

海派电视剧成为担当中国文艺风潮的重要力量

本报记者 宣晶

新中国成立之后,上海电视剧从无到有,从蹒跚学步到发展壮大,以贴近现实生活的创作理念、清新朴实的镜头语言、浓郁芬芳的生活气息和积极向上的精神力量,在全国电视荧屏上呈现出一道异彩纷呈的文化景观。沪产剧从大都市文化传统中汲取养分,又在上海建设浪潮里获得滋养;不仅展示出上海的人文风貌,也见证了这座城市的历史变迁。

“上海出品”留下了许多经典电视剧作品,其中既有宏伟的史诗篇章,也有以普通人的经历折射时代大背景的叙事;不但有传奇化的浪漫主义剧集,更有接地气的现实主义作品,让观众从中感受时代潮流的波澜壮阔,体悟多姿多彩的世情百态,探寻上海人的奋斗足迹,窥见这座城市文化底色。

去年,上海取得发行许可证的电视剧共51部2190集,是名副其实的创作重镇。

海派风格:

讲述大时代语境中的上海故事, 弘扬上海城市品格

谁能想到,上海第一部电视剧竟诞生在食堂里!《红色的火焰》于1958年10月25日开拍,描述了上海耐酸搪瓷厂青年工人李志祥经过一百多次努力,终于试验成功以石灰代替电石的先进事迹。当时,上海电视台所在的新永安大楼13楼演播室偏小,电视拍摄就搬到11楼的食堂里进行。美工把食堂窗户蒙上不透光的绒幕,搭起布景,作为临时片场;特技师用鸡毛掸子在灯光前摇晃,产生了火焰跳动的感觉,以此模拟工人试验电焊时的弧光闪闪。

开了序幕。“那个年代评价电视台的实力主要看电视剧的创作能力,而当时上海电视剧在全国领风气之先。”上海戏剧学院教授厉震林认为,上世纪80年代,沪产剧全方位开拓连续剧、单本剧、儿童剧、戏曲片等艺术形式涌现,《家》《街》《陈毅与刺客》《燕儿窝之夜》《血染的风采》《十六岁的花季》《一个盲人的心灵》《西园记》《璇子》等精品力作迭出,显示出“中国影视半壁江山”的势头。

在不懈探索中,积淀深厚的都市文化触发了电视剧创作者的美学自觉,海派风格水到渠成。一批以“上海”为标识的电视剧将清新“海风”吹进中国荧屏,讲述大时代语境中生动活泼的上海故事和老百姓喜闻乐见的上海传奇,潜移默化地弘扬上海的城市精神。《上海的早晨》浸润着浓郁的海派风情,以生动

的镜头语言叙述资本主义工商业改造的宏大篇章,以“家事”折射时代和历史,真实刻画了火红岁月里一代人的精神面貌。《上海一家人》则以平实的手法塑造了“中国阿信”的视觉印迹,展示了属于上海女性的独特风采,从中也可探寻几代上海人的奋斗足迹,窥见这座城市文化底色。

海派风格的核心更在于审美之思融入奋进的时代大潮,激发与时代同频共振的创作豪情。随着改革开放不断深入,上海的影视作品纷纷镜头对准人民在现代化建设中多姿多彩的生活。据统计显示,2018年共有32部沪产电视剧在全国首轮播出,其中既有《大江大河》等反映社会转型期的沧桑巨变,关注新时代人们精神层面发生的历史性变化;也有《大浦东》《外滩钟声》等展示改革开放的时代之兴,书写建设者在逐梦路上的艰辛与不易。这些电视剧紧扣时代的脉搏,与中华民族复兴的历史伟业同声相应,用澎湃的历史诗情,生动的艺术影像描绘着缤纷绚烂的生活画卷。

是什么构成了上海出品的独特魅力

◆文学经典为上海电视剧创作提供了滋养。1990年播出的《围城》树立了电视艺术改编文学的审美标志。此后,《长恨歌》《平凡的世界》等小说也被成功改编为电视剧,成为上海电视剧中重要组成部分。

◆电视剧《孽债》1995年以沪语形式播出,讲述五个孩子从云南到上海寻亲的故事,通过荧屏故事展现上海人的生活。此后,《婆婆媳妇小姑》《媳妇的美好时代》等家庭伦理剧,一直是上海电视剧的重要构成。

◆《大江大河》等记录改革进程的电视作品,也见证了上海电视剧创作的更新:来自全国的产业要素在上海实现了无缝对接,赋予“上海出品”新的意义。

题图为获得第十五届精神文明建设“五个一工程”奖的电视剧《大江大河》海报。该剧围绕改革开放初期三位主角截然不同的命运展开,再现了1978年至2008年中国改革开放的伟大历史进程,由王凯、杨烁、董子健等主演。

►《上海一家人》讲述了女性的奋斗故事,从中也能看到上海城市的文化底色。该剧由李玲、何伟、谢园、龙俊杰、孙启新等主演。

▼电视剧《围城》由黄蜀芹执导,陈道明、吕丽萍、李媛媛等主演。虽然只有十集,却是许多观众心中评分最高的国产剧。

▲根据路遥小说《平凡的世界》改编的同名电视剧,展现上世纪70年代到80年代中期我国西北城乡社会的巨变,书写平凡人的“中国梦”。该剧由袁弘、王雷、佟丽娅、李小萌等主演。

▲《何以笙箫默》改编自同名小说,是首部单日网络播放量突破三亿的电视剧,抛开了虐恋桥段,该剧清新活泼,并出口到海外频道,由唐嫣、钟汉良等主演。

“沪味”叙事:

