

年代剧关键要真

从《大江大河》看现实题材电视剧的要素

《大江大河》海报

文化娱乐现象 述评

时值改革开放四十周年,电视人纷纷通过电视剧作品来表达自己对祖国的热爱,向这一时代致敬献礼。在一大波现实主义题材的作品中如何才能脱颖而出,让观众真切体会那段光辉岁月?也许真如《大江大河》制片人侯鸿亮所说,“唯有真诚与真实。”

格局大气

纵观今年的一系列致敬改革开放四十周年的电视剧作品,落脚点往往在两大方面,一是行业,二是家庭。例如由陆毅、袁泉等联袂主演的《风再起时》,该剧情节主线是中国纺织事业的发展,讲述转业军人们投身社会,投身到经济发展的浪潮中。也有《创业时代》这样以移动互联网为背景的创业故事,从演员阵容到题材,目标都是年轻观众。

家庭生活的变化也是改革开放的一个侧面。比如《那座城这家人》以主人公一家四十年的生活变迁为主体,见证了唐城从震前宁静小城到震后废墟再到今天高楼大厦的变迁,映射改革开放四十年国家翻天覆地的变化。还有不久前由蒋雯丽主演的热播剧《正阳门下小女人》,从一间小酒馆几十年的变迁为线索,以女性创业者的视角,讲述了其从1955年至改革开放后的几十年间,带领身边人创业致富、走向小康的故事。

“《大江大河》打动我的是这部作

品的格局比较大。”导演孔笙说,“如果以家庭为单元折射社会变迁,我不想用这样的套路再拍一遍《温州一家人》了。《大江大河》是向伟大时代的一次致敬,无论是亲情、爱情都不会成为主线,只是那个时代的一部分,行业的变迁也是时代的印记。”

情感真诚

在最近播映的一系列现实主义题材作品中,剧中主人公质朴真诚的人生经历最打动人心。《正阳门下小女人》的主演蒋雯丽说:“我在初读剧本时就被打动了。”黄晓明出演的《你迟到的许多年》,也让观众真切感受到了铁道兵部队的经历赋予了主人公永恒的财富,这使他在改革开放的浪潮中,继续挥洒汗水,建设国家。

然而对一部献礼剧而言,剧中的真诚还只是及格线。侯鸿亮所说的“真诚”,是希望电视制作者对观众更多一份真诚。“年轻人就一定都喜欢看偶像剧、看仙侠剧吗?不见得是。”侯鸿亮说,“他们受着美剧、英剧、日剧、韩剧熏陶过来,所以对剧的品质要求很高,不管在哪个类型,他们觉得他们的智商被尊重了,我相信他们会接受,坐下来去慢慢了解那个年代。”

细节真实

四十年,不长不短。有人亲身经历,有人与之同龄,有人懵懵懂懂。作为现实主义剧集,讲述四十年的故事,必须要真实。一是内容上真实,不悬浮、不架空;二是在制作上真实,细节决定成败。

《大江大河》在这方面做了大量的资料工作,“我和黄导(导演黄伟)拍之前,都做了大量资料的收集和整理。”孔笙说,“尽管我们经历过那个时代,但作品却不完全是个人色彩,必须是大家共同的感受。”据说,《大江大河》拍摄小雷家的变化,采用了顺拍的方式,一步步地变化场景,土坯房变砖房,瓦在变,路也在变,也让演员仿佛真正从那个年代一路走来。

绿皮火车、鸡毛掸子、老式自行车、商店柜台、带相框的照片墙、红砖房……具有时代烙印的小细节要制作到位不穿帮并不容易。比如农村的戏份就不好拍,如今农村变化太大,只能靠剧组自己搭建场景,让观众跟随真实还原的细节潜入从未远去的记忆。孔笙说,在拍摄《大江大河》期间几乎每天和美术、服装“吵架”,“他们可能年轻,确实不知道那个时候农村是怎么样的,城镇怎么样。过程比较累一些,最后结果还是很好的。我希望年轻人的爸爸妈妈能指着电视说,没错,当年就是这样的。”

本报记者 吴翔

本报讯(记者 朱光)刻画上海改革开放建设者的现实主义话剧《追梦云天》昨晚在外高桥文化艺术中心演出,剧中展现了大飞机制造的幕后戏。通过研发飞机的过程,呈现了制造业老、中、青三代人,以及设计师、工装工人、试飞员中的杰出典范在不同时代、不同岗位上的家国情怀,反映了中国制造飞机的兴衰变迁和中国民航制造业的巨大变革。

