

电视剧艺术表达与社会责任：现实题材与人文关怀的深化拓展

阎晨希

(浙江影视<集团>有限公司, 浙江 杭州 310000)

【摘要】本文探讨了现实题材电视剧的艺术表达手法与社会责任之间的紧密联系。通过分析不同艺术手法在呈现现实题材时的应用,强调了电视剧在深化人文关怀、反映社会现象和推动社会进步方面的重要作用。电视剧作为大众文化的重要载体,应当积极承担社会责任,以艺术化的方式展现社会现象,引发观众的思考和共鸣,进而推动社会的和谐发展。

【关键词】电视剧; 艺术表达; 社会责任; 人文关怀

引言:

回顾近年来的电视剧创作与生产历程,我们不难发现,那些坚守人民立场、真实反映民众心声的作品,往往能够赢得广泛的认可和赞誉。这些成功的作品都有一个共同点,那就是深入生活、扎根人民,从人民群众中汲取智慧和灵感。诸如《人世间》《装台》《我在他乡挺好的》等电视剧,它们聚焦于普通人的生活状态与命运走向,肯定了平凡人物的人生价值和意义,从而引发了观众内心深处的共鸣。为了鼓励和引导更多的主创人员深入基层、扎根人民,广电总局已经建立了重大现实题材电视剧主创“下生活”制度。这一制度的实施,旨在让主创人员真正沉下心来,深入基层、深入群众,从中积累创作素材、深化对世情、国情、党情、民情的理解认识。

一、电视剧艺术表达与社会责任的关系

(一) 电视剧艺术表达的特点与功能

电视剧艺术表达的特点与功能可以总结为以下几点: 1. 视听叙事: 电视剧作为视听作品,具有特定的视听表现体系,通过视觉元素和听觉元素的组合,完成叙事任务。其视听语言元素包括人物、环境、色彩、光影、景深、构图以及运动等视觉元素,这些元素共同构成了电视剧艺术在视觉和听觉层面上的表达手段; 2. 综合性: 电视剧是兼具叙事性、视觉性、听觉性、造型性等于一体的综合性艺术。它通过综合的视听元素呈现剧情,为观众提供丰富的感官体验; 3. 故事性: 电视剧通常以家庭或社会生活为主要题材,通过精心设计情节为主要手段,构建类似古典章回小说的篇章结构,有明确的开端、发展、高潮、结局。故事情节环环相扣、引人入胜,

使观众能够产生共鸣和情感投入; 4. 教育性: 电视剧通过故事呈现出核心价值观,反映一种真理或讲述一个道理,具有弘扬社会正气、树立教育或警示作用; 5. 娱乐性: 电视剧通过对日常生活素材的加工,让观众身临其境、放松身心、享受生活,具有娱乐功能。观众在观看电视剧的过程中,可以感受到轻松和愉悦,暂时忘却生活的压力和烦恼。

(二) 电视剧社会责任的内涵及其体现

电视剧社会责任的内涵及其体现可以从以下几个方面来理解: 1. 社会责任的内涵,电视剧作为一种大众传播媒介,具有传递社会价值观、塑造社会行为标准、引导社会舆论等功能; 2. 文化价值观的反映,电视剧作为一种文艺形式,能够反映社会的价值观念和人们的生活方式,因此,电视剧应该承担起传递正面价值观的责任,通过其内容和形式传递出积极、健康、向上的文化信息,引导观众形成正确的价值观念和道德观念; 3. 社会问题的关注,电视剧作为社会意识的传播者,可以引发人们对社会问题的关注和思考。通过关注社会公益事业、环境保护、人权等重要问题,电视剧可以唤起观众的社会良知和责任感,推动社会的进步和发展; 4. 塑造社会行为标准,电视剧中的角色和情节往往会对观众的行为和道德产生深远的影响,因此,电视剧应该提倡和塑造积极向上的形象和行为规范,引导观众遵守法律法规,树立正确的价值观和行为准则,推动社会的文明进步; 5. 传承和发展传统文化,通过影视作品,可以宣传和弘扬国家、民族的文化传统,激发人们对传统文化的自豪感和认同感,推动传统文化在现代社会的传承和发展。这也是电视剧社会

