

“开年第一剧”《狂飙》主创接受《工人日报》专访,畅谈现实主义创作——

“生产爆款如果有诀窍,那一定是认真”

阅读提示

“开年第一剧”《狂飙》直面社会现实,于矛盾中挖掘正能量,既有生动真实的生活细节,又有气势豪迈的历史叙事。除《狂飙》外,《大考》《我们这十年》《山河锦绣》《县委大院》等现实主义佳作从不同维度,共同勾勒新时代中国发展变化的壮丽图景。

律制度的空子,加上彼时权力寻租,身居高位者甘愿为其充当“保护伞”,才得以发展壮大,直至称霸一方。

扫黑除恶与市井民生密切相关。对于这些社会现实中的矛盾问题,《狂飙》不避讳,敢直面。徐纪周坦言,剧中的一些经典桥段,例如将放高利贷以在网上卖酒的方式包装成正常生意、强迫还不起高利贷的经营者献血等,都来源于调研采访中获得的真实案例。

显而易见,《狂飙》并未沉迷于矛盾本身,而是从矛盾中挖掘正能量情感内容,安欣的初心不改、教育整顿指导组的利剑高扬,都为观众带来了精神抚慰与情感激励。

“现实主义创作从商业上说不难,但能造就《狂飙》这样的作品并不容易。《狂飙》不仅表现黑恶,还详述了黑恶是如何形成的,揭露出复杂的人性;不仅关注‘扫’的力度,更突出‘扫’的难度。”徐康表示,立足于真实的人性逻辑和社会逻辑,才是现实主义创作的本质要求。

立足生活,于历史磅礴中掀起时代浪花

《狂飙》选取2000年、2006年、2021年三个时间节点,采用正叙与倒叙交叉的手法,表现时代变迁下的社会图景。作为一部时间跨度长达20余年的剧集,如何让每一个时间节点下发生的故事都真实可感,又将其汇集于时代的洪流中加以呈现,让人物有血肉、有成长曲线和心路历程,是《狂飙》在叙事中需要完成的课题。而剧集也以逼真的布

景、高度的细节还原、演员精湛的演技交出了答卷。

对于拍摄取景为何选在广东江门等地,徐纪周解释,这些城市既有高速发展的区域,又因为是华侨城市,很多建筑保留了原始古旧的风貌,与京海甚为贴合。徐康则用一句话表达了对艺术细节精益求精的态度:“只有当观众相信这是2000年的菜市场的时候,高启强在菜市场里的一举一动才是令人信服的。”

将微观细节填充于宏观叙事,现实主义剧作将更加丰满,而对历史进程本身的把握和描绘,方能赋予作品鲜明的时代质感和厚重的史诗属性。以《狂飙》为例,两位主创在现场多次提及,真实的“有伞必打,有黑必扫”的疾风骤雨,是创作的最大底气。

和《狂飙》一样,近年来的现实主义佳作,多尝试于磅礴历史中,掀起一朵时代的浪花。《大考》以新冠疫情和洪灾背景下如何保障高考为题材,反映举国上下为高考公平而付出的巨大努力;《我们这十年》以小切口展现大时代,社会在共同富裕和公平正义方面的巨大变迁……

用心用力讲好中国故事

同名书籍卖断货,《孙子兵法》销量一度

同比增长近60倍,拍摄地的猪脚面馆一座难求,旧厂街打卡游客络绎不绝。

对于频繁生产出“爆款”剧集的诀窍,徐康表示,“最重要的是认真。”主创、剧本、演员、制作、宣发任何一个环节都容不得马虎,当下以为取巧的地方,一定会在后续的某一时刻造成影响。”

在北京电影学院党委副书记、副校长胡智锋看来,讲好中国故事,需要用心、用力、用情,“推进新时代题材电视剧向着温暖现实主义的更高的状态迈进,要站在人民对美好生活无限追求向往的高度来回观现实问题。”

“现实主义创作既要洞察时代发展的生机与活力,见证世道人心向善向上的主流趋势,又能以冷峻、客观的目光观察生活中的案例,在富有情感温度和社会温度的同时体现出创作的力度和锐度,具备对现实心灵的震撼力。”中国广播电视社会组织联合会副会长李京盛说。

纵观《狂飙》《大考》《我们这十年》《山河锦绣》《县委大院》等作品,业内专家认为,优质现实题材作品与时代同频共振、相向而行,既依托社会现实筑牢根基,又运用艺术方式精心打磨,最终呈现出社会之貌、时代之变。

“这些作品的共性是具有真实的生活细节、精湛的艺术细节、精彩的典型人物。”中国文艺评论家协会新媒体委员会秘书长胡建礼表示。

扫二维码
查看更多相关内容

现实题材作品如何观照现实 5

石家庄丝弦艺术陈列馆开馆

河北省石家庄丝弦艺术陈列馆在河北省石家庄丝弦剧院建成开馆。石家庄丝弦是河北省特有的古老剧种,也是全国稀有的地方戏曲声腔剧种,2006年入选首批国家级非物质文化遗产名录。新华社发(陈其保摄)

