

2024上半年国产剧集观察——

描绘生活百态 彰显时代精神

□ 胡祥

2024年以来,国产剧集坚持主题化创作与多元化创作并重,注重从时代的变化发展中捕捉故事、塑造人物,强化在题材、内容、手法上的全方位创新,现实题材创作绽放荧屏,优秀作品频频出圈,国产剧集的思想性、艺术性进一步提升。

电视剧《追风者》海报

百态。《大江大河之岁月如歌》围绕宋运辉等4个年轻人的成长、创业经历,讲述上世纪90年代普通人在改革开放浪潮中曲折前进的故事。

二是更注重穿透生活的表象,既不回避矛盾,敢于触及问题根本症结,又用温暖的笔触传递普通人面对困难的积极乐观态度,体现人文关怀。《如果奔跑是我的人生》讲述两个普通家庭因车祸而遭遇生活逆境,但最终他们以不同姿态重新站了起来。《烟火人家》中,不同年龄段女性面对婚恋和家庭生活中的问题与困惑彼此支撑、共同成长。《玫瑰的故事》塑造了黄亦玫、苏更生、姜雪琼等独立自主的当代女性形象,编织出一部精彩的女性成长史。《谢谢你温暖我》用“渐冻症”患者案例展开对生命意义与人性光辉的温情探讨。这些作品紧扣现实生活,既有点又有泪点,引发观众共鸣。

渐回归到行业和职场,进行更深入的开掘。

三是古装剧创作的正剧化倾向更加明显,作品突破围绕宫廷权谋和江湖争斗、儿女情长展开叙事的惯例,更多地融入当下视角,颇具现代性。《庆余年》第二季中,男主角范闲化身正义的使者,体察民间疾苦,智勇双全。《天行健》多条线索并行,反映了晚清时代热血青年对理想的执着追求和奋斗精神。《与凤行》以烟火日常感和喜剧氛围破局同类题材,深化了对古代社会生活的真实描绘,展现了更为复杂的人物关系。

提质升级

近年来,台网融合趋势更加明显,行业创作理念与观众审美水准进一步提升,这些都对剧集创作产生了重要影响。2024上半年,网剧创作更加注重发挥自身优势,进一步提质升级。

现实题材网剧创作达到新高度。今年1至5月,备案登记网络剧共200部,4883集,其中,现实(当代)题材共145部,占比超过70%,表明现实题材创作成为网剧主流。《我的阿勒泰》改编自同名散文集,入围第7届戛纳国际电影节最佳长片竞赛单元,作品不依靠强情节、快节奏、多反转的戏剧元素,而是将意蕴隽永的文学作品转化成富有诗意的影像语言,展现了天高地阔的大草原上汉族、哈萨克族、蒙古族等多民族人民守望相助的感人情景。作品在海外多个国家主流电视频道播出,被认为是拓展民族影视创作的样本。

悬疑剧也在影像、叙事上有所创新,不断增强观赏性、思想性、人文性。《新生》通过不同角色的多重视角叙事,增强了故事、人物的复杂性,在影像、场面调度、剪辑上具有电影感。《看不见影子的少年》不过度追求推理破案的复杂化,而是引导观众更好地感受人性的幽微嬗变。

多维创新

今年上半年,创新成为贯穿国产剧集创作的一大关键词,创作者们更加注重开掘新题材,同时对类型创作进行升级,使国产剧集呈现出丰富多元、百花齐放的景象。

一是剧集创作注重题材创新,或表现以往较少展现的历史侧面,或表现时代发展中的新行业、新领域,填补相关创作空白。《问苍茫》以青年毛泽东的视角深入展现第一次国内革命战争时期的历史。军旅剧《海天雄鹰》通过荧屏揭秘航母舰载机试飞员的训练和生活日常。《追风者》用新颖的金融视角,展现中国共产党人在动荡年代里追寻信仰和理想的历程。《群星闪耀时》通过青春视角和生活流手法,创新性地讲述一个青年人成长为革命者的故事。

二是行业剧更注重专业知识普及、艺术表达、类型融合。金融剧《城中之城》表现了多项与百姓生活紧密相关的金融服务,直面转型中的中国金融体制。医疗剧《手术直播间》讲述不同科室的医生携手面对罕见病、进行高难度手术以及处理一系列突发状况的故事。整体看来,当下的行业剧正逐

紧扣现实

回望上半年电视剧创作,突出的亮点是现实题材剧在荧屏热映。创作者们更加注重从经典文学作品中汲取营养,注入时代精神,展现缤纷气象。今年1至5月,全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目中,当代题材为173部、5564集,分别占比约66%和64%。上星频道晚间黄金档播出首轮剧42部,现实题材剧集为29部,占比约70%。

这些现实题材剧集具有明显特点:

