

讲述张桂梅事迹,《山花烂漫时》获今年来国产剧最高分

英模剧如何成为“爆款”?

阅读提示

作为围绕英模人物创作的电视剧,《山花烂漫时》的爆火为英模剧创作带来了新的启示。当原型人物早已为人熟知,当真实故事本身已足够动人,影视创作过程中应如何探索新的表达、呈现方式,顺利抵达人心?

孵化到剧情演绎,力求真实还原人物故事,例如,主创团队一比一重建华坪女高的主教学楼,选择新生代演员甚至是素人演员出演女高学生。

对此,《山花烂漫时》制片人李行认为,对于人物传记类的现实主义题材作品来说,尊重人物原型、尊重客观事实、尊重内容、尊重观众是题中应有之意。“这份尊重,体现在创作团队长时间打磨剧本,将表演交给真正的演员,以及对精良制作无限追求。”

建设女高的艰难过程也在剧中得到了充分刻画,难以提高成绩的山村学生、执意离开的乡村教师、消耗殆尽的经费拨款……这些困难似一座座大山,靠张桂梅及同事们去翻越。“比起大众熟知已经建校成功,获得了不少荣誉的张桂梅,我们坚持呈现最初的张桂梅。”《山花烂漫时》编剧袁子弹说,团队以“创业剧”的姿态,表现张桂梅如何“升级打怪”、战胜重重困难,让观众沉浸其中,仿佛跟随女高走过那段艰难的道路。

有血有肉的人物刻画

“张老师是‘七一勋章’获得者,人气非常高,不少观众都了解她的事迹,很多素材已经被反复报道过。如何在这个基础上,写出一个大家不了解的、有别于媒体形象,但又符合她本人、符合影视创作规律的张老师,是剧本创作最大的难点。”袁子弹说,之前一些纪录片、电视节目展现的张桂梅形象大多严肃、沉

重,强调她的付出和牺牲,而自己真正见到的张桂梅却是开朗幽默的,爱聊天、情绪外化,跟学生的交流也非常鲜活。

“经过与张老师的接触,我抓住了我心中的那个张桂梅:开朗、乐观、幽默、坚韧。”袁子弹认为,应将这些性格特征作为人物刻画的基底,同时尽可能还原女高建立过程中遭遇的真实困境,“我刻意避免去渲染苦难,而是极力去写她乐观积极的态度、想方设法解决问题的机智与干练。从这个角度看张老师,顿时就有了跟常规英模剧不一样的视野。”

剧中,张桂梅不会骑摩托也歪歪扭扭上路,为了赶回华坪坐“运猪车”,拿到政府拨款后高兴地直拍大腿……真实的情感表达让主人公与观众贴得更近。在女高遭遇困难时期,张桂梅只身一人去昆明“化缘”,对答应捐款的企业家“围追堵截”,为了争取几万块钱捐款厚着脸皮去蹭饭局;捐款迟迟不到账时,她抱着锦旗勇闯企业发布会,明褒暗贬地当场催款。

“张桂梅老师为了女高的创建和发展,‘见钱眼开’‘不择手段’,软硬兼施,这些情节以略带喜剧的方式呈现,让这个人物生动鲜活、亲近感人。”袁子弹说。

新时代英模剧的破题密钥

传统的英模剧往往容易陷入“高大上”“伟光正”的创作窠臼,人物形象单一;或受纪

录片的影响,难以在表现形式和内涵上有所突破,很难与年轻化审美趣味相契合。但《山花烂漫时》主创团队以有烟火气的情感表达,塑造了新闻报道中没有见过的、真实生动的张桂梅,有别于传统英模故事的讲述方式。

细数聚焦英模人物的影视作品,近年来,除了《山花烂漫时》、《大山的女儿》《功勋》《守岛人》《我的父亲焦裕禄》等作品也热播热映,获得观众嘉许。

以“七一勋章”获得者黄文秀为原型的电视剧《大山的女儿》,展现了黄文秀书记与百坭村村民之间的故事。业内人士表示,这部剧通过故事编排、情节设计、戏剧冲突、角色演绎,让英模人物黄文秀可感、可亲、可信、可敬、可学、可敬。