G 视线

走近大唐不夜城的“不倒翁”

本报记者 毛浓曦 本报通讯员 李江波

初春的傍晚,西安大唐不夜城表演区。“不倒翁小姐姐”冯佳晨和往常一样,经过1个小时的化妆,穿上近两米长的演出服,脚蹬翘头履,头戴发饰,在工作人员的帮助下,用布带将双腿固定在250公斤重的半圆形金属道具的支撑铁架上,然后扣好安全绳,罩上裙裾。

音乐响起,冯佳晨和“不倒翁小哥哥”开始表演,引得现场观众一片欢呼。西安姑娘冯佳晨2018年大学毕业后成为西安曲江文旅股份有限公司演艺管理中心的一名演员。第二年曲江文旅公司在大唐不夜城街区推出“不倒翁”行为艺术表演,她成为百里挑一饰演“不倒翁小姐姐”的首批演员。

“不倒翁”表演不仅仅是街边的行为艺术,还是一种传播传统文化的形式。冯佳晨白天排练,晚上演出,道具上固定腰部的是根6~7厘米宽的“铁腰带”,“不倒翁”优美飘逸的动作要靠演员的腰部发力来完成,一场15分钟的演出下来,她总是累得汗流浃背。演出不久,腰腹、大腿和膀上都被铁支架磨得淤青。

“疼痛算不了什么,一定要把表演做到极致!”冯佳晨边琢磨边尝试用腰腹发力摇摆,一遍两遍三遍,熟能生巧,随着摇摆动作逐渐自然流畅,她在演出中增加了一些古典舞蹈动作,让演出效果锦上添花,尤其是“把手给我”和观众一起互动将演出推向了高潮。“不倒翁”行为艺术表演很快就成了“西安网红”打卡地。

现今,除了“不倒翁”行为艺术表演外,多才多艺的冯佳晨身兼多“职”。作为“陕西文旅推荐大使”“陕西好青年”“陕西好网民”,她走进街头巷尾,利用视频直播推介陕西文旅特色。她还利用自身的“流量”和影响力,参与“帮助阎良瓜农销售甜瓜”“走基层参与惠民演出”等公益活动。

“作为一名文旅人,不能被一时的‘爆红’冲昏头脑,趁年轻还得再拼一把,专注本职,让世人知道历史文化也能玩得更多活更新鲜更精彩。”冯佳晨说。

第四届“梨花杯”全国青少年戏曲教育成果展演花开四地

本报讯(记者苏墨)日前,记者从文化和旅游部获悉,第四届“梨花杯”全国青少年戏曲教育成果展演(以下简称成果展演)于4月14日至5月18日举行,在北京、南京、武汉、济南四地开展。

成果展演通过各省级文化和旅游部门初评推荐,共收到222个学生节目,其中戏曲表演京剧昆剧63个节目、戏曲表演地方戏少年组69个节目、戏曲表演地方戏青年组57个节目、戏曲器乐演奏组33个节目,涵盖48个戏曲剧种,涉及戏曲表演和戏曲器乐伴奏两个专业类别。此外,各省推荐30名教师参选节目,各院校推荐62篇戏曲专业教育类参选论文。

经过终评,共有84个学生节目入选本次展演活动,涉及27个剧种,其中京剧24个,占入选节目的29%。其他剧种26个,占入选节目的71%,均为各地特色剧种。

据悉,相较往届,本届“梨花杯”成果首次将戏曲器乐伴奏专业纳入展演范围;首次纳入教师示范课展示和教师表演展示;首次面向全国范围内征集戏曲教育类论文并于展演期间举办戏曲教育教研研讨会;首次在评选阶段设立基本功“绝活儿”、特色曲牌等评审考察内容;首次加强戏曲基本功训练和学生专业基础能力的全面培养。

“光合”影视人才扶持计划作品陆续上线

本报讯(记者苏墨)正午阳光“光合”影视人才扶持计划选出的8部作品正在腾讯视频陆续上线。

首届“光合”影视人才扶持计划是由正午阳光独家发起、腾讯视频独播的优秀短片扶持计划。正午阳光在3个多月的时间里共收到684个团队或个人投递的作品。作品类型包罗万象,充分展现了影视爱好者与从业者无穷的创造力。

在他们中,有尚在求学的大学生,从繁忙的学业中挤出时间来完成梦想;有优秀的作家编剧,以专业的文笔描绘斑斓的影像世界;也有业余爱好者,从未接触过影视行业但怀揣炙热的影视梦,更不乏装备齐全的影视团队和专业人员,希望借此机会创作出真正属于自己的作品;甚至有的团队人员为了参与“光合”计划而辞掉了本职工作。

历时1年多的筛选与复审,12个团队进入拍摄阶段。8部短片涵盖青春校园、志怪、科幻、文艺、悬疑、亲情、伦理、古装等类型。首周上线的作品中,《柜子》与《失衡》既有超现实的夸张,又有扎根于生活的真实细节,而讲述算命先生与不速之客斗智斗勇的《神算》则颇具悬疑色彩。

