

创新表达是年代剧的吸睛利器

闻艺主张

□张宇

《山海情》《大江大河》《风吹半夏》《人世间》《漫长的季节》《南来北往》《小巷人家》……你会发现，这两年每年都会有一些年代剧爆款，而且频次逐渐加密。这些年代剧如同时光机和一面镜子，带领我们重返往昔，尤其是改革开放以来的岁月，重温那份曾经的奋斗、热血、纯真和温暖的同时，也让我们在未来的路上更坚定、更有力量。

其实，这些年创作的年代剧绝非仅有上述这些，这些剧之所以能火爆，是因为其抓住了题材拓展和细分赛道的利器，让年代剧在多元化的同时，更为之注入了新的活力。随着观众审美水平的提高，现实题材的年代剧如何平衡怀旧情怀和现代审美？如何在回望过去的同时关注当下，吸引更多观众，尤其是年轻观众？仔细分析这些爆火的电视剧，你会发现它们的成功之处是在创新上下了功夫。

与之前常见的家庭伦理、历史事件之类的年代剧相比，这两年一些行业题材的年代剧走红，这些剧描绘了改革开放这幅波澜壮阔的时代画卷下，身在其中的人们的奋斗与成长。在这些年代剧中，聚焦企业改革的《大江大河》系列、关注钢铁行业发展的《风吹半夏》等，都有生动的人物事件作支撑，剧中的代表人物激情澎湃，勇敢前行，经历转机、危机与生机，在社会变革、商业竞争中实现了个人和社会价值。这些剧的创新之处在于，在展现时代风貌和塑造个人命运之间有着合理的平衡，在恰当的范围内对个体经历和命运进行了符合时代的表达，不“人设”，不美化，也不回避大时代下剧中人的“话题性”，因此观众给予这些电视剧真实可感、有血有肉的高度评价。

最近一两年还有一类“烟火”气质的电视剧更能吸引观众的目光，因为剧中讲述的是普通人在大时代下的生活、工作、亲情、友情和爱情。它像一股清流，让我们在忙碌和充满压力的生活中暂时停下脚步，回望那时的蓬勃向上、

纯朴温情、真心互助等，在现实的人间烟火中思索、选择和坚守自己想要的的生活和意义。

《人世间》胜在“人生悲凉，但总有让我们留恋的美好”，人物丰满，剧中的人生取舍具象而生动。东北周家一家人近50年的经历，尤其是周家三兄妹在时代变化中的人生故事，让我们看到了人性的丰富多变。周秉坤的“窝囊”和善良，周秉义讲大义的顾此失彼，周蓉在追求自由与爱情中的自私，还有周秉坤的几个朋友在时代变迁中的裂变与回归等，人物情感虽然复杂，但周家的兄妹情深、邻里朋友的关怀，那些经过岁月洗礼的纯真友善，才是让我们意犹未尽的关键。

《漫长的季节》创新在以犯罪悬疑为外壳，用插叙、倒叙等非传统的线性叙事，讲述了普通人的命运沉浮。剧中范伟、秦昊、陈明昊组成的“探案三人组”，不管是坚持追究真相也好，还是自谋生路的各种变通也罢，能解嘲，会互损，即便再艰难也坚持自己认为正确的路。他们在社会变革和个人命运中的乐观与豁达，深深感染了观众。

《南来北往》创新在以火车为载体，通过铁路局警察马魁和年少气盛的优秀乘警汪新与家人、朋友几十年经历的风雨人生，展现了时代发展与变迁。没有强烈的矛盾和剧情冲突，火车上的人生百态，铁路宿舍邻里间的人情冷暖，铁路干警的薪火传承，普通人的奉献、奋斗和“伟大”于细水长流中根植人心。

最近热播的《小巷人家》之所以能持续以“烟火”味道霸屏，尤其是让挑剔的年轻观众接受，是该剧的“创新”表达正中他们的审美点，给他们带来了超乎寻常的共情。20世纪70年代末到90年代中期，在恢复高考、知青返城、改革开放等重要时刻，庄、林两家人互相牵挂，家长里短、邻里摩擦、情感纠葛等现实生活中小巷人家的喜怒哀乐在这里活色生香。柔韧的黄玲，直爽的宋莹，被原生家庭绑架，充满矛盾的庄超英，务实、爱妻的林武峰……每个角色都有精彩的故事。除了常态的父母为了子女成长、家庭生计和幸福的辛勤付出与努力奋斗，父母、孩子两代人在面临种种困难和挑战时始终保持乐观坚韧的精神，他们在生活中彼此的情义、内心的挣扎与成长，都十分饱满感人，

