

2024年上半年现实题材热剧评析——

以多样性、差异化 破解题材雷同和艺术平庸

李京盛

►《繁花》以个性化艺术风格和审美叙事，颠覆了传统意义上现实题材剧的内容和拍摄制作手法，为荧屏带来惊喜。

▼《我的阿勒泰》以自然之美、生命之美和叙事之美，为现实题材电视剧创作带来清新质朴之风。

►《城中之城》的播出，代表了现实题材电视剧创作在追求现实深度和人性深度上，跃上了一个新台阶。

在对中电视剧创作和播出特点进行综合性分析和评判的时候，“年度特征”是一个重要的概括和评析角度。而每一年的“年度大剧”，对全年以及今后的剧集创作，又往往具有标志性和引领性。比如2021年播出的《觉醒年代》，将革命历史题材创作推上了新的艺术高峰；2022年播出的《人世间》，成为了至今难以超越的平民史诗大剧；2023年播出的《狂飙》，成为了反腐涉案和悬疑类题材的集大成者。它们既是该年度最具影响力的优秀作品，也成为了该类题材中的代表作。

目前2024年已过半，回顾上半年电视剧的创作和播出，“年度大剧”的概念，已不再是“孤峰独立”的景象，而是一系列具有年度特征的作品接踵而至，形成了题材多元和类型多样的剧集阵容。即使是同类题材的作品，彼此之间也都以差异化内容和多样性艺术风格，为观众提供了新鲜的审美体验。

以下仅以2024年上半年现实题材剧集具有“年度特征”的五部代表性作品，来分析和探讨在这一题材领域中出现的一些突破性进展和可喜变化，以及对今后创作的启示和借鉴意义。

开年伊始，《繁花》的突然绽放，搅动了中国电视剧的一池春水。它以令人惊艳的个性化艺术风格和审美叙事，颠覆了传统意义上现实题材剧的内容和拍摄制作手法，为荧屏带来惊喜。

《繁花》提供的主要故事和场景，是上世纪90年代在上海黄浦江路发生的往事，它和当下的现实生活，已有30年的时空距离。这种站在当下回顾过往的创作，其成功的先例不在少数。像《大江大河》(三部曲)、《风吹半夏》等等，可以说都是近年来现实题材创作在思路和视野上的拓展与延伸。它们唤醒了人们记忆深处的印象和经历，也对历史有着某种程度的反思。在这些方面，《繁花》并不是唯一具有突破性的作品。描写改革开放年代的传奇人生故事，可以说是近年来这类作品共同的叙事主题。

《繁花》播出后引发的轰动效应却是唯一的。这种轰动，与一般意义上的爆款和出圈作品所引发的话题热度不同之处在于，它给现实题材创作带来了一股从未有过的浓郁而极致的艺术气质：镜头斑斓炫目，画面光影叠叠，叙事婉转跌宕，表演细腻入微，环境氛

围热烈，人物摇曳生姿。它为中国电视剧带来了新的叙事美学，也更丰富地展示出现实生活多样与艺术创作的多彩。这种艺术上的突破，为今后现实题材创作如何从多种艺术维度提升其审美表达，提供了一部唯一性的作品。同时，在对《繁花》的热议与好评中，还涉及文学名著改编与影视创作的关系、电影化追求与电视剧本体美学建构等等文艺理论与评论的有关话题，这也说明了这部作品的独特分量。