责任的重要体现之一。

二、现实题材电视剧的艺术表达

（一）现实题材电视剧的艺术表达手法

现实题材电视剧往往以人物为中心，通过细腻的人物刻画，展现人物的内心世界、情感变化以及成长轨迹。这种手法能够让观众深入了解角色的性格、情感和动机，进而产生共鸣。为了增强观众的代入感，现实题材电视剧常常采用真实的场景再现手法，将观众带到剧中所描述的生活环境中。这种手法能够让观众更加真实地感受到剧中人物的生活状态和情感变化。现实题材电视剧通常注重叙事节奏的把握，通过紧凑的剧情安排，让观众在短时间内迅速进入故事情境。这种手法能够吸引观众的注意力，提高观众的观看体验。现实题材电视剧不仅仅关注个体的命运，更通过对社会现象的深入剖析，揭示社会问题的根源。这种手法能够让观众在欣赏剧情的同时，思考更深层次的社会问题。现实题材电视剧在视听语言上也十分丰富，通过镜头语言、音效、配乐等手段，营造出符合剧情氛围的视听效果。这种手法能够增强观众的观剧体验，使观众更加沉浸于剧情之中。

（二）现实题材电视剧在社会责任履行中的优势

现实题材电视剧通常以真实的社会现象为背景，通过生动的故事情节和人物形象，深刻揭示社会问题，如贫富差距、教育问题、就业困境等。这种真实的反映不仅提高了观众对社会问题的关注度，也促使相关部门积极应对和解决。通过正面的角色形象和故事情节，传递正能量，弘扬社会主义核心价值观，引导观众积极向上，形成健康的社会风尚。现实题材电视剧往往能引发公众的广泛关注和讨论。观众在观看过程中，会思考剧情背后的社会问题，参与社会话题的讨论，形成社会舆论的监督和推动力量。这种公众参与和讨论的方式，有助于增强社会问题的透明度和解决效率。观众在观看过程中，不仅能够感受到剧中人物的喜怒哀乐，也能在情感共鸣中找到心灵的慰藉和支持。这种情感共鸣和心灵慰藉，有助于增强社会的凝聚力和稳定性。

（三）现实题材电视剧在社会责任履行中的挑战

在当今时代，现实题材电视剧作为一种大众文化产品，不仅承载着娱乐功能，更在社会责任履行方面扮演着举足轻重的角色。然而，在追求艺术真实与社会效益的过程中，现实题材电视剧也面临着诸

多挑战。现实题材电视剧的核心在于其“现实性”，但如何在保持真实的同时，又确保故事的吸引力和戏剧性，是创作者需要面对的首要挑战。过度追求戏剧冲突可能导致剧情失真，损害观众的信任感；而过于平淡则可能失去观众的兴趣。现实题材电视剧往往涉及社会敏感话题，如贫富差距、性别平等、种族歧视等。如何既能够深入揭示这些问题，又不引发不必要的争议，是创作者需要精心权衡的问题。不当的处理方式可能导致观众误解，甚至引发社会不满。电视剧作为大众文化产品，具有传递价值观的重要功能。现实题材电视剧在呈现社会现象的同时，也需要传递积极向上的价值观。然而，在多元化的社会背景下，如何确保价值观的普遍接受和认同，也是一大挑战。在审查制度下，现实题材电视剧的创作空间受到一定程度的限制。如何在审查框架内保持创作的独立性和创新性，同时又不违背相关法规，是创作者需要面对的难题。

三、人文关怀在电视剧中的深化拓展路径

（一）强化人物塑造的情感深度

现实题材电视剧作为影视艺术的一种重要表现形式，其独特之处在于能够深入反映社会现实，触动观众的情感共鸣。在塑造人物时，强化情感深度是提升作品吸引力和感染力的关键。首先，要紧密结合生活实际。现实题材电视剧的魅力在于其真实感，因此，在塑造人物时，必须紧密结合生活实际，让角色的言行举止、情感表达都符合社会常理和人性逻辑。只有这样，观众才能在观看过程中产生代入感，与角色同呼吸、共命运。其次，要注重细节的刻画。细节是塑造人物情感深度的关键，通过细腻入微的描写，可以让观众更加深入地了解角色的内心世界。例如，在表现一个角色的悲伤时，可以通过其微妙的表情变化、颤抖的声音等细节来展现其内心的痛苦和无助。再次，要构建多维度的角色关系。人物之间的情感纠葛和互动是电视剧情节发展的重要推动力。通过构建多维度的角色关系，如亲情、友情、爱情等，可以让角色之间的情感交流更加丰富多彩，从而增强观众的情感共鸣。最后，要注重人物成长的展现。现实题材电视剧往往关注人物的成长 and 变化，因此，在塑造人物时，要注重展现其成长的过程和变化。这种成长不仅体现在角色的外在表现上，更体现在其内心世界的转变和升华上。现实题材电视剧强化人物塑造的情感深度，

需要紧密结合生活实际,注重细节的刻画,构建多维度的角色关系,以及展现人物的成长变化。只有这样,才能打造出深入人心的角色形象,让观众在观看过程中获得更加深刻的情感体验。