突破“家长里短”的琐碎,走向更为广阔的时代生活

1981年,一家“为民点心店”引起电视剧观众的兴趣,由上海电影演员剧团拍摄的《卖大饼的姑娘》将镜头对准了凡人小事。荧屏上的家长里短令人倍感亲切,而其反映的待业青年就业问题正是当时中国社会的热点问题之一。自此,专注于透视普通人的生活的情感,便成为上海电视剧创作的一种文化自觉。从对微观社会单元的细致观察入手,进而塑造群像、描摹人情世态乃至历史鼎革,这种聚散成团、以小见大的叙事方法在上海影视剧创作的历史中,有着丰富的成功例证。

沪产剧着意表现“凡人”的人情美,展现“小事”的重大社会内涵,而上海这座城市则为艺术创作提供了丰沛的文化滋养。《穷街》里窄窄的“弹格路”与棚户翻造的简易住房,构建出大上海版图上的一个小小“村庄”;《十六岁的花季》中市三女中的大草坪、南模中学的教学楼、华东政法学院的寝室、嘉定工艺美校的食堂,营造了少年男女特有的生活空间……丰富多彩的荧屏世界犹如一个多棱镜,从不同视角折射着多元文化的都市生活。

家庭伦理剧一直是上海电视剧叙事艺术的主流,从“三个女人一台戏”的《婆婆媳妇小姑》,到呼唤人间真情的《我想有个家》;从聚焦家庭养老问题的《儿女情长》《儿女情更长》,到探讨家政服务和家庭养老问题的《田教授家的二十八个保姆》,一幕幕描绘喜怒哀乐的生活剧出现在上海荧屏。“在大部分作品中都可以发现以现代市民文化为核心

心的文化基因,但他们又突破了地域限制。”上海戏剧学院教授吴保和认为,这些沪产剧粗看描写的是上海市井风光,其内里又都有着对时代的思考,“当作品的内在文化基因与外在时代潮流发生碰撞,与中华民族复兴的历史伟业同声相应,用澎湃的历史诗情,生动的艺术影像描绘着缤纷绚烂的生活画卷。”

观众的审美情趣不断变换,沪产剧的叙事范式也在与时俱进。上海电视剧逐渐突破“家长里短”的琐碎,走向了更为广阔的时代生活。《爱情公寓》将单身男女的生活呈现得淋漓尽致、趣味十足;《大好时光》捕捉到了当下都市人对婚姻家庭的看法;《幸福一家人》剖解城市青年面临职场与婚姻抉择时的心路历程;《小别离》《小欢喜》精准地击中了中国式家长们的生活痛点……这些作品机敏地强调了角色的心理意识,从个人生活经历和情感体验透视时代图谱和社会现实,兼顾了戏剧张力和社会容量,引起广泛的共鸣。

上海品质:

跳出“符号上海”,小荧屏投射城市精神大格局

如今看来,1990年播出的《围城》仍标志着电视剧与文学作品融合所达到的最理想的审美境界,那一方视听符号构架起的形象生动、感情深邃的意象世界,令观众难以忘怀。浩瀚的文学宝库为上海电视剧创作源源不断地提供着养分,《孽债》《长恨歌》等走出了自己的文学改编之路。35集电视连续剧《长恨歌》根据王安忆的同名小说改编,原著被誉为“现代上海史诗”。生活在上海弄堂里的女人们历经的理想憧憬,她们对爱与真的追求,她们的成与败,随着电视剧的铺陈在观众面前徐徐展开,也交织着上海这座大都市从上世纪40年代到90年代沧桑变迁的变迁,堪称上海当代电视剧现实主义海派美学的代表作。

美,并非一成不变。近年来,电视剧创作思路不断拓宽,上海文艺工作者以广阔的胸襟和长远的眼光,跳出“符号上海”的狭小格局,成为担当中国文艺风潮的重要力量。《亮剑》把观众带回硝烟四起的战争年代,描摹革命军人的英雄形象;《平凡的世界》展现上世纪70

年代到80年代中期我国西北城乡社会的巨变,书写平凡人的“中国梦”;《大江大河》演绎了乡村改革的艰难历程,以普通人的视角见证时代变迁……这些改编自文学作品的优质电视剧,从主演到编导再到制作团队,来自全国的产业要素在上海实现了无缝对接。“上海出品”被赋予了新的意义,上海已成为中国优秀影视文化的集成地,吸收全国优秀的影视文化资源,更多优秀的中国故事在上海得以清晰地阐述和传播。

“上海出品”的高水准也受到了全球观众的认可。上世纪80年代,上海电视剧就悄悄地走向世界。《穷街》1987年10月在日本札幌举行的第三届世界电视节上获纪念奖,这是中国电视剧第一次在外国举办的国际电视节上获奖;儿童推理电视剧《窗台上的脚印》,1989年在保加利亚获“普鲁夫迪夫金盒子”大奖,是我国第一部在国际上获大奖的儿童电视剧。第一部在海外播出的上海电视剧是《济公》,该剧在新加坡播出后,那首“鞋儿破,帽儿破”主题歌竟风靡星岛。随后,《浣纱女的传

说》《秦李李世民》《孙中山与宋庆龄》《秋海棠》《家春秋》《花翎子》等相继在海外电视台播放。近年来沪产剧“走出去”的步伐持续加大,截至2018年已出口到全球20余个国家和地区。上海出品的《生活启示录》《小别离》在乌克兰巴托利到知音;《媳妇的美好时代》在非洲热播,引来坦桑尼亚观众集体点赞……改革开放以来的上海影像在全球观众面前缓缓舒展。一批优秀的现实主义作品因为描绘当代人相似的生活境遇,蕴含着普遍的人类情感而打动异国观众。除了切近的情感,海外观众对剧中呈现的今日中国之美景也大为赞叹。