如果说《繁花》给今年的现实题材创作带来的是一股浓郁强烈的艺术创新之风，那么，紧接着其后的《南来北往》，则是以更加扎实、稳健、成熟和厚重的风格，显示出现实主义创作在传统与经典意义上所抵达的又一个高度。编剧高满堂和导演郑晓龙，以他们各自在现实题材领域中长期耕耘实践所积累的深厚功底和艺术造诣，再一次见证了经典性创作的恒久魅力。这部作品以铁路警察的职业和人生命运与成长为叙事主线，为观众打开了一个新的题材领域。拥挤热闹的车厢和南来北往的旅客，构成了一个浓缩的社会景观。在飞驰的列车速度与快速的时代发展变化中，又融入了生动的日常生活细节，让作品拥有了鲜明的内容特征、时代特色与生活质感。同时，该剧在戏剧矛盾与人物性格冲突的设置中所贯穿的“冤家宜解不宜结”的中国传统人格风范，既完成了作品戏剧矛盾的构建与人物形象的塑造，也彰显了传统文化所具有的时代价值。

《南来北往》在对经典艺术创作经验上的继承与提升，和《繁花》在开辟新的艺术路径上的突破，为2024年度现实题材创作在守正与创新的双向维度中，实现了某种意义上的一种珠联璧合。

在绚烂浓郁的《繁花》、扎实的《南来北往》和冷峻质感的《城中之城》播出之后，《我的阿勒泰》又为现实题材创作带来了一股清新质朴之风。它以自然之美、生命之美和叙事之美，给观众带来了一股久违的亲切与舒适感，让人仿佛尝到了一口没有任何添加剂的粮食，咀嚼到一种天然谷物的醇香。它一扫现实题材创作上的种种设计感，没有精心搭建的场景，没有灯光营造的氛围，更没有强情节快节奏的人造戏剧元素，新疆辽阔的草原、河流、山峦、羊群、马匹，与人的生存状态水乳交融地构成了一种和谐关系，让观众获得了一种随性而自由的观赏心态，缓解了都市人生活的紧张和焦虑。剧情随着张凤侠一家三口人与哈萨克族人之间的生活交往而徐徐展开，在看似如田园牧歌和流水般的生活节奏中，也带出了人物在传统与现代、情感与理智、生存与发展之间的纠结与怅然。“再颠簸的生活也要闪亮地过”，这是剧中人物的生活态度，也是通过淡淡的生活叙事，来传递给观众的坚实的人生理念。

从辽阔草原突然走入密闭空间，《新生》的题材旋转变让观众感到有些猝不及防。这种大胆而随性的题材转向，也是今年现实题材创作试图打破俗套和庸常、追求险中求生的一个例子。

《新生》讲述的是主人公伪装成不同身份，分别以家人、爱人和友人之名获取信任，骗得钱财之后又带着所有人的秘密彻底消失，最后再由众人揭露真相的故事。

该剧是一部追求类型化表达、带有探索性意味的作品。它的热播，一方面说明创作者试图在传统现实题材写实性的基础上，追求用更具现代性的方式，丰富悬疑剧的内容深度；另一方面，说明观众对具有新颖形式感的悬疑故事，也有着较为热切的期待和认同。《新生》中没有离奇凶案，它重在展现日常生活中欲念之下的因果。通过诸多的倒叙、插叙、闪回的情节，勾勒出在费可精心布下的庞大骗局中人性的脆弱与迷失。剧情的悬疑感和不确定性，反转中的略带荒诞，氛围的神秘感，超现实的环境设定，人心孤岛意象的隐喻色彩以及人性交往中的险境，这些略带现代

派艺术手法的运用和表达，增强了观众的追剧欲望，强化了叙事层面的技巧，使作品风格别致。在故事的主题立意上，它也有着一定的开拓意义：从表层看，它是一个反诈的故事，但它的深层寓意则是叩问人性和反思人生。

《繁花》为现实题材创作带来了崭新的艺术风貌，《南来北往》见证了传统与经典的深厚功力，《城中之城》在向现实深度与人性深度的挺进中展露出新的思想艺术锋芒，《我的阿勒泰》以散文化风格，描摹出生命状态的自然、率性和本真，《新生》编织起了一个由社会、心理和人性之间构成的链条，拓展了悬疑剧中的现实生活容量。这五部年度热剧，以各自不同的题材立意、开掘角度和艺术实践，让2024上半年现实题材剧集创作呈现出了多样化的艺术风貌。同时，它们也是面对日益纷繁的现实生活和人的精神世界，以艺术方式对世态与人心作出的回应。

