

《流浪地球》实现中国科幻电影新突破

刘洋

电影《流浪地球》海报

票房,并引发了一系列热点话题。

当然,好莱坞科幻片在商业、艺术上的成功并非一蹴而就,也经历了漫长的积累过程。好莱坞科幻片产业始于20世纪初,历经数十年的成长和探索,于上世纪90年代进入全面繁荣时期,除了拥有扎实的科幻文学基础,还汇聚了精湛的电影制作工艺,准确地把握科学精神、技术要素与人文情怀的比重,同时融合灾难、战争、动作等类型片的因素,在视觉冲击力、想象力、认知力和感染力等方面都有不俗的表现,打造出成熟而独特的类型。比如经典科幻电影《星球大战》《星际穿越》等的隐喻意味和人格力量,都是在科学原理和电影语言共同设定的生存绝境中显得异常夺目。

好莱坞科幻片之所以能获得世界性的市场认可,还因其内容能够引发跨越国界、超越种族的情感共鸣。科幻电影的故事虽多指向未来,但常常包含强烈的现实精神,蕴含着对现阶段人类社会的反思和忧患意识,承载着对自然规律和终极命运的思考。

与好莱坞相比,中国电影诞生100多年以来,科幻片数量和电影总产量中的占比都很低,从早期《珊瑚岛上的死光》《大气层消失》,到2009年内地与香港合拍的《机器侠》,甚至《长江七号》《未来警察》等制作成本较高的科幻片,都没能产生太大的影响。究其原因,既与优秀科幻文学作品的匮乏和科幻精神的欠缺有关,也受制于电影的工业技术水平。

中国并非没有包含科幻元素的文学作品,但一直缺乏有力的硬科幻作品,科幻文化氛围也相对淡薄,难以与欧美相抗衡。直到2015年刘慈欣的科幻小说《三体》与2016年郝景芳的科幻小说《北京折叠》先后获得世界科幻最高荣誉——雨果奖之后,中国的科幻文学才真正开始赢得世界瞩目。与科幻文学的创作状况相联系,以往国产科幻电影所借助的科学知识总是停留在外星人、飞碟、生化危机等简单、表面、概念化的层面,故事情节类似奇幻片,受众多设定为青少年,既没有扎实的科学基础和缜密的科学逻辑,也未形成宏大的格局和深刻的思考。

曾经制约国产科幻电影发展的因素除了科幻文学的缺失,还有电影工业技术的稚嫩。国内电影特技制作曾经远远落后于国外,经过不断升级,数字建模、面部表情捕捉等手段如今已经十分常见,技术障碍基本扫除。此外,近年来中国在天体物理、动力学、新材料以及在宇宙空间站建设、月球探测、量子科学、实验卫星等

领域不断取得的突破,亦有助于营造科技文化的氛围,为国产硬科幻影视作品创作提供灵感和信心。

在这样的条件下,《流浪地球》应运而生。在长达4年的创作、制作过程中,主创对从小说到电影的转化进行了充分磨合,保留了小说的基础设定,同时围绕核心戏剧冲突进行了情节和人物的大幅增改,将科学原理转化成通俗的视听语言,但精神内核始终一致——永不放弃的希望,这样的精神在影片宏大的时空背景和骇人的灾难面前得到了完整而集中的呈现。

《流浪地球》除了拥有一般科幻电影的必备要素,还充满中国特色,其中的中国元素不仅体现在北京、上海等典型的场景地标,以及红色“福”字等文化符号所营造的中国氛围里,更体现在与西方文化不同的精神内核上。正如刘慈欣在采访中曾谈到的那样,当发现地球不再宜居之后,西方科幻常倾向于人类乘飞船逃离地球,但在中国科幻中,人类会选择把整个地球改装成一艘巨型飞船推入太空,逃离太阳系,用2500年、历经100代人去寻找新家园。这个壮举包含着中国文化中人与家园、与大地难舍难分的情结,用北京大学教授戴锦华的话讲:“影片透露出中国人愚公移山般的精神。”

此外,《流浪地球》塑造了刘培强为保护亲人、保卫家园,义无反顾选择牺牲的英雄形象。在巨大的灾难面前,人物身上显现出的坚韧、执着、勇敢等品质,也带着民族精神的烙印。随着主人公刘启对父亲的误解逐渐消除,父亲对自己和家人的爱、父亲的使命感和担当精神获得了理解,也得到了传承。这种父子之间精神人格的传承关系根植于中华文化对精神血脉世代延续的执着,也成为区别于好莱坞科幻片的显著标识,彰显出国产科幻片的特色。

《流浪地球》在2019年初为中国电影市场带来了巨大的震撼、感动与自豪,在缺乏国内同类作品借鉴的情况下,“80后”导演郭帆与年轻的制作团队让观众看到了强大的国产电影新生力量。科幻电影整个高度、综合性强,其水平被视作一个国家电影工业综合实力的象征,中国科幻电影元年的到来无疑向世界展示着中国电影工业已经达到了较高水准。当然,与好莱坞电影工业的成熟水准相比,科幻小说、科幻电影在中国依旧是尚未充分发展的类型,中国科幻电影走向世界途中依然要面对强大的竞争对手,仍需要中国电影人不忘初心、加速前行。