电影《守岛人》里,王继才每天在开山岛坚持做好自己的本职工作,认真写工作日志;每当开山岛上有风浪来袭,他都要扛着旗子大声呼喊,防止路过的船只发生事故。中国文艺评论家协会副主席、北京语言大学特聘教授王川表示,这些平凡小事积少成多,生动诠释了“人一辈子,能干好一件事,就不亏心”的思想,显示出这个人物的不凡品格。

“还有一些英模剧运用间接描写手法,隐去英模人物原型的姓名和事迹,以更加灵活、富有想象力的方式讲述英模事迹。”王川认为,电视剧《警察荣誉》在这方面表现突出。该剧根据曾多次获得先进荣誉的济南十六里河派出所的真实故事改编,观众不必比照真实原型,就能领略英模群体的先进事迹。

“纵观近年来英模题材影视作品,可以发现,英模形象有美感,才能吸引人;观众有认同感,才会产生行为示范效应。这就要求英模形象塑造要适应当代观众审美趣味的变化,切实找准、突出英模的典型特征,注重刻画血肉丰满的立体形象。”王川说。

吉林省梨树县地方戏曲剧团

130余部现实题材作品打造“接地气”的文化供给

本报讯(记者柳姗姗 彭冰)日前,文化和旅游部公示2022~2023年度文化和旅游领域改革创新典型案例名单,由吉林省文化和旅游厅报送的《吉林省梨树县地方戏曲剧团深耕传统曲艺 丰富拓展民间艺术时代内涵》作为全国唯一深化国有文艺院团改革案例入选。

据介绍,原吉林省梨树县地方戏曲剧团有限责任公司始建于1955年,2024年7月变更为吉林省二人转艺术剧院有限责任公司(以下简称“梨树剧团”),是以演出二人转为主,戏剧、歌舞、小品为辅的国有专业艺术表演团体。

国有文艺院团改革以来,梨树剧团立足自身特色优势,累计创排现实题材作品130余部,并积极推行“二人转+”模式,将二人转与红色文化、廉政教育、三农发展、民法典宣传等相结合,以二人转为载体,积极践行中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,把源自于人民生活的点滴素材汇聚为弘扬主旋律、传递正能量,贴近百姓生活的文艺作品,不断拉近文艺与不同年龄段百姓的距离。

为普及传播二人转艺术,丰富基层群众业余文化生活,梨树剧团持续开展文化惠民活动,平均每年开展下乡基层活动达150余场,把精彩的二人转节目带给广大父老乡亲,让百姓在家门口观看演出,打通文化惠民“最后一公里”。

此外,为充分激发文旅潜能,释放梨树二人转服务经济发展新动能,“文化+旅游+经济”发展模式,梨树剧团充分发挥“中国二人转之乡”文化品牌优势,依托梨树南河公园、烧烤一条街等地,以“文旅演艺+水幕秀”的特色形式开展系列演出,探索多元的“夜间消费”模式,构建起具有吉林梨树特色的文旅消费空间。

“文艺援青”系列文艺活动在青海落幕

本报讯(记者邢生祥)近日,由青海省委组织部、省委宣传部、省总工会和省文联共同举办的2024年“文艺援青”系列文艺活动在青海落幕。今年“文艺援青”系列活动分为交响音乐会、“天籁之音 回响高原”全国(青海)民歌展演、综合性主题文艺实践活动三个部分,以高规格、专业化、机制性平台常态化推进文艺援青交流合作。

在交响音乐会活动期间,青海省总工会特别邀请劳模、青海高原工匠和一线产业工人代表等近6000人走进青海大剧院,聆听中国歌剧舞剧院、上海民族乐团与青海音乐家乐团举办的《盛乐华章》《共饮一江水》《海上生民乐》等6场交响音乐会,感受高雅艺术魅力,共同见证中华文化的辉煌与世界的和谐共鸣。

其中,《共饮一江水》音乐会突出中华民族一家亲主题,重点表现长江源头青海省和长江入海口上海市两地,还有内蒙古、新疆、贵州、西藏等地区具有代表性的器乐、声乐作品,用音乐传播文化交流互鉴碰撞的精彩火花。《海上生民乐》将海派民乐与青海文化进行深度融合,多位国家级演奏家用各自精湛的技艺,呈现了一场既有青海特色,又有中外历史文化内涵的多元性演出,让观众领略到民族交响乐兼容并包、雅俗共赏的魅力。

