

新时代现实主义影视中传统文化的现代化表达

徐礼莹¹

(1.英国桑德兰大学, 新加坡莎顿国际学院 098888)

摘要:进入新时代以来,中国的影视创作在经历了穿越、宫斗等题材的热潮之后,愈发倾向能够戳中社会痛点、贴近人民真实生活的现实主义题材。而藏于其中的家国情怀、人物刻画与意境构造都深刻的体现着中国传统文化的无限魅力,并以电影、电视剧等形式完成与时代连接的现代化表达。近年来,我国现实主义影视创作佳作频出,中国传统文化在其中发挥着至关重要的作用。“天人合一”“文以载道”等传统美学思想,时刻影响着中国人的艺术创造,并与现实主义影视创作紧密关联。现实主义影视作品内容从多个维度展现传统文化内涵:在家国情怀层面,通过《我和我的祖国》《长津湖》等作品,将家庭与国家情感紧密结合,以小人物视角诠释爱国精神;在人物刻画上,塑造出如《人世间》周秉昆、郑娟等具有自强自立品格的典型人物,实现有勇知方的男性叙事与坚韧美好的女性表达;在意境营造方面,凭借《漫长的季节》《山海情》等剧作,运用情景交融的手法,呈现“言有尽而意无穷”的东方意境。这些影视作品以现代化表达方式对传统文化进行创新性表达,既传承了中国传统文化精髓,又结合时代发展赋予其新的活力与内涵,展现出传统文化历久弥新的生命力。

关键词: 中国传统文化;现实主义;家国情怀;人物刻画

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i7.1182

回顾近些年来我国的影视创作,现实主义题材层出不穷。事实上,现实主义创作在中国已有多年的历史。“天人合一”和“文以载道”这两个主要影响中国人核心艺术观的观念,自始至终使中国人的艺术创造与现实主义紧密相连^[1]。除了传统美学思想,中国传统文化对影视创作的影响还包括许多方面。动画电影《哪吒之魔童降世》取自中国神话传说、《人间烟火》中火出圈的“新中式霸道总裁”是观众对于中国传统儒雅的审美追求,还有一系列古装偶像剧将中国传统服饰融入其中,诸如此类的例子不胜枚举。因此,立足于传统文化,结合时代元素实现中国传统文化的现代化表达,是影视创作的重要任务。值得关注的是,近年来诸多优秀现实主义影视作品在立足传统文化根基、融合时代元素以实现传统文化现代化与创新性表达方面,展现出了极具价值的实践探索与艺术成果,为传统文化在当代影视语境下的现代化表达提供了可资借鉴的范式。

一、一脉相承的家国情怀

作为中国传统社会中一个非常重要的概念,“家国情怀”的形成源于独特的历史文化背景。从表层意义上理解,“家国情怀”是没有国哪有家、众多家汇聚成国的家国一体、家国同源。在深层意义上,“家国情怀”是“修身齐家治国平天下”的理想秩序。不过无论从哪个角度来理解,“家国情怀”都与爱国主义有着紧密的联系。从我国第一位浪漫主义诗人屈原的《离骚》开始,爱国主义已经在文艺作品中留下深深的烙印,随着传播方式与技术的革新,现如今,爱国主义也体现在许多优秀的现实主义电影、电视剧中,以潜移默化的方式打动每一位观众。

(一) 用坚毅书写生命的不屈

提到“家国情怀”,不得不让人想到近几年在国庆节期间上映的几部电影。《我和我的祖国》(2019)可以算是“国庆档”拼盘电影的开篇之作,该片以小人物的视角展开对自新中国成立以来几个重要时间节点的叙述,片中的几个重要时间点无一例外都蕴含着浓浓的爱国之情。在此之后的《我和我的家乡》(2020)、《我和我的父辈》(2021)都有着异曲同工之妙,影片中包括张北京、老范、马亮等在内的众多人物,以不同的身份和坚韧的执着,诠释追逐生命意义的倔强和守卫家国的决心。

