓戏诞生于田间地头,它的一个显著特点就是接地气、有着浓郁的泥土气息。花鼓戏的代表之作《刘海砍樵》《打铜锣》《补锅》等,都是裹着浓浓的泥土芬芳而绽放的戏剧花蕾。然而大型现代零陵花鼓戏《走啰行啰》让人们对花鼓戏的常规印象有了新的突破。它讲述的是都市中的凡人小事。都市生活的快节奏,都市的灯红酒绿,都市的高大建筑下的渺小人物,是构成这台戏的艺术元素。这台戏以都市的“洋气”取代了花鼓戏常见的“土气”。这是编导的一次有意识的尝试。尝试中不避挑战,挑战中不吝创新,因而这台戏给人的感觉,是用都市的亮丽照亮了花鼓戏的田野,让人耳目一新。

编剧殷婷把镜头对准现代都市中的快递小哥,但只是以快递小哥为代表,写一群都市生活中最平凡最普通的人。通过两组人物(有钱的姜老太太、郑美丽、张志强夫妇,以及没钱的男主角吴有用、小马和林花)间发生的一段温情的都市情感故事,表达“什么是幸福”的思考。

用强烈的戏剧冲突构建剧本是创作手段之一,但外在冲突的设计其实只是为人物情感的喷发提供契机。而在日常生活中,普通人往往过的是平凡无奇的生活,其实并没有那么强烈的戏剧冲突,这才更接近生活的真实。如何在故事上吸引观众,将一个并不离奇的故事讲得生动,就要在情感中找到认可点、共鸣点,在细节中挖掘精彩处。《走啰行啰》通过人们共通的情感和细节的精心营造,讲好平凡人的不平凡,讲好普通生活的不普通。

导演李蕾毕业于中央戏剧学院戏剧影视导演系,已有多部作品获奖,导演经验十分丰富,对剧本处理有许多匠心独运的地方。一是充分调动各种艺术手段,在舞美灯光服装等方面,营造出都市特有的活力,诗化生活。二是深挖剧本,剖析人物、提炼主题。在一些表演上呈现出载歌载舞的音乐都市剧风格,如一股清新的溪流,带给观众愉悦的审美。

作曲李海明是零陵花鼓戏的本土音乐家,对花鼓戏的音乐设计十分娴熟和拿手。分析剧本之后,他认为剧本

所表现的生活充满活力,轻喜剧气息浓郁,在音乐的整体设计上以轻松明快、活泼向上为主基调。全剧以零陵花鼓戏音乐为素材,设计贯穿全剧的主题音乐,并根据剧情的发展和需要,以不同形式的音乐语汇将这一主题音乐反复呈现,使观众不断加深印象。其次,该剧表现的是新时代都市题材,在人物音乐形象设计上除了个性突出外,还具有强烈的时代感,剧中人的唱腔在保持原花鼓戏声腔特色的同时,还根据剧情的需要和人物的内心变化在旋律运行及板式转换上有较大的变化和突破,对中心重点唱段的设计,旋律流畅、优美动听且富有激情,该剧还运用大量的群众载歌载舞场面,在音乐设计上采用零陵花鼓戏音乐最具特色、旋律欢快节奏跳跃的走场牌子曲牌来改编,使剧中表演既活泼富有动感又有极强的地方戏曲特色,给观众以独具特色美的享受。

舞美设计是这台戏的一大亮点。设计师曾昭茂曾多次获得舞美设计奖项,在这台戏中,他抓住都市高楼大厦和灯火繁华的特点,布景设计高大简约,留下都市高大空旷的空间想象;素描似的霓虹灯、划亮的线条,既体现出万家灯火的璀璨,又体现出高大的都市空间。在这样的空间描述下,故事里的人物显得何渺小。正是这些都市的小人物,在创造平凡中的伟大,舞美设计十分贴切地呈现出了这一符合戏剧主题的象征意味。

演出单位永州零陵花鼓戏剧团有着优良的演出传统。主演胡晓军、吕云娥、陈秋秋的表演让人们刮目相看。正如剧名所言,走啰行啰,在所有演职人员的共同努力下,零陵花鼓戏走在路上。

大型现代零陵花鼓戏《走啰行啰》剧照。

艺苑杂谈

画布里的“记忆深处”

唐亮作品《记忆深处》120x160cm 2018年

唐亮

随着经济社会的快速发展,城市中的高楼大厦崛起,而在城市一角,仍有一部分老旧建筑独自经营,守着过往岁月的记忆。作为一名青年画家,我在这城市的街角默默地用画笔记录着城市建设发展之中所产生的新旧事物更替变迁造成的特殊城市面貌。这一特殊景象以老旧建筑为主,既在城市一角守着上世纪七八十年代的记忆,又伴随着现代城市的发展变迁而涌现出新的生活元素和精神风貌。

一个人,一支画笔,一部单反相机……我常徒步穿行于城市的街角深巷,目之所及,从不留恋繁华绮丽,而将取材视角聚焦于老城街区,以更具变迁的新旧建筑为描绘对象,在创作中探索点、线、面的独特艺术构成。在我的创作中,角度不同、高矮各异的新旧建筑外墙构成了作品中“面”的元素。针对这一元素,我选择以灰、白色彩为主要色调,通过细微的冷暖对比来传达不同的色温和强度。这种细腻的表达,使得观者的视觉能够在画面上进行自然调和,也使得画面的色彩层次更加分明。

