

视界

崇高精神的真诚书写

对话电视剧《山花烂漫时》编剧丁涵

□ 刘晓丽

问:是什么样的机缘促使你创作《山花烂漫时》这部作品?

答:我是教师家庭出身的孩子,妈妈也是一位教师。很小的时候,我就经常看到妈妈备课、写教案、批改作业,担心学生状态下滑,挨个去找他们谈心,所以我深刻地理解这份职业的艰辛和光荣。最初了解张桂梅校长,是在一部关于华坪女高的纪录片里,蹒跚的身影,贴满胶布的双手,她拿着个喇叭站在晨曦中,向着宿舍楼大声喊:“姑娘们,起床了!”那个瞬间在我脑海中,留下了特别深刻的印象。后来张桂梅校长的事迹家喻户晓,她诸多荣誉加身,获得“感动中国2020年度人物”“时代楷模”“七一勋章”等荣誉。而她的故事也得到她本人授权,允许影视化开发和改编。

2023年,我接触到《山花烂漫时》的项目,成了编剧团队中的一员,我感到特别幸运,我终于要跟张桂梅校长建立遥远的精神联结,算得上“念念不忘、必有回响”。

问:在剧本构思阶段,你认为这个故事题材最难把握的是什么?

答:这个题材的难度在于,张桂梅校长是真实人物,而且几乎全国的观众都对她的故事如数家珍,我们面临的困难是,如何将广为人知的故事进行全新演绎,平衡真实故事与艺术加工,如何在书写崇高的同时,触及观众的心理共鸣。

最终我们决定踏踏实实讲故事,不刻意制造冲突,我们希望这部作品朴实、温暖、美好,严肃中要有诙谐,接地气又兼具崇高感。让人看过之后,真的能感受到张桂梅校长创办女高的艰难,以及做成这件常人不可及之事对于中国教育、对于女性命运的深刻影响和时代意义。

问:张桂梅是《山花烂漫时》的题眼,也是全剧的灵魂人物,她身上最打动你的精神是什么?你是重点抓住她身上怎样的特质进行人物塑造的?

答:真实的张桂梅校长是一个很有力量的女性,在很多的采访视频中不难看出,她虽然身体羸弱,但是精神力量极其强大。首先,她充满大爱情怀,几十年坚持家访,让她看到了大山里女性的命运境况,并决定不惜一切代价改变这种现实。然后,她又是行动派,做事风风火火,从不自怨自艾,认准的事情有坚持到底的执着。并且,她的身上更具有感性的一面,她对待学生,有时会严厉地训斥,同时又有温柔地抚慰。

所以说,想要写好张桂梅校长,一定要把握住她的精神核心。她是一个斗士,也是一个慈母。除此之外,我们希望能够打破英雄人物的刻板印象,为人物赋予更多鲜活的质感。我们希望突出她的幽默、她为人处世的智慧。所以在剧情中,我们做了很多设计,比如去北京开会的情节

中,张校长用县委给的置装费,为孩子们买了电脑和排骨,故意穿着破裤子吸引媒体记者的注意,引出自己要建一所免费女高的宏愿;再比如在女高资金断供的时候,张校长对商人们进行各种围追堵截,甚至主动去蹭酒局化缘,答应了的捐款迟迟没有到账,她就举着锦旗去发布会现场催款。这一切的出发点,都是为了教育,为了大山里的女孩子。所以,这样塑造出来的形象会更加鲜活立体,更富有人物的弧光和魅力。

在创作张桂梅校长的台词时,我们也下了不少功夫。她是东北人,东北方言本身就带有一种飒爽之感,我们尽可能让她的台词口语化,大量的语气词、反问句、歇后语、正话反说等特质,使得人物的台词一下就变得鲜活生动起来,同时也很贴合张校长的人物形象。

问:除了对张桂梅校长的塑造,剧中还有很多鲜活的人物形象令人印象深刻,比如大山里女学生的群像,你能谈谈对她们理解和塑造吗?