这种将家庭单位与国家情感紧密结合的电影还包括《长津湖》系列。《长津湖》(2021)第一部的开头部分

作者简介: 徐礼莹(1999—),女,硕士研究生,研究方向为影视制作。

以伍万里是否能够参军走上抗美援朝战场,讲述了陪伴家人与守卫国家的戏剧冲突,表达了有国才有家的民族大义。《长津湖》的故事背景是抗美援朝战争第二次战役中的长津湖战役,彼时国内时局刚刚趋向稳定,面对美国的无端威胁,我们选择奋起抗敌。然而战争是残酷的,由吴京扮演的伍万里历经厮杀活了下来,可他却只能带着哥哥伍百里的骨灰回到家乡,这是对家庭的眷恋。战争尚未结束,还没真正与家人团聚的伍千里再次踏上保卫国家的奋战,这是对于国家的责任。影片在短短几分钟内,将中国人崇尚家庭温馨的同时更具有家国大局意识的情怀展现的淋漓尽致。《长津湖》第二部《长津湖之水门桥》(2022)延续了第一部的叙事手法,将民族大义融入到普通的家庭单元之中,用现实主义与浪漫情景相结合的方式,让伍万里带着哥哥伍千里的信件,迈向祖国光明的未来。无论是伍千里、伍万里,还是雷老爹、谈子为等多位战士,他们都是先公后私、公而忘私,用坚韧的人物性格书写不轻易屈服的伟大生命力量,呈现出感染新时代观众的家国情怀所蕴藏的时代价值。

(二) 以人民诉说平凡的力量

“坚持为人民服务、为社会主义服务”是新时代文艺的使命,中国的文艺作品从来都是以人民为中心,摒弃束之高阁的孤傲,紧扣触手可及的生活。之所以这么说,是因为广大人民群众中蕴藏着平凡而又无穷的伟大力量,这是影视创作源源不断的灵感来源。分别在今年和去年春节期间热播的两部现实主义电视剧《狂飙》(2023)、《人世间》(2022),都是当之无愧的“开年爆剧”,两部剧都做到了将普通人民的命运与国家的发展相连接,展现人民群众平凡而又伟大的力量,完成了以小人物为切入点诉说家国情怀的使命。

《狂飙》的主题是“扫黑除恶”,以一个小人物走向黑暗为开端,诉说一线公职人员与黑恶势力斗争时的不畏困难,彰显了党和国家扫黑除恶的坚定决心。该剧把对党和国家重大政策的解读融入到电视剧中,不仅降低了广大群众理解政策的难度,更有助于将相应政策取得的重要成效传递给每一个普通人,于动人的情节中讲述国家为保卫人民权益所做出的不懈努力。在去年春节时播出的现实主义题材电视剧《人世间》,打破央视近八年收视率最高纪录,实现了多平台收视时期将年轻人和老年人凝聚在同一接收终端的突破,更在去年年底包揽金鹰奖、白玉兰等在内的多个重要奖项。该剧以出生在平民社区“光字片”的周家三兄妹为主角,分别从普通工人、知识分子、政府官员和私营企业四个视角切入,讲述五十年发展变革的社会背景下中国百姓的生活史,剧中周秉昆、周秉义等主要人物的命运与时代发展紧密相连,展现出中华民族“家国天下”的胸怀与质朴的人格。

二、自强自立的人物刻画

恩格斯曾在《致哈克奈斯的信》中指出:“据我看来,现实主义的意思是,除细节的真实外,还要真实地再现典型环境中的典型人物”^[2]。无论是《人世间》中的周秉昆、郑娟,还是《长津湖》中的伍千里、伍万里,他们的身上凝聚着小人物自强自立的美好品格。儒家思想认为,“人应该以天地宇宙为精神渊源和效法对象,用‘天人合一’精神,培养自己刚健有为、自强自立的主体精神”^[3]。前面提到的这些人物共同具备的特征是一种坚韧不拔、与民族命运抗争的意识,以及由此激发出的勇敢奋斗、乐观向上的精神状态,而这些精神状态又分别成就了有勇知方的男性叙事与坚韧美好的女性表达。

(一) 有勇知方的男性叙事

中国五千年的历史文明中,以男性为主的父系社会占据着相当大的分量,而父系社会中男权思想又有着绝对的主导地位,这一地位也映射在电视剧的创作中。《人世间》着力刻画了多位事业有为的男性形象,周秉义从知青到考上北大,再到走上仕途,成为一名为无私奉献、为人民服务的党员干部,用自己的担当一次次解决棘手的难题。相比周秉义的为国家鞠躬尽瘁,周秉昆的事业则始终以家庭为重,他从一个小小的工人做到独当一面的饭店老板,孝顺父母、爱护妻儿,将一个顶天立地的男儿形象展现给观众。此外,周家父母、郝省长夫妻以及马守常夫妻之间的相处模式都与周家兄弟相似,体现出中国传统两性关系中的互敬互爱。“对比近年来在言情类作品中频繁出现的所谓霸道总裁,本质上是一种男性中心主义的文化现象,是长期以来的‘男性权力’叙事的表征”^[4],《人世间》则是基于两性平等思想所传达出的崭新叙事视角。