《2018中国电视剧选集》公布

推崇现实生活的精致表达

本报记者 罗群

国家广播电视总局《2018中国电视剧选集》近日公布,《换了人间》《大江大河》《琅琊榜之风起长林》等23部电视剧入选,相关DVD合集也已经制作完成。

自2009年起,每年都有若干部电视剧入选《中国电视剧选集》,入选作品不仅代表着一年来中国电视剧创作的优秀水准,也一定程度上反映着中国电视剧未来的发展方向与趋势。

近年来,古装剧播出量明显减少,现实题材成为中国电视剧创作的主流,2018年又恰逢改革开放40周年,入选《2018中国电视剧选集》的作品,大多立足现实生活,紧扣时代主题。《不忘初心》《大江大河》《那座城这家人》《北部湾人家》等10余部电视剧,关注改革开放的伟大历程,展现人民群众的艰苦奋斗与拼搏精神,表现人民生活的发展变化,向时代献礼。这些作品尤其注重讲述普通人在大时代中的故事,聚焦个体,以小见大地表现重大主题,接地气、有温度。

《美好生活》《恋爱先生》《老男孩》等入选电视剧同样取材于现实生活,且在较大程度上抛弃了以往都市题材电视剧所谓职场成功人士的刻板人设和过分沉溺于婆婆妈妈、唧唧我我的剧情架构,而是关注中年焦虑、老年生活、真挚亲情、自我成长等命题,在叙事的深广度方面取得突破。值得注意的是,这些作品对焦虑、困境的展现充满幽默、乐观的情绪,表达也比较克制,展现

的同时更注重应对与化解,给人以积极向上的力量。

纵观入选的多部现实题材电视剧,“创业”是一个绕不开的关键词,不论是农村题材还是都市题材,创业故事受到青睐。《黄土高天》表现农村基层改革、致富的故事,聚焦农民干部、企业家的奋斗历程;《创业时代》在兼顾都市情感元素之余,着力讲述互联网创业故事,贴近当代都市生活。作为受众面十分广泛的大众文化产品,电视剧大力讲述创业故事,正是社会充满活力的一种表现。

《楼外楼》《换了人间》等入选电视剧将目光投向或远或近的历史,展现风云变幻的历史际遇,投身革命、建设国家的峥嵘岁月,时间远去而精神永驻,这些电视剧以更加历史化的方式唱响了时代的主旋律。与聚焦当下现实的作品异曲同工的是,《楼外楼》等电视剧选择了具体而微的“小切口”观照大历史,使作品亲切、入心,可看性强。

长期以来,一波三折的故事、巧妙的人物设置、精良的制作水平让主旋律电视剧越来越好看,主旋律电视剧与观众尤其是年轻观众存在隔阂的情况日渐消失。与此同时,市场与观众的口味也逐渐被拉高,艺术精湛、制作精良、表达时尚日渐成为优秀电视剧的“标配”。

就拿入选《2018中国电视剧选集》的《大江大河》来说,该剧于2018年底播出,据统计,其收视率多次夺得同时段冠军。该剧讲述的是改革

开放先行者筚路蓝缕、探索突围的故事,选取1978年至1988年这10年的跨度作为横切面,围绕知识分子、转业军人、个体户等典型人物和他们的故事,以“不辜负这个时代”的使命与精神,写下辉煌篇章。该剧由极具人气的青年演员王凯、杨烁、董子健等主演,其表演准确、生动,人物塑造鲜活、立体,证明了青年演员的努力与实力,电视剧对特定时代背景的还原也相当到位,因而获得不同年龄段观众的点赞。

续作水准往往不如前作,是困扰中国电视剧的一个噩梦。但也有例外,作为为数不多入选《2018中国电视剧选集》的古装剧,《琅琊榜之风起长林》在制作上追求完美,沿承了前作《琅琊榜》在服装、道具、画面构图等方面的严谨细致,既有古典韵味,又符合现代审美,在人物塑造、多线索叙事等方面,相较前作有所突破。据介绍,就连剧中出境不多的药铺、天牢等场景,剧组也查阅文献、精心打造,不放过任何一个细节。此外,该剧传递的凛然正气与家国情怀,也是其受到青睐的关键所在。

同为古装剧,“宫斗剧”再度“遇冷”,与《琅琊榜之风起长林》之备受肯定形成鲜明对比,电视剧价值旨归之关键再一次凸显。

梳理入选《2018中国电视剧选集》的电视剧不难发现,将深深根植于火热生活的人物和故事,以艺术化的视听语言表现出来,传递积极的价值观,无疑成为未来中国电视剧创作的大方向。

话剧《小镇琴声》:

再现小镇农民的钢琴梦

本报记者 刘淼

话剧《小镇琴声》剧照 王昊家摄

小桥流水、芦苇丛中,小木舟荡漾在波光潋滟的水面,白鹭飞翔,小镇上的人们上演着属于他们的创业传奇……1月27日,由中国国家话剧院、浙江省德清县文化和广电旅游体育局联合出品,取材自浙江农民真实故事的话剧《小镇琴声》在北京国家话剧院剧场首演。

《小镇琴声》通过讲述一个极具个性的乡村木匠带领一群农民,从满怀梦想、白手起家造钢琴,到建成闻名国内外的钢琴小镇的奋斗历程,塑造了一批性格各异的农民形象,展现了当代中国农民对人生梦想、美好生活 and 生命价值的动人追求。该剧由李宝群、潘乃奇担任编剧,傅勇凡执导,李梦男、陈诚、吕静、阎汉彪、王婧晶、褚栓忠等主演。

《小镇琴声》剧本酝酿于2016年,创作过程中,主创人员多次前往德清采风,六易其稿。2018年12月17日,《小镇琴声》剧组正式建组,之后,主创一行26人旋即前往德清,开展为期4天的“深入生活、扎根人民”采风活动,先后参观了十里廊廊、三家钢琴厂和下渚湖湿地,与当地民营企业家、工人、农民深入交流,并开展创作会、首次坐排,初步确定该剧的艺术风格。

“我们都是蚂蚁,梦想着像白鹤一样飞翔!”李宝群说,德清农民从无到有造钢琴,为了梦想而奋斗的故事给了他创作灵感。“从生活中打

捞”剧本是李宝群坚持的创作理念,他希望观众能欣赏舞台上这一群蚂蚁般的乡村小人物。

30余年来,德清农民实现了“农民听钢琴、农民造钢琴、农民弹钢琴”三次质的飞跃。“一群哼唱着越剧的农民造西洋钢琴,如果不是亲眼所见,还真不敢相信。”《小镇琴声》的另一位编剧潘乃奇说。

在剧本创作过程中,两位编剧着力写人,表现和开掘人物内心世界,并融入诗化、象征等创作手法,使作品富于现代戏剧的审美品质;在二度创作中,导演傅勇凡将该剧定位为一出具有浪漫色彩的戏剧,他认为每一个人都有自己的梦想,执着追求即为理想,为之奋斗即是信仰。

舞美设计刘科栋将《小镇琴声》的舞台建构为一个温暖并具有江南风情的空间,他用真实的器物 and 两条十字交叉的路进行灵活多变的组合,使人产生一种现代意识的勾连,并通过转台切换场景,使场景的多变律动形成一种独特样式。

在音乐上,以钢琴为主奏的乐曲贯穿全剧,越胡的融入,体现出当地人对越剧的喜爱;此外,剧中还融入小提琴曲,烘托气氛,表现人物性格特点,推动情节发展。

舞台上,优美的越剧《梁祝》唱段,让观众如同身临其境江南水乡;小镇上的木匠、铁匠、裁缝、钟表匠等一个个诙谐幽默地自报家门,把观众

逗笑;当轮椅上的老年阿德豪迈地说道“够魄”,当年轻阿德自信地说道“我要当中国琴王”时,台下响起由衷的掌声……两个多小时的时间里,30多年新旧时光交错,东方审美与西方艺术交融,呈现了一幅充满诗意的中国农民锲而不舍实现钢琴梦的奋斗画卷和一曲欢快激昂的时代凯歌。

演出结束后,钢琴小镇发展变革的亲历者、洛舍钢琴企业代表、德清县钢琴制造协会副会长金文英激动地说:“话剧《小镇琴声》让我回想起了30多年创业的酸甜苦辣以及在困境中的坚守。”浙江省德清县委常委、宣传部部长王少华说:“话剧《小镇琴声》将德清农民创业奋斗的历程鲜活地呈现在舞台上,展现了他们敢闯肯拼的个性和对美好生活的追求。”来自首都师范大学戏剧学院的刘丹盈感叹道:“从勤劳的小镇农民身上,从那个没有高楼大厦与声色犬马的质朴年代中,我切实感悟到——逐梦,是对人生的另一种诠释。”

中国国家话剧院院长周予援表示:“国家话剧院和德清为了共同的梦,将中国农民的奋斗精神艺术地呈现在舞台上。同时,对基层文艺创作进行艺术指导和帮扶,也是国家话剧院应尽的责任和担当。首轮演出之后,我们会认真听取各方面意见,进行加工修改,让《小镇琴声》飘得更远。”

2月11日,山西省运城稷山县清河镇北辛庄村举办“高跷走兽”闹新春民间社火表演活动,众多村民前来观看。“高跷走兽”是当地特色民间表演艺术,表演时两人足踩高跷同演骑兽状,伴随着鼓乐声行进,演绎神话传说,表达当地百姓祈福风调雨顺、五谷丰登的美好愿望。

图为北辛庄村村民在表演“高跷走兽”。

新华社发(栗宇建摄)