该剧也是全国优秀现实题材舞台艺术作品展演剧目、文化和旅游部2018年度剧本扶持工程的人选剧目,舞美设计尤其突出。台上,五块冰屏能展现出设计飞机时的静态图纸和动态演示效果,还能表现老一辈飞机设计者过世时的大雨滂沱等景观。这一设计,对充满术语的台词进行了适度的解释,也能体现环境,营造氛围。

该剧题材紧扣时代,真实地谱写了民航人工作中的酸甜苦辣,抓住了他们开会辩论、失速试飞等关键节点时的观点碰撞,体现了他们的精神境界,使命感、责任心和职业操守都无比崇高。在他们身上,能看到激情与严谨的碰撞,感性与管理性的交融,幸福与痛苦,骄傲与挣扎……这一群为着让国产大飞机冲上云霄默默奉献的飞机设计师、试飞员、试飞工程师们,在他们中间有海归的高端人才,有土生土长的工装师傅,还有见证国家的民机事业一步步起飞的老专家。

虽然是现实主义题材,但是舞台上的手法偏向表现主义,核心要素并不在于怎样造大飞机,而是在于体现人们是通过怎么样的一种精神,去克服工作中、生活中精神层面上的各种困难。就是这些奋斗在各自岗位上看似平凡、实则不凡的英雄,他们的每一次试飞,都是在生死边缘的一次试探,每一次他们都有可能回不来,但这在他们看来却是如此的平常。主创们从一开始体会角色的心情,到逐渐感受到他们对这个事业的态度,进而把角色融汇在自己的心里,在舞台上先感动自己,这样才能感动台下的观众。而这种感动就在于每个人面对自身责任时所体现出来的职业精神。就像剧中所说的,“愿我们仍是我们,英雄的心。”

与此同时,《追梦云天》最初的音乐构想融合了突显科技感的电子音乐元素与丰富情感的交响元素。作曲石一岑运用现代的音乐语汇表达剧中自主研发民用飞机时的工作状态,另一方面,又以交响化、复调化的音乐形式,表达人物的情感关系与内心的交织。该剧的背后,正是中国民航人十年如一日,国内外数十所高校、200多家企业、20多万产业工人凝心聚力,奋力谱写的一首华彩乐章。

话剧《追梦云天》剧照 上话艺术中心供图

《网络谜踪》海报

年度悬疑佳作《网络谜踪》将引进国内 一部电影看完互联网16年变迁

海外口碑甚佳的年度悬疑佳作《网络谜踪》将于12月14日登陆国内院线。从圣丹斯电影节首映斩获两项大奖后,俘获了众多影评人和观众的心,权威影评网站评价该片是“堪比希区柯克的电影”,影评人称赞电影是“一部极具感情张力、让人全程紧张,节奏精妙的悬疑片”。

电影讲述了一个父亲利用电脑寻找失踪女儿下落的故事。正如电脑中记录着我们的一切,电影中有关女儿的所有线索也都藏在这台电脑中。据悉,为了给每个角色准备严密贴合时间线的资料,导演及团队花费了一年半复制还原了将近16年的电脑操作系统及各种软件的界面,有网友评

价:“电脑能不能记得一切,全靠导演了”。

当你的女儿突然消失,你却不认识她的任何好友,该怎么办?在电影《网络谜踪》里,除了选择报警,绝望的父亲只能通过破解女儿的社交账号,联系她所有的网友来了解女儿和寻找线索,却意外发现了女儿的另一面:偷偷给自己买了一个假证、给不明账户转了一大笔资金……电影中的女儿在现实生活和在网上展现出“两副面孔”,这个设定除了引发不少悬念,同时也让不少网友很有共鸣。

电影的开头7分钟通过各种视频、邮箱、网址、影像等方式记录了大卫·金一家人的16年。由于电影全程将通过一块电脑

屏幕来展现,伴随着时代的发展,电脑的操作系统与网络的变化也年年更迭。为了还原所有的界面,导演花了近1年半的时候搜集资料和准备素材。

所有的数据设置,都要贴合角色本身的生活时间线,甚至画面中每一个对话编辑的速度,都要张弛有度。为了要让观众信服,导演为每个角色准备的个人资料几乎都要精确到分秒。可以说,在这台电脑背后,导演既是选角师又是置景师,甚至也必须是一个合格的演员。

电影《网络谜踪》由索尼影业出品,阿尼什·查甘蒂导演,约翰·赵、黛博拉·梅辛、米切尔·拉主演。首席记者 孙佳音