一是展现时代的风云变化,反映人间冷暖与生活的多样化。《繁花》改编自茅盾文学奖同名获奖小说,讲述了上世纪60年代至90年代上海的社会变迁,刻画了阿宝、玲子、汪小姐等性格鲜明的人物。繁华的南京路、雨后的石库门,努力追寻理想的男男女女,在导演王家卫精雕细琢的影像中绽放别样风采,而一首首怀旧金曲唤醒了人们的集体记忆,增强了作品的共鸣度。《南来北往》表现新老两代铁路干警并肩作战,守护乘客生命和财产安全,描绘了中国改革开放初期的社会

电视剧《我的阿勒泰》海报

《字》从遇见你第二季

探寻汉字的前世今生

□ 刘扬

中央广播电视总台出品的文化类纪录片《字》从遇见你第二季延续了第一季的风格,每集只有五分钟的篇幅,结合孕育汉字的古人生活场景,讲述汉字的造型来源及发展演变,充分彰显中华文化的魅力。

该节目紧扣文字本体展开叙事。《字》从遇见你一开始就抓住了困扰现代人的一个痛点——网络时代,使用键盘的场景多、手写的场景少,很多人提笔忘字,提出“那字怎么写来着”这个看似简单的问题,然后从发明及运用文字特定情境及内涵入手,阐释中国文字作为思想载体的文化内质。节目第二季从“自我”系列开篇,以全新跳脱的方式“遇见”了与“自我”关联紧密的“友”“齿”“自”“口”“面”五个汉字。之后,又以“山河”为主题,从“田”“明”“山”“川”“星”五字的讲解中让我们重新“遇见”那些我们习以为常,但又少有关注的环境。接着,又以“生活”为主题,用“网”“印”“朋”“匕”“羹”五个字将历史的“冷”知识,精心“烹制”为一道道老少咸宜、滋味丰富的文化“大餐”。

从甲骨文、金文到简体字,汉字的形态和内涵在不断地演变发展。这不仅反映了中华民族的历史变迁和文化进步,也展示了汉字作为一种文化符号的强大生命力。《字》从遇见你从字出发,以生动的画面与对话感极强的解说配音,生动展现汉字以及与之相关联的词汇、成语产生发展的来龙去脉。比如,关于“友”这一文字,创作者并不急于讲这个字,而是从组成“友”字的“手”的形象含义开始,不仅把“手”字的进化讲明白了,还把中国人对于“友”这个字“同向同行”的认知和理解讲得透彻生动,做到了视听元素丰富,叙事编排巧妙,解说轻松幽默,金句段子频出。

《字》从遇见你之所以能这样吸引人,在于创作者不断地探索属于这个时代的新表达方式。首先,五分钟的时长契合碎片化阅读的受众的观赏需求,这当然提高了创作难度。创作者在这么短的时间内使用丰富多样的镜头画面梳理,阐释清楚了一个汉字的前世今生,看似跳脱却又张弛有度、看似凌乱却又逻辑严谨。其次,《字》从遇见你》对比较艰涩的文字的文化内涵进行解释时“举重若轻”,将黏土动画、数字特效等视觉特效和轻松诙谐的配音解说相融合,打破了不同受众的次元壁,做到了老少咸宜。最后,《字》从遇见你的“遇见”二字用得尤为精妙。“遇见”总会给人以期待和惊喜。当观众在纪录片中遇见文字,遇见文化,遇见美,对汉字有了更深刻的理解,他们对汉字的创造性运用就有可能成为现实。

《字》从遇见你》坚守文化之美,坚持创造之美,不仅是对汉字文化的深情致敬,更是对现代人文化自觉和文化自信的一次有力呼唤,为人们提供了一种认知和理解优秀传统文化的全新视角,为短视频时代文化传播树立了典范,为从业者和创作者思考如何讲好中国故事以及如何让中华优秀传统文化走出去的路径及方法提供了新思路。

资讯

《天盖勒》举行点映礼

7月18日,电影《天盖勒》媒体见面会暨点映礼举行,导演黎涛,制片人刘青录,编剧王寿华,主演夏盟、刘畅、李昊泽等主创人员出席活动。

这部影片讲述了女大学生安朵拉返乡推进祁连山草原生态保护与修复,致力家乡生态旅游资源开发,大力发展地方特色产业,探索草原绿色生态经济模式,带领农牧民建设美丽乡村的故事。

据悉,该片从确定选题、剧本创作、开机拍摄、后期制作到取得公映许可,共历时3年时间。影片以肃南裕固族自治县各族人民致力草原生态保护、推动乡村振兴工作实践为素材,以基层干部深入带领农牧民易地搬迁、携手建设幸福新家园为主线,塑造了基层党员干部的坚持和担当,是宣传民族文化、民俗风情和经济社会发展,展现优美壮阔自然风光和生态保护成果的鲜活影像。