此外,在海东市互助土族自治县和西宁市湟中区举行“天籁之音 回响高原”全国(青海)民歌展演活动,邀请全国各省音乐家协会选派原生态和民族唱法歌手赴青演出,促进民歌文化交流发展。2024年上海·青海两地创作采风暨文艺志愿服务活动期间,上海市音协、舞协、剧协、艺术家代表和创作骨干在西宁、海东、海南、果洛开展创作采风和文艺交流,举办文艺志愿服务活动,充分展现新时代文艺志愿者服务人民、助力基层文艺事业发展的担当。

贵州长征文化数字艺术馆正式运营

本报讯(记者李丰)在红军长征胜利88周年之际,贵州长征文化数字艺术馆日前正式运营,这标志着贵州在优化提升红色资源内容供给,拓展丰富红色资源业态转化,创新开拓红色文化表达方式和传播空间上有了全新阵地和载体。

据介绍,该馆内容设计以“高昂的旗帜,不绝的队伍”为主旨,由全域行浸数字演艺《红飘带·伟大征程》《红飘带·多彩飞越》两大部分组成。《红飘带·伟大征程》整体集合AI虚拟交互、全息影像、全维度机械运动、虚拟现实技术、三维声场等最新科技手段,结合场馆空间和影像的变化,数字化全景视角呈现红军长征经典场景,让观众身临其境地体验长征伟大征程。《红飘带·多彩飞越》是贵州首个8K电影级巨型LED球幕飞行影院的首演剧目,让观众犹如亲身飞行于多彩贵州壮美山河之上,全方位、全视角、全景领略贵州大美风光。

“红飘带”演出充分利用红色资源、场馆空间,将党史教育生动鲜活地融入思政教育,充分发挥铸魂育人的作用。相关数据显示,自试运营一年来,“红飘带”研学现已服务超7万人次,接待学生20万人次,服务覆盖学校、基地及研学机构120家。

下一步,贵州长征文化数字艺术馆将紧抓贵州旅游红利,开发新产品、新服务、新业态,延伸产业链条,打造文旅+生态圈,持续从品牌共建、资源共享、线路联动、活动联办、市场协同、人才交流、技术输出、文化研究等方面出发,多维度、多层次加强与省内各级各类景区景点的联动,更好发挥其在长征国家文化公园建设中的引领作用。

探寻中国之“味”,(百城头牌菜)打造美食节日新样态

本报讯(记者徐新星)到风味原产地,与美食零距离,用“地方味”展现“中国范”……中央广播电视总台华语环球节目中心《走遍中国》栏目推出的特别节目《百城头牌菜》,自9月28日起在CCTV-4每周六20:00档播出。据悉,这档节目将在文化精品节目领域持续深耕,用紧贴时代脉动的高质量内容,呈现物质文明和精神文明相协调的中国式现代化进程。

八方食客,每日求索,不过一碗人间烟火。美食类节目是连接“人、食物、城市、文化”的特定文化传播形态,《百城头牌菜》脱胎于陪伴全国观众20余年的《走遍中国》栏目,使用“综艺+纪录”的拍摄和后期手法,以全新的视听语言和叙事方法,解锁城市风味背后的文化符号,在打造“城市头牌美食名片”的同时为地方文旅发展注入新活力。

《百城头牌菜》节目挖掘美食中的文化基因,打开美食之外多元体验,针对不同城市风味设计独具特色的游戏环节,帮助嘉宾快速融入节目的同时,沉浸式体验美味诞生的过程,与当地居民共同书写地道的中国城市点餐指南,展现美食背后的匠人、匠心。

京澳两地“小石榴籽”共绘一幅画

10月22日下午,首场“民族团结心相映 京澳共话爱国情”主题的快拼快闪活动在北京市第十三中学举行。在场学生共同完成一幅长20米、高4米的巨型拼图。图为校园内师生协力完成拼图。