陆续上线的作品还有取材自唐人小说《酉阳杂俎》的志怪题材古装短片《松间明月》,以及全程只有一个演员出演的《拉黑结界》,这些短片都极具风格化,多维度探索影像的表达方式和艺术手法,给予影像更多的解读空间。

在当下的影视行业复苏阶段,腾讯视频与正午阳光一起推动8部作品的展映,探索影视精品内容,助力影视人才成长,为影视界输送了新鲜血液。

以“钧”为媒推动文旅融合发展

右图4月12日,游客在禹州市神垕古镇观赏展出的钧瓷作品。

上图4月12日,在禹州市神垕古镇一家钧瓷企业,一位员工为钧瓷素胎上色。

河南省禹州市神垕古镇是国家级非遗项目“钧瓷烧制技艺”的发源地。近年来,禹州市神垕古镇依托钧瓷产业优势,开发钧瓷旅游产品,打造了一批具有非遗文化特色的研学游场所,提升游客参与度,促进当地文旅产业融合发展。

新华社发(牛书培摄)

G 艺评

动人春色不须多

陈俊宇

树被种植在路旁时总会被修理,有道理和没道理的修理。

大树被削下时留下大疤痕,大树要花若干年的时间自行修理,粗糙的树皮慢慢愈合,将断面包起来,最后形成一个起伏的山丘,将伤痕放到树的内里,也是心事不欲对人言。

蔡皋重复了一遍,心事不欲对人言。

许知远追问,是看不出这些伤口的痕迹好还是看得出来好?

蔡皋回道,看得出对他人来说会伤感,树也不乐意,树的本能就是把自己长直……好几十年前,年过七旬的“绘本奶奶”蔡皋出了一本附有插图的散文集《一苑两水一苑禾》,专门有一篇《看懂树事》,还画了那棵有伤痕的树。

在今年的第七季《十三邀》第一集中,许知远去往长沙,在蔡皋所住的小区院子里,

见到了,还抱了抱旁边那棵曾被砍断如今又长直了的树。

“它当年被锯掉的部分,断口已经被树皮包裹,看不出原来伤口的样子,生命如此强盛地成长的能力真是让人震撼……”蔡皋还写道,人把这些树事看懂了的时候,就明白一件事,什么都在记录,什么都活在当下,也活在历史里。

从一名小学教师到出版社做童书编辑,一直利用业余时间从事美术创作的蔡皋,有不少作品享誉世界。30年前,她凭借作品《荒原孤鹤》摘得国际插画界奥斯卡“BIB金苹果奖”,是中国获此奖的第一人。她的作品《桃花源记》还入选了日本小学6年级语文教材。去年底,因在中外儿童文学交流、推广和发展等领域做出了卓越贡献,蔡皋获得了陈伯吹国际儿童文学奖“特别贡献奖”。

拜访蔡皋前,许知远去看了九旬老人钟叔河,老人家已经身体左侧瘫痪。蔡皋给钟叔河的书《学其短》配了插图。一向“我口

说我心”的钟先生说,蔡皋对于小孩子的天真烂漫、对于花草草、对于动物植物寄托了感情,有一种爱心。她不是专门学画画的,但是她的笔墨还是有点趣味……

当问及家里什么位置最为喜欢?蔡皋答说,阳台。每天看见花开,情绪就很好。

又补充了一句,动人春色不须多。

这句是出自宋代诗人王安石的《咏石榴花》。初读想来,最让你动容的春色,绝不是姹紫嫣红,倒可能是一缕春风、一树花开、一泓春水……细细琢磨,应该也有这样一层哲思:人生能够把少数事情做到极致,就已经足够。

《十三邀》上一季时,许知远曾同钟叔河有过深谈,再次面对面,他依旧带着困惑,“人怎么去面对一个总是让你陷入无力的世界呢?”

钟先生告诉他,我们都是无力的,作为人、作为每一个个体,都是不完美的……眼光要看得长远,尽量使你的作品,能够比较久地存在下去,努力把自己的节目做好,把

你的文章写好……你把你的专业搞好吧。

这样看来,是不会有异曲同工之处呢?把自己事情做好,做出价值来。绘画的蔡皋如此,编订和主持出版“走向世界”丛书的钟叔河亦如此。

许知远如此写钟叔河,“他的文章与思想,谈不上多么杰出,却有种种难得的常识感,在经历如此动荡的那代人中,这常识就像是宝石。”

许知远如此形容蔡皋,“好像躲在自己小岛上,种种这个种种那个,画会儿,然后练一身绝世武功,顺便给别人治病。那些江湖人士来到这儿疗伤,她给熬一碗忘忧水。”

宝石、忘忧水,都是弥足珍贵之物,是走过了人生沟沟坎坎、历经岁月沉淀洗礼的结晶。就说蔡皋,她是把那些“心事不欲对人言”的伤痕自我内化,作品才会如此纯粹童真充满生命力吧。

哪怕被锯过,树依然会长直。我们也应走出无力感,去做具体的事。