在我的作品中,老城街区中略带歪斜的电线杆、交织缠绕的电线,规整又各界的防盗网,构成了画面中“线”的元素,我们熟悉的生活点滴倒映在其

中充当了“点”的角色,这些物化的点、线、面形态建构了作品独特的艺术特色。为营造画面的韵律情致与精神氛围,我常常反复分析和思考各元素间的比重及相互配合,既力求仔细推算和精心编排下的独特作品面貌,又追求灵感迸发下的偶然天成。

细读画面,其中并没有过多的装饰,而生活中触目皆是防盗网、电线和三点跳跃的色彩就是画面最好的装饰元素。我认为,这去除一切装饰的简洁形式既是现实生活的内在韵律,又隐喻了栖息在记忆深处质朴的生活情感,而我所追求的这种“简洁形式”,也赋予了作品独立的艺术价值。

作为一名80后,我是个念旧的人,眷恋着记忆深处实实在在的人情味。作为一名画家,我是一位修行者,油画之于我不仅是从事的职业,更是我的生命。我希望用画笔记录社会生活的点滴进程,表现民众朴实勤劳的起居劳作和淳厚朴素的生活态度。这样的态度,是普通人最平凡的日常,更是普通人最不平凡的所在。我也希望用油画语言质朴地描绘城市的发展变迁,于细腻中诉说城市建设艰辛历程,于瞬间留存记忆深处的温馨回响,以扎根生活土壤的艺术创作,以平凡中见伟大、朴实中见深情的方式,诗意地抒写家国情怀与时代精神。

音乐咖啡

向阳光

歌曲《青青子衿》是岳阳人才兴市战略“四海揽才”工程的形象宣传歌曲。歌曲具有浓厚民族色彩,以亲切、温馨的情绪切入,采用借古喻今的创作方法,表达岳阳欢迎全国各行各业的青年才俊来安家立业、追逐梦想。

“青青子衿”,出自《诗经·郑风·子衿》,原表思念有情人(或友人)。

歌曲《青青子衿》的美学意蕴

后曹操在《短歌行》中借用此句,表达对贤才的渴求之情。在这首歌里,作者也借来表达岳阳对人才渴望的心情;四方求贤才,建设新岳阳。

《青青子衿》的歌词有两段,由岳阳市委组织部、宣传部共同组织创作。第一段歌词的前半部分,用岳阳极具代表性的事物:云梦,“用一片天的湛蓝,助你展翅乘风”;汨罗江,“用一条江的清波,伴你心灵律动”,展现岳阳厚重灿烂的文化,是一个有历史故事的家园。洞庭湖,“用一望湖的浩淼,载你无边风景”;岳阳楼,“用一座楼的颜色,染你青春火红”,凸显大美岳阳,水域辽阔,烟波浩淼,一望无垠,风光旖旎,令人陶醉。第二段歌词的前半部分中,高山依雪青松,梧桐引歇金凤,季节成就果实,花朵亲吻蜜蜂。笑的脸庞胜似姐妹弟兄,城的温度铸梦人生彩虹,这些语言文字,简单易懂,直接纯粹。歌词

中,“青青子衿,悠悠我心。不此不彼,其乐融融。”“青青子衿,悠悠我心。执子之手,与子同行。”反复出现,借古喻今,巧妙衍生,起到了画龙点睛的作用,凸显出对才子贤士的企盼与期望。

《青青子衿》由岳阳市音乐家协会主席、作曲家朱方红作曲,按照传统民谣的风格特点,采用传统民歌的音乐元素,借此为动机,进行展衍变化,以校园歌谣的形式呈现。歌曲为F大调,6/8拍子,中速,是不带再现的二部曲式结构;A+B,全曲音域为11度范围,歌曲为宫调式。主歌部分节奏轻快、跳跃,宛如波浪,一浪赶过一浪,旋律优美、动听,富有弹性,极具青春活力。副歌部分起唱音(1)的音程,提高八度,情绪比主部主题更为激动。“青青子衿,悠悠我心”反复叙述吟唱。其旋律明亮、短小、抒情,具有强烈的民族风格。动感的旋律,

明快的节奏,音乐上充满了抒情性,音乐语言简洁、清晰、朴素、生动、真切,富有诗情画意,具有浑然天成的校园民谣风格,大调色彩,调性丰富。曲作者的思绪连绵不断,情感自然流露,极具真情实感。

词曲作家们邀请“中国好声音”流行演唱女歌手张任旻、校园民谣男歌手蔡明松及校园多个青少年学子共同进行二度演唱创作,通过精彩演绎,与现代观众产生共鸣。歌曲首先由三位童声开唱“青青子衿,悠悠我心”,童声稚气,天真烂漫。接着,女、男主唱深情演绎,歌声清亮、质朴、亲切,音色甜美,悦耳动听。然后所有青少年学子共同歌唱,美妙的旋律与绮丽的景色相融合,给人以高度的音乐艺术美的享受。最后艺术性地加了一个尾声——童声合唱歌谣主题,以此收束全曲。这样使《青青子衿》首尾呼应,结构完整,凸显主题,高度统一。