(雷媛)

电影《天盖勒》海报

掠影

以“望得见山、看得见水、记得住乡愁”为主题,从2015年至今,纪录片《记住乡愁》已经在中央广播电视总台中文国际频道连续播出了十年,以每年一季、每季60集的体量,记录了600个中国古村、古镇、历史文化街区、古城的故事。

乡愁从何而来?如何记住乡愁?请与《记住乡愁》策划、撰稿张海龙一起,追溯中国人的文化底气以及精神血脉。

纪录片《记住乡愁》开播十年——

影像记录来时路

□ 张海龙

假如李白有乡愁

暮从碧山下,山月随人归。却顾所来径,苍苍横翠微。

我们从哪里来?这是唐人李白在《下终南山过斛斯山人宿置酒》中写下的回答。我取其中二句来作为纪录片《记住乡愁》开播十周年的回望主题,想象着诗人戴月而归回来路青翠生机无限,沿着这条路行走千年,就是中国人荡气回肠的诗意乡愁,也是我们每个人的来时路。

我总在想,若是李白有乡愁,他的乡愁又是什么?说起来,我和李白是老乡,他的祖籍是陇西成纪,也就是今天的甘肃省秦安县,有说法称他出生于西域碎叶城,又成长于绵州青莲乡,即今四川省江油市。我和他一样,既未在祖籍地出生,也未在祖籍地成长,只是模模糊糊地记住了那个生命的源头。直至《记住乡愁》来到天水古城,从天水伏羲庙中走出的那一刻,看到迎面扑来的“泽被华夏一万年”这句话时,才恍然大悟了故乡以及乡愁的真正含义:那是我们每个人的文化底气以及精神血脉。

所谓“成纪”,缘于古人把十二年定为一纪。我的理解,“成纪”其实就是一种文化使命,就是要让自己镌刻于时光之上。以李白的大地壮游为例,其漫游时间之久,漫游地域之广,都

堪称大唐诗人之首。出川之后,自江陵南下,“浮洞庭,历襄汉,上庐山,东至金陵、扬州,复折回湖北,以安陆为中心,又先后北游洛阳、龙门、嵩山、太原,东游齐鲁,登泰山,南游安徽、江苏、浙江等地,游踪所及,几半中国”。他用脚步丈量壮美的山川大河,以诗篇完成了自己的“归乡记”。

与谁同坐:明月清风我

闲倚胡床,庾公楼外峰千朵。与谁同坐?明月清风我。

别乘一来,有唱应须和。还知么。自从添个。风月平分破。

我们向何处去?这是宋人苏轼在《点绛唇·闲倚胡床》中的一语道破的“天机”。

乡愁之乡,其实不等于“乡村”,代表着从古至今以梦为马的不灭理想,是每个人都向往的和谐与幸福的“桃花源”。所以,记住乡愁,记住的绝不仅仅是具体的故乡,而是等同于“生年不满百,常怀千岁忧”的永恒天问。万物有灵,天地有序,万事万物都有其自然排列规律,而“我”要与“明月清风”同坐,在天地之间自觉谦卑而渺小。所以,我们才要敬天礼地、重孝爱人、天人合一。

《记住乡愁》“古村”系列中的农耕文明,那是“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的天伦;“古街”与“古镇”系列中的宗

族之治,那是“祸因恶积,福缘善庆,厚德载物,自强不息”的伦常;“古城”系列中的家国之心,那是“建章立制,遵约守契,义利有度,合作共赢”的伦理。再到今日所要重光之“门楣”,那是“文化溯源,文化洞察,文化寻根”的绝论,是要通过这“致广大而尽精微”的“造相”来展示我们一代代传承的民族精神。

福州三坊七巷,曾经出现在《记住乡愁》的节目中。那里有一幢特别的名人故居,大宅门前立柱上各挂一块牌匾;右边是“林觉民故居”,左边是“冰心故居”。在这同样的中国屋檐下,先后走出过两位“大写”的人:一位为砸烂旧世界而英勇赴死,投绝笔《与妻书》为檄;一位为建造大爱屋而毕生从文,写名篇《小橘灯》为炬。1911年4月,曾写下豪言“少年不望万户侯”的林觉民,回到福州与当地革命党联络,筹集资金,组织一批仁人志士前往广州准备反清起义。4月27日,广州起义打响。林觉民在随黄兴攻打总督衙门时中弹力尽被俘。林觉民《与妻书》将缠绵悱恻与壮怀激烈尽现纸面,不由得让人生出追问,那是一种什么样的家国情怀,让人可以义无反顾慷慨赴死?

今天,乡愁既是追溯的方向也是展望的视野。在全球化时代,需要我们从古村、古镇、街区、古城里头,去探寻中国人赖以生存在天地间的那些法则。