

深耕文本内容 积极创新形式 提升红色题材创作的感染力

姜普 本报记者 杨竞

文艺
微评

编者按:11月9日,国家电影局发布了《“十四五”中国电影发展规划》,规划中对人民院线、艺术院线等特色院线发展提出了具体规划。这些新举措对中国电影发展有何意义?听听评论家怎么说。

在特色中谋求
平衡和发展
刘恩波

国家电影局将“人民院线”和“艺术院线”的推广作为《“十四五”中国电影发展规划》(以下简称《规划》)中的重要举措刊发出来,意在引起业内人士的高度关注。将“人民”和“艺术”这两个具有精神感召力的词语赋予新的社会期许值,进而引发受众及传媒对于主旋律影片和艺术影片的广泛参与、介入和推进,无疑具有风向标的指导意义。

艺术具有市场消费价值,但与此同时,也不能忽略艺术的社会文化属性。谋求两者之间的平衡、发展与共赢,才是焕发中国电影长远优质运营的关节点。

加快发展“人民院线”,是为了促进和提升国产主旋律电影放映空间的辐射面,加大其影响力和普及性,将国家主流价值观与老百姓喜闻乐见的艺术形式密切结合起来,形成水乳交融的互动效果,会极大推动国民素养的培育和个人精神气质中优良品格的全面达成。

与“人民院线”形成互补型纽带关联的是“艺术院线”,后者主要依赖于放映中外优秀影片中那些具有艺术特质、艺术探寻和追求风格的作品。如果说“人民院线”是主流,那么“艺术院线”就是分支,但两者在传播优秀文化的基本路径和去向上一可以说殊途同归。

拓展优秀电影的传播渠道和受众空间,对观影行为方式、焦点化、目标化的构建,培养主旋律影片的人民大众欣赏习惯,强化艺术类影片的高品位和探索意识乃至实验精神,就会为中国电影观众受众分层的形成和不同类电影传播模式的塑造与疏导,带来全新的全方位的开启、引领和平衡。

电影“分众时代”
值得期待

苏妮娜

近日出台的《规划》,锚定2035年建成文化强国的目标,明确喊出电影发展的几个数字性指标,此外,引人注意的就是围绕电影产业的具体举措。《规划》提出要“积极探索公益电影多样化供给方式,有序推进视频网站、点播影院等渠道,参与公共服务的探索与创新”,其中包括专业电影工作者和很多电影院线多年来呼吁的电影建设要考虑分渠道、分地域、分接受群体的具体情况。从《规划》可以看出建设人民院线的力度、尊重艺术院线的存在、加快乡镇电影推广的决心。

其中,艺术院线此番被强调出来,能体会到文化的包容性和弹性在增强,意味着更加尊重电影作为一种艺术产品的存在空间。可以想见,很多小众电影,尤其是带有小成本、实验性、文艺性标签电影的引进、推介和拍摄,大可以独立于其他大投资、大群体、大制作的群体之外,至少不再进入那个以票房论高低的完全由投资者生杀予夺的范围之内。叫艺术工作者去做艺术的,给他们留出一小块蛋糕,叫另一些人去追求电影的投入产出比,给他们政策上的帮助,如此,都是这个电影市场成熟之后进行“分众化”考虑的一种表现。

一个成熟市场的客观规律,一定是小范围内保护,去鼓励垂直领域的深耕;大范围顾及社会导向、人民情怀和商业需求。当电影获得更多扶持和更多空间时,未来值得期待。

文艺微评投稿邮箱
lnrbfkk@126.com

核心
提示

近年来,文艺界掀起了红色题材创作热潮,涌现了不少优秀作品。特别在今年庆祝中国共产党成立100周年之际,红色文艺作品创作持续升温。红色题材的艺术表达,如何使人物形象更鲜活真实?如何使故事更深入人心?如何拉近与年轻观众之间的距离?日前,中国戏剧家协会顾问、剧作家罗怀臻和上海话剧艺术中心艺术总监喻荣军在辽宁省文联主办、省戏剧家协会承办的辽宁省戏剧骨干高级研修班上回答了这些问题。他们认为,红色题材作品的教育意义是通过艺术创作的感染力实现的。