尤其是两个女主黄玲和宋莹的“反传统”，她们的不内耗，正是当下无数观众内心期待的呈现。

《小巷人家》中类似与现实生活相关话题的探讨，比如黄玲受到宋莹的启发，先爱自己、爱自己的小家庭，让图南、筱婷健康成长、考上大学之余，接纳、帮助庄超英的侄子鹏飞自主发展谋得幸福人生，这种“爱满则溢”不仅让黄玲反抗丈夫及其原生家庭的各种绑架有理有节，避免了鸡飞狗跳，更让黄玲摆脱了令人反感的苦情女性形象。再比如，庄超英从对黄玲的冷漠、无奈到主动沟通、化解矛盾的转变等，这些都是之前的生活类年代剧中所缺乏的。

看完《小巷人家》，你会发现这些生活在上世纪八九十年代的剧中角色，用了不少当下社会的“解题思路”以及年轻人过日子的道理和逻辑，同时又不乏善良和温暖的内核，合理又方便人们接受。也许有人会说这是“超前”或“上帝视角”，但只要剧中表达的内核仍然是人们在面临困难和挑战时始终保持乐观和积极向上的精神，传递的是温暖和治愈的能

量，让观众获得感动与滋养，这就足够了。回望那个时代，肯定有黄玲、宋莹这样的女性，也许她们不是主流存在，但时代发展到今天，女性的互帮互助、女性爱自己等已不仅是社会话题，而是意识觉醒付诸生活实践的事实，所以剧中的黄玲和宋莹才受到了观众的喜爱。

年代剧的火爆，是人们对于那些蓬勃向上、温暖、纯朴、乐观、诗意岁月的回望。虽然生活中不乏各种糟心事，但温暖与爱永恒，大家彼此支撑，在希望中前行，这便是生活的滋味。

随着社会的发展和观众审美的提高，年代剧的创新会越来越难。如何在展现时代风貌和塑造个人命运之间取得平衡，如何让怀旧情怀和现代审美相结合，如何把握保持历史真实性和现实批判的尺度，如何让年轻观众在年代剧和历史真实中汲取营养，都是创作者们需要面对的问题。谁能在保持年代感的同时又推陈出新，谁就抓住了年代剧的爆款密码。

期待着我们的年代剧多出创新精品。

去“班味”拥有“松弛感”

你被十大流行语“硬控”了吗

上海《咬文嚼字》日前揭晓发布2024年十大流行语，“未来产业”“智能向善”“数智化”“city不city”“银发力量”“班味”“松弛感”“水灵灵地×××”“硬控”“小孩哥/小孩姐”等，你猜中了几个？

“语言是社会的一面镜子，今年流行语折射出的时代特征十分明显，比如智能时代已经来临，00后年轻人和老年群体都各自发挥

着重要推动力量。”《咬文嚼字》主编黄安靖谈到，《咬文嚼字》坚持语言的“社会学价值”及“语言学价值”评价标准。比如，随着AI技术的突破，人工智能正在推动社会与产业革命，反映在语言上，就是人工智能词语大量出现并广泛流行——数智化、生成式人工智能、智能体、深度学习以及人工智能+工业制造、人工智能+生成设

计、人工智能+教育、人工智能+医疗等等。人工智能给社会治理和伦理等方面带来的隐患和风险，也引发广泛关注。我国提出的“以人为本、智能向善”的发展理念，成为打造全球人工智能良好发展生态的基石。“智能向善”成为世界超级流行语。

他进一步解读，以00后为代表的年青一代正成为社会关注焦

点。比如00后是巴黎奥运会挑大梁的中坚力量，而他们面对压力甚至委屈时轻松自如、爽朗应对，展现出的阳光自信同样赢得社会赞赏。这就是“松弛感”火遍全网的直接原因。如今，社会鼓励孩子表达自我，探索未知，孩子们得到了更多发挥潜能的机会，他们年纪虽小，却拥有非凡才能，成年人自叹不如，便在“小孩”后加上“哥/

姐”称呼他们。“小孩哥/小孩姐”便成为热词，广为传播。

如今，越来越多老年朋友参与到志愿服务、文化教育等活动中来，继续在社会中发挥积极作用。“银发力量”“银发经济”“银发行动”“银发浪潮”“银发市场”等众多“银”族词语得以广泛流行。“银发力量”正在为现代化事业注入源源不断的发展力量。（据文汇网）