(二) 提升剧情的社会意义

现实题材电视剧作为大众传媒的重要形式,对于塑造社会价值观、传递社会意义具有不可忽视的作用。如何提升剧情的社会意义,使电视剧不仅成为观众娱乐的工具,更是引导社会风气的有力载体,是当前电视剧创作者需要深入思考的问题。首先,现实题材电视剧应扎根现实生活,反映时代特征。创作者应敏锐捕捉社会热点和人们关注的焦点,通过生动的剧情和鲜活的人物,展现当下社会的真实面貌。这样的电视剧才能引起观众的共鸣,进而传递积极向上的社会价值观。其次,电视剧创作者应深入挖掘人性的复杂性和多样性,通过剧情展现人性的光辉和阴暗面,引导观众对人性有更为深入的认识。这样的电视剧不仅能让观众在娱乐中收获感动和启示,还能在潜移默化中提升观众的人文素养。再者,现实题材电视剧应关注社会问题,传递正能量。通过剧情探讨社会问题,如贫富差距、教育公平、性别平等,引发观众的思考和讨论,有助于推动社会的进步和发展。同时,电视剧中的正面形象和积极情节也能激励观众勇敢面对生活中的困难和挑战,传递积极向上的生活态度。最后,电视剧创作者应注重剧情的真实性和可信度。只有真实可信的剧情才能让观众产生共鸣,进而产生深刻的社会意义。创作者应避免过度夸张和虚构,以真实细腻的手法呈现人物和事件,使观众能够真实感受到剧情所传递的社会意义。

(三) 拓宽主题的思想内涵

现实题材电视剧作为当代影视艺术的重要组成部分,承载着反映社会现实、传递价值观念、引导公众思考的重要使命。在拓宽主题的思想内涵方面,现实题材电视剧有着得天独厚的优势。它们可以通过深入挖掘社会现象、关注时代变迁、刻画人物形象等方式,丰富剧情内容,提升艺术感染力,进而拓展观众的思考空间。现实题材电视剧可以关注社会热点问题,以剧情为载体,呈现问题的复杂性和多面性。通过细腻的人物刻画和情节设置,让观众深入了解问题的根源和影响,引发观众对社会问题的关注和思考。例如,关注贫富差距、教育公平、职场竞争等热点话题,通过生动的故事情节,让观众在娱乐的同时,

也能对这些问题有更深刻的认识。电视剧可以展现时代变迁的历程,让观众在历史的长河中感受时代的脉络。通过展现不同历史时期的社会风貌、价值观念、人际关系等,让观众对时代的变迁有更直观的感受。同时,通过对比不同时代的差异和共性,引导观众思考时代的进步与倒退,以及人类社会的发展方向。此外,现实题材电视剧还可以关注人性的探索与挖掘。通过对人物性格、情感、价值观等方面的深入剖析,让观众对人性有更深刻的理解。通过展现人性的光辉与阴暗,让观众在反思自身的同时,也能对人性有更宽容、更包容的态度。

结论:

电视连续剧是广大民众精神文化生活中不可或缺的“盛宴”和“家常佳肴”,民众对电视剧的需求旺盛,而电视剧行业的发展更是离不开民众的支持与参与。这些作品之所以能够打动人心,正是因为它真实地反映了人民群众的生活和情感,让人们看到了自己的影子和心声。电视剧作为大众文化的重要载体,必须承载起传播社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化的重要使命。我们要坚持以人民为中心的创作导向,创作出更多反映人民主体地位和现实生活的优秀电视剧作品。要用艺术的语言,讲述人民的故事,展现人民的精神风貌,让人民群众在观赏电视剧的过程中,感受到自己的价值和尊严,增强文化自信和民族自豪感。

参考文献:

- [1] 高长力,魏霄.忠实传承社会主义文艺事业光荣传统坚定担当新时代电视剧工作责任使命[J].中国广播电视学刊,2022,(05):15-18.
- [2] 聂辰席.以人民情怀、赶考之心全力抓好新时代重大主题电视剧创作[J].中国广播电视学刊,2022,(01):4-6.
- [3] 张智华,段文婷.论近几年中国涉案题材电视剧的价值取向与艺术表现[J].艺术百家,2021,37(05):170-180.
- [4] 贾博文.新时代下家庭伦理剧的创新与突围——以电视剧《小欢喜》为例[J].新闻传播,2020,(23):92-93.
- [5] 高源,高天宇.从《海棠依旧》看河北省红色题材电视剧艺术表达[J].电视指南,2017,(18):25.