话剧《无风地带》剧照。

红色题材是一座取之不尽、用之不竭的富矿

在文艺创作实践中,红色题材创作一直是焦点,近两年,各地红色题材文艺作品创作更是出现了“井喷”现象。

罗怀臻说,新中国成立以来歌颂英雄等主题,一直是红色题材作品着重表现的,近年则出现了红色题材创作的重大突破。因为这类作品创作实现了艺术观念的转变,这种转变不是细节的转变,而是整体性的转变。对艺术家来说,红色题材是一座取之不尽、用之不竭的富矿,艺术家参与红色题材创作,寄托了他们对社会、对历史、对人生、对信仰的表达。

自延安时期形成的革命文艺理论和实践,直到今天的主旋律创作、红色题材创作以及现实题材创作,中国革命文艺传统已扎根在国人的意识中,文学作品《红岩》《青春之歌》《林海雪原》,音乐作品《黄河大合唱》《红旗颂》,歌剧《白毛女》《洪湖赤卫队》,芭蕾舞剧《红色娘子军》,音乐舞蹈史诗《东方红》,电影《南征北战》《早春二月》《永不消逝的电波》等等,这些文艺作品无论在当时还是在现在,随时都能唤起我们的审美记忆,拨动我们的心弦,是我们文化记忆中不可分割的一部分。

改革开放40周年、新中国成立70周年、中国共产党成立100周年……这些重大时间节点呼唤着与其相呼应的文艺作品。从电影《智取威虎山》《血战湘江》到《决胜时刻》《我和我的祖国》,从电视剧《历史转折中的邓小平》到《觉醒年代》,从儿童剧《红纓》到舞剧《永不消

话剧《北上》剧照。

话剧《无风地带》剧照。

逝的电波》、杂技剧《战上海》等等,红色题材文艺作品不断涌现,新的创作气象逐渐形成。罗怀臻说,“如果能把自己的感悟、责任、理想融入当中,也是对个人创作的一个机遇。从业近40年,我的主要创作领域是历史剧,真正开始创作红色题材作品是从舞剧《永不消逝的电波》开始的。”

《永不消逝的电波》这部红色题材舞剧受到不同地域、不同年龄和不同文化层次的观众欢迎。很多人在观看了这部作品后,感觉它与过去的红色题材叙事有很大的不同。该舞剧的编剧罗怀臻说,《永不消逝的电波》关注的是人生。希望每个人都能在观剧过程中产生对各自生命的联想。很多人被女主角李白夫妇最后分别的那段双人舞感动,因为这段舞蹈表现了操守、情怀、信念。我们的感情被带动,这就超越了题材本身。

从电影版到舞剧版,《永不消逝的电波》里的一些场景和人物被大胆地作了改动,更加适应当代观众的审美感受,从创作方面完成了时代感的转换,从形式方面完成了艺术感受上的转换。

舞剧《永不消逝的电波》对传统舞台表现形式进行了大量创新,融民族舞、现代舞、芭蕾舞,甚至国标舞、街舞于一体,同时又调动影视、多媒体及话剧表演等多种手段。社会各界对于这部作品的赞赏,其实是对一种新的舞台表演形式的认同,是在充满活力的时代大潮中对创新艺术形式的认同和追求。

近年,我省红色题材文艺作品创作成果丰硕,比如辽宁芭蕾舞团创作的芭蕾舞剧《八女投江》、辽宁人民艺术剧院创排的话剧《北上》、大连话剧团创排的话剧《无风地带》等,这些作品在刷新着人们对红色题材作品认知的同时,也重新点燃了人们对红色题材作品的热情。