答:剧本采风阶段,我们搜集了很多资料,原型人物的故事,了解掌握大山里女孩子们的处境,我们希望这些女孩子的面孔被看到。

女学生谷雨,是女高的001号,出生在重男轻女的家庭,有一个终日酗酒的父亲,为换3万元彩礼让她嫁人,是张校长将她从泥泞的命运里拉扯出来。她是张校长筹建女高的初心,也是女高一路走来的见证人,在灵魂层面跟张校长相似,都有着一腔孤勇和倔强,执着改变命运。所以剧情后面是谷雨考上师范回女高教书。她愿意把张校长给她的希望和温暖传递给更多的人。

女学生蔡桂芝,是女高的100号,生在偏远地区的困难之家,父亲勤勤恳恳在外打工,但有个家暴的毛病。蔡桂芝聪明理智但天性淡漠,将全班第一当作自己的目标。她跟谷雨之间明着竞争,暗里较劲,却也在彼此灵魂最痛苦的时候相互陪伴,彼此温暖,最终携手考进理想的大学。

女学生宁华,是留守儿童,被爷爷独自抚养长大。她身强力壮,留着短发,在宿舍里总以“大哥”自称,青春发育期的时候,误以为自己得了绝症,留下遗书出走,被张桂梅找了回来。张校长为她科普生理卫生知识,教会她正视自己。我们希望通过这段情节,探讨山村女性的性别教育、女性对自我的认可和接纳。

女学生柳细莺,文化基础差,性格又懒散,成绩总是提不上去,天真烂漫,有点臭美,甚至偷偷跟隔壁中学的男生早恋。张桂梅处理这些问题时,不是粗暴地棒打鸳鸯,而是深知大山里的女孩子见识少,所以才更容易被一支配价的口红打动,她以打赌的方式送男生去工地打工。认清了生活的少男少女,最终清醒过来主动分手。柳细

莺也奋发图强考进了大学。

问:《山花烂漫时》播出之后,随着观众口碑发酵,收视率不断走高,你怎样看待这样的现象?你觉得创作一部好作品,最需要具备什么样的素质?

答:这部剧是现实题材、真人真事,没有流量明星,没有话题营销,它注定不可能一夜爆火,是需要观众沉下心来看进去的。令人欣喜的是,从开播时的不温不火,到现在许多网友在各个社交平台帮我们摇旗呐喊,有的母亲带着孩子看,有的年轻人带着父母看,甚至我们几位编剧也被点名称赞。经常会收到网友的感谢信,有位网友说:“感谢你们尊重真实,将张校长写得这么有趣生动,将华坪女高的精神展现得这么令人向往。”

所以说,真诚是重要的成功之道,想要创作出优秀的作品,创作者本身首先要爱上这个故事,尊重笔下人物,放平自己的视角。尤其是张桂梅校长这样的人,她的思想、境界、人格魅力、令人高山仰止的精神,是需要我们怀着敬畏之心去书写的。通过作品诠释信仰和理想,弘扬真善美,引领价值观,给观众更多的温暖慰藉和生活信念。

问:从电影《守岛人》到电视剧《山花烂漫时》,你写的都是楷模人物,这对你的创作之路有什么帮助?对你的人生有什么启迪?

答:对我而言,在三十多岁的年龄,能够书写楷模人物,本身就是一种幸运,一种心灵滋养,从他们身上学到了很多,汲取了闪闪发光的精神力量。《守岛人》中的王继才夫妇和《山花烂漫时》中的张桂梅校长,他们性格不同,生活状态也不尽相似,但他们有着一个共同点,就是坚韧不拔的精神,在平凡的岗位上耕耘,穷尽一生做好一件事。这是我们每个人都需要学习,并在未来更加努力去践行的。其实编剧这个职业,也是一个普通而艰辛的岗位,创作的过程永远是推着石头上山,需要忍受很多寂寞,有时候即便付出无尽的汗水,最终也未必能够登顶,重要的是实现自我价值的过程。

创作是这样,生活亦如此。我们需要认清真相,然后继续保持热爱。就如同《山花烂漫时》的片名,取自毛泽东诗词《卜算子·咏梅》中的“俏也不争春,只把春来报,待到山花烂漫时,她在丛中笑。”其中的人生智慧和思想境界,值得我们所有人共勉。

(本文配图为电视剧《山花烂漫时》的海报与剧照)

剧评

悬疑题材剧的新探索

□ 石铭政

由爱奇艺出品,万达影视、骋亚影视联合出品,兰州卡桃影视文化传媒有限公司在我省备案立项的15集公安题材网络剧《错位》,不久前在爱奇艺迷雾剧场上线播出,受到观众的热情追捧和业界的广泛好评。