而《长津湖》中的伍千里更是付出了生命的代价,将一身热血挥洒在守卫祖国家园的战场上。影片中有一段“主观视角”的长镜头,真实的再现了战争的残酷,这也是伍万里跟着哥哥伍千里经历的第一场“战斗”,虽然这次两人都幸运的活了下来,但是在第二部《长津湖之水门桥》的一次战斗中伍千里最终光荣牺牲。生命有终,意义无止,伍千里的英勇让人不禁为之动容。

(二) 坚韧美好的女性表达

“中国电影女性常常被赋予德性之身的光芒”^[5],这种光芒同样辐射至电视剧作品。从中国第一部引起万人空巷的《渴望》(1990)中慧芳收养弃婴、一心为家庭付出,到《媳妇的美好时代》(2009)围绕女护士毛

豆豆的感情生活对婆媳相处展开情节叙述,再到《人世间》中刻画出充当家庭主心骨的周母、在职场中游刃有余的曲主任以及为周家无私付出的郑娟等等,其中郑娟身上所具有的圣洁与坚韧值得歌颂。作为一个被收养的弃婴,郑娟的命运十分坎坷,但她从未屈服于现实,而是用坚韧、美好的品格应对被弃养、被侵犯等一系列挫折。

而《人世间》中的另一位主要女性角色周蓉则与郑娟的默默奉献截然相反,她的生活始终以自我为中心。年少时,周蓉为爱情抛下父母。成年之后,她为了事业选择抛下女儿去北大读研。在进行这一系列选择时,周蓉始终以自我为中心,这种不顾及他人的“自私”一方面被一些观众所厌弃,但另一方面也象征着知识女性追逐自由的突破。另外,近几年深受观众喜爱的“女性题材剧”不再以家庭为主要叙事场景,而是聚焦于女性在整个社会的生存状况。比如《欢乐颂》(2016)“五美”以五个不同家庭环境生长的女孩为主要人物,讲述年轻女性在都市生活的起伏。《我在他乡挺好的》(2021)则以“北漂”女性为切入点,传达出时代快速发展的社会背景下小城市女孩们在大城市打拼的不易。两部剧中的每一个女性角色都有着鲜明而又独特的性格特征,促使她们在应对生活的残酷时采取各种不同的措施,但相同的是她们身上都彰显着传统文化中的坚韧不拔与至纯至善。

三、情景交融的意境营造

“意境是中国古代文论以及中国古典美学的一个最有生命力和最具现代意味的重要范畴”^[6],是中国传统文化的重要内容。历经千百年,意境的深刻内涵不仅体现在中国传统文艺作品中,也沉淀于中国的影视创作。《人世间》汇集了最为真挚的爱情、友情和亲情,其中感人的情节有很多,但最动人心扉的当属周父、周母相继去世时,周家三兄妹和郑娟跪在父母面前泣不成声的场面。使观众深刻的体会到“生同衾死同椁”的默然相守之情,这是属于中国人特有的、含蓄的浪漫爱情。

回顾近些年广受好评的影视作品可以发现,它们都做到了传达中华民族独有的民族意识与深远意境。近期热播的高分悬疑网剧《漫长的季节》(2023)以一名普通出租车司机王响为主,采取三条时间线交叉叙事,讲述了一宗碎尸案背后所隐含的命运的力量。该剧的最后一个镜头是已经白发苍苍的出租车司机王响,对着年轻时意气风发还是国企火车司机的自己喊“往前看别回头”,他一边奔跑一边重复的喊着,伴随一望无际的玉米地和悠扬的汽笛声,仿佛让老年王响和观众对儿子王阳、妻子罗美素、好友龚彪等人的骤然离世逐渐释怀,这种“言有尽而意无穷”的镜头语言是传承中国传统文化中意境塑造的独特呈现。