芭蕾舞剧《八女投江》以现代舞美手段,在舞台上呈现乌斯浑河的滚滚惊涛,逼真地再现了冷云等8名抗联女英雄的形象,同时传递出革命先烈宁死不屈的英雄气概,为抗联女战士形象增添了新的艺术内涵。让观众获得了全新的审美体验。

话剧《北上》讲述的是在新中国成立前夕,中国共产党诚邀并护送爱国民主人士从香港出发,北上东北解放区参加人民政协筹备工

芭蕾舞剧《八女投江》剧照。

舞剧《永不消逝的电波》剧照。

这些红色题材的艺术表达,塑造的都是鲜活的个性化的人,使故事更加深入人心

虽然观众的文艺诉求随时代变化发生了相应的变化,但今天的人们依然崇尚红色题材里的英雄,也同样渴望与英雄进行心灵的对话和情感沟通,这就要求艺术家对人物形象进行具有时代感的塑造。

罗怀臻认为,创作红色题材作品中的英雄形象,不能夸张表现,要抓住人物的情感线,回归人性,要注重生命的体验。

我们要通过红色题材作品创作,更深层次地关注烽火岁月,关注人在信仰辉映下的鲜活人性。这些精神世界的真实感和同理心,更能打动人心。比如儿童剧《红纓》取材于抗日战争时期放牛郎王小二的情感世界,讲述了王小二的情感经历和心路历程,赋予了王小二的情感更多的成长性,让观众看到了民族大义在王小二内心的萌发和积聚。因此,当王小二壮烈牺牲,《歌唱二小放牛郎》的熟悉旋律再次响起时,观者无不落泪,艺术效果感人至深。

近年,我省红色题材文艺作品创作成果丰硕,比如辽宁芭蕾舞团创作的芭蕾舞剧《八女投江》、辽宁人民艺术剧院创排的话剧《北上》、大连话剧团创排的话剧《无风地带》等,这些作品在刷新着人们对红色题材作品认知的同时,也重新点燃了人们对红色题材作品的热情。

芭蕾舞剧《八女投江》以现代舞美手段,在舞台上呈现乌斯浑河的滚滚惊涛,逼真地再现了冷云等8名抗联女英雄的形象,同时传递出革命先烈宁死不屈的英雄气概,为抗联女战士形象增添了新的艺术内涵。让观众获得了全新的审美体验。

话剧《北上》讲述的是在新中国成立前夕,中国共产党诚邀并护送爱国民主人士从香港出发,北上东北解放区参加人民政协筹备工

作,参加中国人民政治协商会议的故事。整部话剧凝重洗练、气势恢宏,将现实主义与浪漫主义艺术手法有机融合,兼具思想性与艺术性。而话剧《无风地带》则通过花云儿、夏子衿、常海阳等共产党人那段苦难岁月、那个“无风地带”中寻求真理、奋斗牺牲的人生经历,谱写了共产党人为建立新中国不怕牺牲英勇斗争的英雄情怀。在整个故事叙述中为观众具体感知历史、感知人物提供了艺术空间。

舞剧《永不消逝的电波》塑造的都是鲜活的个性化的人。罗怀臻说,最初接这个创作任务时,他也犹豫过,但随着对经典电影的不断回看和对历史资料的深入研读,最终一组对比数字触动了他:故事原型人物李白潜伏了12年,离他所追求的理想实现仅剩20天,壮烈牺牲,这是多么令人扼腕痛惜的对比。舞剧最后征服观众的还是人物形象,表演技巧是手段,只有成功塑造了打动人心的艺术形象,才能完成观众的价值认同。在当下,革命故事的讲述、英雄的塑造,可以有怎样新的突破?以《永不消逝的电波》中一个细节为例,当战友牺牲时,李白这位英雄能在妻子的怀里哭泣,以前的红色叙事是不能这样表现的,但事实上,这样的细节表现丝毫没有削弱革命者形象的塑造。

这些作品以现代化的艺术手法,拓展了题材的表现空间,让人看到了红色题材更丰富的表现形式。

罗怀臻说,一代人有一代人的审美,这是红色题材常写常新的根源所在。