城中村突发命案,受命侦查的主角、女警姜光明和警察新人石落,意外发现当红作家顾己鸣的出租屋《黑雨》所描绘的犯罪场景,与现场惊人相似……剧情由此围绕案件侦破和家庭爱情纠葛两条主线,相互交错扑朔迷离地呈现。局中局、案中案、谜中谜,各种矛盾纠葛纠缠在一起,异常错综复杂。对白显然经过精心推敲,相互试探交锋,你来我往,绵里藏针,暗流涌动。巧妙细腻的情节设置和细节描述,异乎寻常的突然转折和反转又反转,现场的逼真感和意想不到的戏剧冲突,看似离奇又在情理之中。而现代影视摄制、剪辑手段构造出

的时空错位变幻,加重了悬疑渲染、氛围营造和观感刺激,演绎了一部迷雾重重扣人心弦的悬疑大剧。领衔主演的马伊琍、佟大为、高至霆和蓝盈莹、王劲松、高曙光等实力派演员对角色的内心活动、情感元素和行为特色,拿捏得精准到位。

而《错位》最引人注目的,是随着抽丝剥茧的破案进程,观众心灵受到强烈震撼并引起深层次的思考。

首次,言行与人格的错位。

表里不一,言行相悖,虚伪欺骗……人性中的弱点和缺陷,在剧中以反差极大的形态呈现出来。

男主人公顾己鸣表面真诚老实,憨厚谦虚,彬彬有礼,实则极端虚伪,暗藏心机。一再说爱江娜,实质上一直在欺骗愚弄她。表面上说爱苏真真,实际上是在利用她。每当谎言被戳穿的时候,他都会不失时机地出来解释圆场,显示他的“诚实”。苏真真表面上把恩爱秀到

了极致,斩钉截铁地说无条件地信任顾己鸣,私下却派人跟踪监视。以颂扬光明揭露黑暗为己任的作家唐寻,目睹凶案过程并与杀人凶手搏斗过,为了自保不去报警……剧中,情感的错位都由言行错位引起。

苏真真心高气傲,自尊心极强,然而车祸导致下肢瘫痪后,多疑敏感,人格多重化。对两次帮她走出阴影的顾己鸣,她有欣赏感恩之情,想方设法鼓励支持他实现了自己的目标。但她骨子里是瞧不起顾己鸣的,始终高高在上,颐指气使,不经商量地代他签合同、拒绝了小说影视改编,占有欲和控制力到了极端的地步,要像陶艺中掌控陶土一样把顾己鸣捏成“最想要的形状”,通过他实现自己的人生价值,以此向背叛她的人证明自己的不平凡。而顾己鸣自舍弃江娜“爱”上苏真真,对她所有的善解人意、关心体贴,其实只为了自己的利益最大化和出人头地。

两人家庭环境、条件的不平等转化为人格的不平等,相互在控制、利用、猜疑中周旋博弈,各取所需。表面和谐,内心的矛盾与冲突不断激化。两人人生轨迹与性格的差异对比,使人物的形象更加立体丰满,之间关系的复杂多变,也深深揪着观众的心。

其次,善恶与人性的错位。

江娜是孤儿,她对顾己鸣一往情深,可对方只是在玩弄她的感情。本来他们两人都来自农村穷苦家庭,都有着良好的家风熏陶,一个有很好的文化底蕴和才能,一个聪明能干肯吃苦,原本幸福可期,但是一个坚守着善,一个却走向了恶。江娜是一个闪耀着人性光芒而又结局悲惨的人物,顾己鸣则是伪善又丑恶的那一个。两个角色放在一起,善与恶悬殊错位对比,一目了然。

看似偶然又是必然,《错位》就是通过种种环境、命运不断变化转换中人格、情感、行为的错位反差,塑造展现人物的个性,发掘灵魂深处的悸动,展现人性的真善美和假恶丑,深刻揭示了人性百态的多样性与复杂性。用善良与邪恶、真诚与虚伪、爱与恨、情与仇的交织碰撞,让观众深切感受到人性的坚韧与脆弱,实现了悬疑题材新的突破。

纵观全剧,姜光明、石落、江娜、贺鹏等对真善美的坚守和散发出的人性光辉令人钦佩,让人们更加感觉到真善美的难能可贵。而这些,对观众特别是年轻一代观众有着积极的价值观引导和启迪作用。(本文配图为网络剧《错位》海报)