当然,“现实主义文艺必有的客观性、典型性和批判性等特征同以‘心功’为代表的中国式心性智慧相结合,才能发生奇妙的化合反应”^[7]。作为一部“命题作文”,《山海情》(2021)交出的答卷令许多观众十分满意。该剧主要呈现脱贫攻坚政策实施以来带给广大群众的改变。剧情在时间安排上跨度较大,从上世纪九十年代讲起,将人物的命运与时代的发展紧密相连,这种“历史化”叙事也正是我国当代文艺的一个重要传统^[8]。当漫天的黄沙逐渐变成一排排住房,当金灿灿的夕阳与黄土地汇聚为一体,村里少年、少女们自由奔跑的身影代表着涌泉村的村民乃至全中国的人民一起拥抱未来幸福、美好的生活。

四、结语

从近几年的现实主义影视创作观察中国传统文化的现代化表达,可以发现,无论是影视作品的主题、人物塑造,还是其所讲述的故事的内涵与叙事结构的外延都存在着中国传统文化的影子,并以带有中华文明烙印的内容传递中国古典情怀与现代精神,形成中国传统文化历久弥新的生命力。当然,影视作品中承继的人物性格特征、社会道德风尚以及传递出的家国情怀、丰满的形象刻画、极致的意境塑造,无不取自中国传统文化精髓。同时,这些特质并非是对过去的简单复制或继承,而是深深植根于现实社会的发展进步与历史变革之中,与时俱进地展现出一种现代化的崭新表达,为优秀传统文化注入了新的活力与内涵。

参考文献:

- [1] 陈林侠. 天人观念与中国电影的美学重建. 中国社会科学评价[J].2023(2), 30 - 39.
- [2] 北京大学中文系文艺理论教研室编.马克思 恩格斯 列宁 斯大林论文艺[M].北京:人民文学出版社,1980:135.
- [3] 顾玉萍.高期待性文化的精神渊源——自强不息、刚健有为[J].文化学刊,2015(02):221-223.
- [4] 周根红.霸道总裁:男性形象的影像塑造与文化反思[J].当代电视,2021(09):50-53.
- [5] 冯果.当下电影中的女性形象——中国传统文化视野中的身体[J].当代电影,2019(11):174-176.
- [6] 张训涛.中国传统文化中意境的哲学审视[J].广州大学学报(社会科学版),2002(09):28-30+48.
- [7] 王一川.中国式心性现实主义范式的成熟道路——兼以《人世间》为个案[J].中国文艺评论,2022(04):51-72.
- [8] 陈晓明.中国当代文学主潮[M].北京:北京大学出版社,2013:20.

The Modern Expression of Traditional Culture in New Era Realistic Films and Television Works

Xu Liying¹

¹*University of Sunderland, Singapore Shelton International College*

Abstract: Since entering the new era, after the upsurge of themes such as time travel and palace intrigue, Chinese film and television creation has increasingly inclined towards realistic themes that can touch on social pain points and be close to the real life of the people. The patriotism, character portrayal, and artistic conception construction hidden within deeply reflect the infinite charm of traditional Chinese culture, and achieve modern expression connected to the times through forms such as movies and TV dramas. In recent years, there have been many excellent works in China's realistic film and television creation, and traditional Chinese culture plays a crucial role in it. Traditional aesthetic ideas such as "harmony between man and nature" and "using literature to convey Tao" constantly influence the artistic creation of Chinese people and are closely related to realistic film and television creation. The content of realistic film and television works showcases the connotations of traditional culture from multiple dimensions: in terms of patriotism, through works such as *My People, My Country* and *The Battle at Lake Changjin*, the emotions of family and country are closely combined, and the patriotic spirit is interpreted from the perspective of ordinary people; in terms of character portrayal, typical characters with self-improvement and independence, such as Zhou Bingkun and Zheng Juan in *A Lifelong Journey*, are created, achieving male narration of being brave and knowing righteousness and female expression of tenacity and beauty; in terms of artistic conception construction, relying on works such as *The Long Season* and *Minning Town*, the technique of blending scenes with emotions is used to present the oriental artistic conception of "where words are finite but meaning is infinite". These film and television works innovatively express traditional culture through modern expressions. They not only inherit the essence of traditional Chinese culture but also combine with the development of the times to endow it with new vitality and connotations, demonstrating the enduring vitality of traditional culture.

Keywords: traditional Chinese culture; realism; national and familial sentiments; character portrayal