

描绘生活百态 彰显时代精神

——2024 上半年国产剧集观察

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。

紧扣现实

回望上半年电视剧创作,极为突出的亮点是现实题材剧在荧屏热映。创作者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到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出别样风采,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,敢于触达问题根本症结,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,既有笑点又有泪点,引发观众共鸣。

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、百花竞艳的景象。

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国共合作的历史。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、类型融合的平衡。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

《我的阿勒泰》海报。

《繁花》剧照。

《城中之城》剧照。

《南来北往》海报。

处理一系列突发状况的故事。整体看来,当下的行业剧正逐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规化倾向更加明显,作品突破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年上半年,网剧创作更加注重发挥自身优势,进一步提升提质升级。

现实题材网剧创作达到新高度。今年1到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届戛纳国际电视剧节最佳长剧集竞赛单元,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、人物的复杂度,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。

古装网剧与喜剧、综艺、漫画等类型融合趋势加强,进一步创新表达方式,特别注重增强剧集与当下的联系。如《大王别慌张》源自综艺与剧集的IP联动,巧妙地将现实百态与《西游记》的元素相融合,剧中折射的职场百态让中青年观众产生共鸣,也让市场看到了喜剧的潜力和新机。《大理寺少卿游》改编自漫画《大理寺日志》,讲述大理寺众人在洛阳城的日常工作以及在白猫少卿李饼带领下屡破奇案的故事,整体风格诙谐幽默。

今年以来,国产剧创作整体上高质量发展步伐加快,取得了令人瞩目的丰硕成果。期待创作者进一步强化创新,用精彩故事不断开拓文艺新境界,书写新篇章。

(胡祥 / 文 本文配图均由出品方提供)

纪录片《吕梁山上》再现吕梁英雄事迹

日前,一部由山西省广播电视局指导,吕梁市委市政府联合山西广播电视台共同策划制作的纪录片《吕梁山上》播出。该片以红军东征、抗战时期创建晋绥革命根据地等历史事件为背景,再现了一个个可歌可泣的吕梁英雄事迹。

该纪录片将展现历史、刻画人物、阐述理论融为一体,通过整体与细节的呼应,在史实与个人亲历相结合的叙事中,反映晋绥革命根据地的历史风貌和战略意义。创作团队深入研究史料,挖掘出鲜为人知的细节,通过层层递进的手法,吸引观众深入了解历史。比如,在讲述“中央后委”这样鲜为人知的篇章时,该片通过“机要队员乔装成文艺队员为老乡演《白毛女》”等故事细节,让观众生动地了解“中央后委”的来龙去脉。

《吕梁山上》在故事讲述中放大情感细节,通过自述与他述相结合,“群言”与“群像”相支撑,立体刻画革命先驱和“吕梁英雄”的丰满形象。该片总撰稿人陈建祖说,本次创作在宏大的背景下着眼于人,聚焦人物的悲欢离合,把宏大历史具象成生活细节,让整部纪录片有全景也有细节,有史也有诗。

吕梁山脉孕育了在抗战烽烟中淬炼升华的吕梁精神。《吕梁山上》创作团队通过讲述“徐爱民和吕梁人民一辈子的鱼水情”等故事,表现这片红色土地上英雄的人民——过去,他们为保家卫国无私奉献;今天,他们为幸福生活努力奋斗。

(王海耘)

瓷上笔墨“潮”起来

47岁的尹志军手握沾满颜料的笔,笔尖落在泥坯上,笔锋回转间,横竖撇捺等笔画与瓷泥融为一体。以泥坯为纸、以颜料为墨,与传统书法纸上落笔不同,陶瓷书法作品还得经过窑火的淬炼,才算真正完成。

走进位于江西省景德镇市陶艺街20号的“字非字”陶瓷书法非遗工作室里,景德镇陶瓷书法非遗传承人尹志军正在向他的学生讲解陶瓷书法技巧。工作室的作品展厅内,造型风格各异的作品陈列其中,自由灵动的笔画线条与青花釉里红形成对比,带来特殊的视觉效果,也让人不禁疑问:“是字还是画?”

“书法和陶瓷都是中国传统文化的精粹。”尹志军说,陶瓷与书法的结合成就了一门独特的艺术。

20多年前,尹志军考入景德镇陶瓷大学,在学校创作氛围的影响下,他尝试将书法写在泥坯上,激发出全新的创作灵感。

相比于传统书法,陶瓷书法不仅要下笔墨线条上下功夫,还要充分了解陶瓷材料性质、釉料以及烧制温度等,拉坯、利坯、吹釉等传统陶瓷制作工序也得掌握。

这些积累非一日之功。为了充分学习中国传统书法,尹志军向多位书法家拜师学艺。同时,景德镇保留完整的手工制瓷技艺体系,和遍布全城的陶瓷从业人员、手工制瓷作坊,也给尹志军的创作提供了源源不断的养分。

篆书、隶书、楷书、行书、草书……传统陶瓷书法主要在杯碗瓶罐等器皿上创作。尹志军在深入研习各类书法的基础上大胆创新,将文字笔画拆解后,结合色彩、设计和绘画,表达出与传统陶瓷书法不同的主题——“字非字”,形成了自己独特的艺术风格,作品先后被中国工艺美术馆、江西省博物馆等收藏。

“用当代艺术作品书写中华优秀传统文化传承创新的‘新故事’,是我们这一代非遗传承人必须要做的事。”尹志军说。

(黄浩然)