这五部作品，不但给2024年剧集创作打上了鲜明的年度烙印，也代表了近年来现实题材创作所取得最新成果，并对今后创作，具有启示和借鉴意义：

一是要打破目前题材循环和艺术思维固化所带来的常态化平庸，要克服有些作品中存在的内容雷同和艺术上轻浅浮泛的倾向，把握好艺术与市场和商业之间的平衡。二是创作者的目光应该关注到生活和人物内心的每一个角落，不管是城市金融圈人白衬衫上的一粒灰尘，还是边疆草原上少女内心被风吹起的一阵涟漪，抑或是当年上海霓虹灯下摇曳的繁花，列车中铁路警察与旅客们的互动，以及密室中发生的人性扭曲与对抗，都应该成为艺术触角探寻的秘密，进而揭示生活真相与人性真相。三是要以更加丰富和多样的创新性艺术样式，来增强现实题材作品的艺术表现力，要有立异标新的艺术勇气和追求，才能无愧于当今丰富多彩的现实。四是面对新的题材类型和风格样式，要有更多层面的艺术理论评论视角和批评方法，来鼓励创作和评判作品。艺术理论和评论的单一性和窄化，有时也会禁锢创作者的创新性思维。

(作者为中国广播电视社会组织联合会副会长，知名文艺评论家)

《海天雄鹰》带来的艺术冲击力

张德祥

《海天雄鹰》来了，精神饱满，气场磅礴，可看性强，冲击力大，是难得的一部反映我国军队现代化建设的优秀作品。

在反映实现中华民族伟大复兴新征程的艺术作品中，不能没有军人的风貌。现实题材军旅剧曾经在屏幕上相当亮眼，《潮起潮落》《DA师》《突出重围》《士兵突击》等等，都给观众留下深刻印象。今天，《海天雄鹰》乘风破浪，可谓再谱新篇。

《海天雄鹰》带领观众走进了广阔的海天世界。

很显然，航母题材比较特殊，这是中国电视剧第一次讲述中国航母故事，自带神秘性。对普通观众而言，很难近距离接触到航母，剧情带我们一步步走近航母，尤其是伴随着舰载机的起飞，为人们打开了一个全新的海天世界。

不可否认，长时间生存于都市、职场、商场，人们的目光总是被高楼大厦所阻，人们的心情也难免被种种诱惑所绊。现在流行一个词叫“治愈”，治愈什么？实际上，《海天雄鹰》对于现代都市人的心情就有一种“治愈”功能，跟随舰载机飞行员的足迹，跟随他们追求的目标，就能看到更广阔的世界、更高层次的境界。

剧中人物夏医生，本来是在试飞基地为飞行员做心理咨询的，但通过与这些军人接触，了解到他们的精神世界之后，她的价值观发生了变化，开启了新的人生航道——申请上舰，成为航母上的一名女兵，与国防现代化建设同行，走进了自己精神上更开阔的空间。文艺作品，就要有这种开阔人心的力量。开阔人心，提高境界，就是一种“治愈”。《海天雄鹰》为观众打开的这个海天世界，引我们瞩目于更远、更强的目标，大格局油然而生。

《海天雄鹰》展现了“中国必须得赢”的军人使命。

航母，曾经是国人的梦想，因为航母是一个国家综合国力的标志，是国防重器。因为没有航母，我们的近海安全总是受到威胁。你看，剧中美国航母进入了中国领海，舰长却说，“海洋和天空没有界限，谁有力量到达，那里就是谁的。”列强将这个逻辑写在了地球的每一个角落。你不想被欺负，就必须具有与之抗衡的力量。