拼图是此前由学校的师生团队借助人工智能软件绘制的一幅包含北京与澳门两地元素、涵盖历史与现代科技的巨型画卷。

此次活动是2024年首都各族青少年庆祝中华人民共和国成立75周年、澳门回归25周年系列活动之一。活动借助澳门回归25周年这个重要的时间节点,邀请京澳两地“小石榴籽”共创一张画、共拼一幅图、共拍一部片,充分表达青少年对澳门回归祖国25周年的美好祝福。

本报记者 蔚可任 摄

G 艺评

11岁,乌镇戏剧节青春正好

沙洲

24部特邀剧目、18部青年竞演剧目、2000场古镇嘉年华、11场小镇对话、9个戏剧工作坊、38场朗读会……10月17日晚,在浙江省桐乡市的乌镇大剧院内,乌镇戏剧节开幕大锣响起,在其后10天时间内,观众可以在乌镇尽享戏剧艺术的奇妙游,领略不同国家不同风格戏剧的艺术魅力。

一座千年古镇和戏剧如何互相成全?乌镇戏剧节用11年的时间给出了答案。站在下一个10年起点的戏剧节,已经成为如今乌镇最核心的文化产品。伴随着乌镇戏剧节的一年一届,水乡古镇完成了文旅融合的蝶变,注入了更丰盈的文化内涵,乌镇戏剧节已成为中国乃至世界范围内的戏剧艺术主流节庆品牌之一。

拥抱专业性,也包容不完美表达,成就更多年轻人的戏剧梦想;打破剧场局限,构建多元空间,敞开怀抱欢迎更多观众,在街头、在水边,小镇处处都可以是表演舞台,人们可以随意驻足观演,无论是否买到戏票,都可以享受这场戏剧带来的饕餮盛宴。它既是戏剧人的聚会,也是无数热爱艺术的观众做梦的乌托邦。生活与艺术,美与日常,严肃与激情,恰如其分地融合在同一时空。大家来此不只是为了到剧院看戏,而是为了追求一种包括看戏在内的生活和整体氛围。

戏剧节把戏剧和普通人的生活连接在一起,既推动了戏剧艺术的传播与普及,为观众带来了高品质的文化体验,与此同时,更多戏剧人敞开心扉,通过对话等方式与观众进行近距离互动,这也促进了戏剧与多维度创作的灵感碰撞。

戏剧节也为乌镇打开了世界的大门。悠悠水乡千年沉淀的历史底蕴,化为一座文化沟通的桥梁,连接起来自五湖四海不同文化背景的“戏剧力量”。近年来乌镇的既有铃木忠志、克日什托夫·瓦里科夫斯基这样的戏剧大师,也有世界各个艺术机构和剧团的负责人。它不仅是节庆,也是戏剧行业沟通交流的平台,让世界戏剧了解中国,推动中国戏剧融入世界,向世界展示中国小镇的魅力。

去年来乌镇时,导演赖声川提到一个问题,“宽屏越宽,我们的生活越窄”。如今,新媒体渠道、视频移动端主导视觉公众注意力的时代迅速崛起,戏剧如何让人有兴趣坐上90分钟甚至四五个小时观看,吸引更多年轻的观众,成为如今戏剧人共同面临的挑战。

戏剧的蓬勃发展,既要打磨传统戏剧和

经典剧目,也需要寻找创作的源头活水、发掘扩充新生力量,乌镇戏剧节则在一直进行着探索实践。越来越多的年轻艺术家和团队开始参与到戏剧节的创作中,他们带来了新鲜的视角和创新的表演形式。十届以来,青年导演共计179部作品在乌镇戏剧节舞台上演,这些从乌镇启程的青年戏剧人,为中国戏剧注入源源不断的新生力量。

英国知名艺术策展人、迪肯曾称赞乌镇是“A Small Town's Ambition(小镇雄心)”。乌镇戏剧节一直孜孜以求的,是成为能跻身世界戏剧主流艺术的文化节庆,成为富有持久生命力的“百年戏剧节”。戏剧之所以能够一直充满活力,正是在于它永远不断的创造力与创新探索。迈入第二个10年的乌镇戏剧节青春正好,期待它能更多元、更专业、更包容,拉近观众与戏剧之间的距离,让戏剧扎根于人们的文化生活之中。