

悦读周刊

找记者 上壹点

A07-09

齐鲁晚报

2022年1月16日

星期日

卓然于心 悅享娱乐

□□美编
徐陈明静

批量生产的剧情

古装男频大剧的改编一直都风声大雨点小,大IP、大投资作品很多,但真正出圈的剧很少,直到2019年《庆余年》成为爆款。《庆余年》的成功,给了背后投资方很大信心,他们要把“这种为数不多的实践性项目,通过系统性的整合变成批量化、规模化和长期性的项目”。

所以,面对同是男频大IP改编剧的《雪中悍刀行》播出,很多观众提出疑问:为什么和《庆余年》那么像。两部剧都由男频大部头小说改编,都由王倦任编剧,主演都是张若昀,配角演员重合度很高。同样的男频爽文叙事套路、统一的编剧风格、相似的演员配置,让两部剧差不多成了双胞胎。

《庆余年》VS《雪中悍刀行》

两部剧都以多次“刺杀”开场,引出各方势力,开启故事走向。《庆余年》开头刺杀戏引出小范闲的身世之谜,《雪中悍刀行》开篇楚国残兵、鱼幼薇、林探花对徐凤年的三场刺杀戏,也是引出男主角身世,开启权谋线、江湖线。

这两部剧爽文主线清晰。男主角都拿到男频剧的顶格配置,范闲亲生父亲是当朝天子,养父是朝廷权臣,师父是全天下公认用毒最精深的高手,身边还有一一登场的忠诚随从;徐凤年是北椋世子,父亲是“灭霸”级人物,高手剑九黄、剑仙李淳罡陪伴左右,武当掌门人传授绝世武功,一众忠心随从跟在身边。两人都在与父权的抗争中,经历家族、江湖、庙堂的不断斗争和锤炼,承担起不得不承担的责任,完成成长史。爽文的剧情必须充满反转,比如一场刺杀戏就可以不断反转再反转,整部剧都在反转中推进剧情。

两部剧都注重塑造群像人物,刻画男主角“智商优越感”。《庆余年》对庆帝、陈萍萍、王启年、范思辙、滕梓荆等配角的塑造都很完整、饱满,要么亦正亦邪,要么人性不断反转,要么大智若愚、贡献笑料等。《雪中悍刀行》也是不断渲染群像,徐骁、赵楷、李淳罡、老黄、韩貂寺等人都有自己的个性以及配角工具性能,基本上都是表面上一个人设,背地里又有另一个人设,拿捏住了配角多样化、丰富性的创作方法。注重刻画群像人物,确实能让漫长的几十集剧情充满看点。同时,两部剧中男主角都是“智商优越感”十足,一切尽在运筹帷幄中的高智商人设,也是男频小说男主角的套路。

两部剧的对白都很有现代感,推崇轻喜剧风。范闲是穿越过去的现代人,思维、语言都是现代的。《庆余年》有很多无厘头搞笑片段,用很多谐音烂梗推动对话。《雪中悍刀行》也营造了很多喜剧效果,男主角父子等都偏喜剧化,人物对白中逗笑、闲扯、插科打诨太多了,菜被偷、下棋、吃饭、杀人、赔罪等剧情充斥大段的搞笑对白,很多人物自带对剧情的吐槽功能,剧情看起来更像情景喜剧。

《雪中悍刀行》的口碑不及《庆余年》,是因为该剧刻意的慢动作写意打戏、粗糙的服化道、廉价的特效拖了后腿,而该剧与《庆余年》一样文气十足的文戏、大量穿插的搞笑剧情,也没能再次获得观众观剧好感。从播放量来说,《雪中悍刀行》仍是爆款级别的,但很难说是质感、口碑双爆棚的剧。

“克隆”的演员风格

《小敏家》播出,依旧是柠萌影业+汪俊+黄磊“三驾马车”制作配置的熟悉味道。作为“小字头”剧集第四部,《小敏家》没有完全复刻之前的“教育

随着《小敏家》《雪中悍刀行》《风起洛阳》等大剧热播,影视创作“复刻”爆款作品的思路越来越明显。这些剧虽然不是明确的系列剧的其中一部,但都跟自身创作班底的前作保持很大相似度。把成熟经验不断运用于创作中,其实是掌握了爆款剧的密码,不断生产爆款复制品。“复刻”爆款的方法论能否持久地运用于作品中,还得看新作的口碑与观众的审美追求。如果此类“复刻”作品慢慢失去了点击量,也就是爆款方法论失效之时。