“强国必须强军，军强才能国安。”我们在剧中看到，上世纪60年代，中国空军飞行员在南海上空击落了一架美国的舰载机。到了80年代，正是这位英雄飞行员余光年，对孙子余涛说，咱们国家没有航母，在很长一段时间内，估计被欺负的状态还将以改变。要改变这种被欺负的状态，中国就必须要有自己的航母。

逐梦航母，是几代人的梦想，而这一梦想就要在我们这一代人身上实现了。

作为舰载机飞行员，肩负着神圣使命。舰载机起降是所有飞行中最尖端的科目，被誉为“刀尖上的舞蹈”。没有教科书，没有数据，中国的舰载机起步只能从0开始。以试验飞行大队秦大地、谢振宇、余涛、康延成等为代表的飞行员，为了取得可靠的飞行数据，每一次起飞，都是一次与未知的战斗，与死神的手，但是，他们无争先，总是要第一个飞行最新的科目，把“第一次”的危险留给自己。一次次试验，一次次历险，变未知为已知，终于建立起中国舰载机起飞和着舰的可靠数据，建立起科学的飞行系统，实现了在海天之间的自由翱翔。这一切都是中国军人在实践中摸索和创造出来的。

《海天雄鹰》吸引人，不仅是每次起飞都充满着悬念，更在于始终充满着这样一股英雄气：强国而不辱使命，海天逐梦，舍我其谁？无论他们身后有多少困难，像秦大地那样的家庭，父母年迈，儿子患疾，但作为军人，他义无反顾，国家的需要就是他的使命。还有老英雄余光年，儿子已经为航空献出了生命，他得知唯一的孙子余涛也要进入试飞大队时，说他不要挂孙子的安全是不可能的，但他仍然义无反顾，鼓励余涛迎接挑战。他的一番话说出了自己的道理：“辛苦不算什么，牺牲也不算什么！个人，可以不算！但是，中国必须得赢！”中国必须得赢！这就是老英雄的心声，就是中国军人的使命，更是中华民族的百年夙愿。

《海天雄鹰》拍出了人民军队特有的军人作风与审美正气，给人一种英姿飒爽、阳光健康之美，令人振奋。不得不说，演员的表演自然真实，

自如到位。“首长”衣振邦，作风硬朗，头脑清醒，知人善任，举重若轻，不怒而威，又不失亲和力，将帅气质就在举手投足之间，自然而然。秦大地，忠诚勇敢，技术过硬，作为“大队长”，责任心强，重压之下时有暴躁，与上下级之间常有冲突，成为各种矛盾的交汇点，他是一个坚韧的承担者，但从无怨言，充分体现了军人的牺牲精神，是一位英雄的飞行员，可信可敬，用俗话说，是条汉子！同样给人留下鲜明印象的人物还有余光年，他心地赤诚，性格开朗，退役多年，军人作风依旧，老而弥坚，不坠青云之志，这就是“革命军人永远是年轻”吧？年轻一代飞行员谢振宇、余涛等更是意气风发，鹏程正举。

《海天雄鹰》刻画的一组军人形象，传达了国防现代化征程上中国军人的精神风貌。他们攻坚克难，一路走来，充分显示了人民军队的优良作风。作风就是一种气质和精神。作品是否优秀，就看能否贯注这样一种敢于竞争的国魂精神，形成中国气派。

《海天雄鹰》通过当代军人形象、军人作风，给观众带来了强烈的审美正气和强大的艺术冲击力，是2024年电视剧的重要收获之一。

中华民族伟大复兴，志在星辰大海，前面还有无数难关需要攻克，还会有风高浪急甚至惊涛骇浪。中国文艺，应当更多地聚焦中国式现代化的创造性实践，聚焦中国人攻坚克难的勇气和智慧，创作出更多增强中国人志气骨气的优秀作品，让海天雄鹰飞得更高更远，为世界和平与发展作出更大贡献。

(作者为中国文艺评论家协会副主席)