《小欢喜》VS《小敏家》

题材三部曲”,但在风格上是统一的,尤其是贯穿三部作品并且担任制片人、总编剧以及男主角的黄磊,成功复刻了其在都市生活剧中一贯的“好男人”形象。

《小舍得》《小别离》《小欢喜》三部爆款剧都改编自鲁引弓的《中国教育四重奏》,以幼升小、小升初、中考、留学、高考等各个教育时期为背景,直击家长面对下一代教育的痛点,同时聚焦都市家庭生活各种矛盾冲突。《小敏家》虽标榜中年爱情戏,但是“小”系列的爆款逻辑并没有消失:家庭矛盾冲突和下一代高考大事件并未缺席。

“小”系列通过复制“猛药”话题,打开剧集讨论度。《小舍得》《小别离》《小欢喜》等几年前的剧,把不同的话题、社会焦虑复刻到不同教育阶段,奥数杯、课外补习风潮、学区房、文理科选择、高考压力、寒门如何出贵子、鸡犬不宁的留学抉择等话题被一网打尽,焦虑中不断抢跑的家长、竞争激烈的环境、金钱的攀比、精神出问题的孩子、强势掌控一切的妈妈、失语的好父亲、一地鸡毛的夫妻生活……大量的社会话题集合在一起,最终走向父母幡然醒悟、“矛盾化解”的圆满结局。在《小敏家》的剧情上,鸡飞狗跳的家庭生活和下一代的高考教育被五五分,增加了家庭生活的复杂纠葛,但依旧没有丢下一代高考这个“小”系列的祖传命题。

《小敏家》中的父母角色少了对下一代教育的过度焦虑,增加了女性群像、中年人爱情的叙事,但奇葩前夫、两个家庭祖孙三代结对恋爱等戏份,让该剧成为一场家庭伦理大戏。《小敏家》与“小”系列有了内容上的区分,黄磊饰演的陈卓却再一次把观众拉回“小”系列。

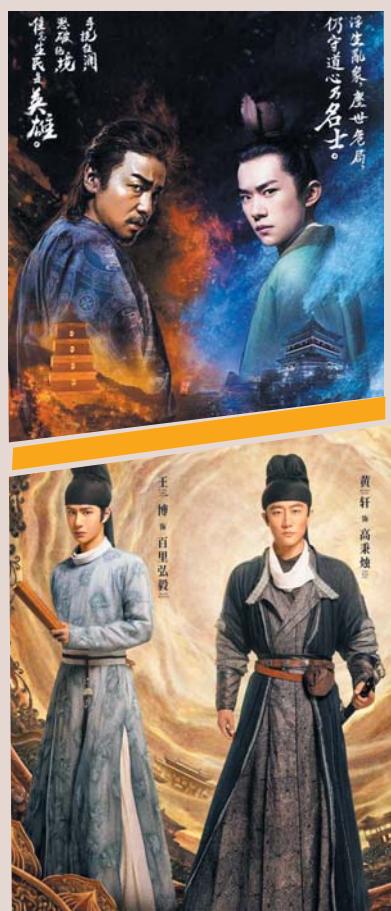
黄磊在《小别离》《小欢喜》《小敏家》担任编剧和男主角两重身份,在前两部作品中成功塑造了方圆这个人物后,黄磊再次把这个中产无忧男、爱家好男人、“煮夫”话痨父亲等集于一体的身份,在新作中进行了复制。这个统一人格的角色,具有随遇而安、爱家爱孩子且话痨碎嘴等特点,黄磊在复刻时还保持了一以贯之的表演风格。再结合黄磊在生活综艺中的形象,可以发现黄磊已完全盖住了角色,演员风格大于角

色风格。对于主角人物人格的多次复刻,是爆款剧复刻中的一个重要环节,在中年生活流男性角色缺失的荧屏,黄磊式中年好男人有着一定的市场需求。但从《小别离》到《小欢喜》再到《小敏家》,新作成为“汪俊+黄磊”制作中口碑最低的一部。

大数据带来审美疲劳

爆款可复刻,但也暴露出一些问题,“马伯庸宇宙”就有典型性。

从《长安十二时辰》《风起洛阳》的热播,我们可以看出马伯庸的故事是吸睛的,古都IP+历史细节和物料+奇幻想象是独一无二的马伯庸式风格。剧中,朝堂、江湖、市井多方势力之间解谜一样的较量冲突,大大提高了故事的可看度。

《风起洛阳》VS《长安十二时辰》

但《风起洛阳》和《长安十二时辰》高度相似,是观众挥之不去的感觉。两部剧都是双男主,而且两名演员搭配都采取了演技派+流量明星的模式。两部剧人物建构类似,混迹社会底层的高秉烛、张小敬,天才般的贵公子百里弘毅、李必,智勇双全的女主角武思月、檀棋等,很多人物是能够一一对应的。两部剧的悬疑叙事手法也类似,底层小人物和达官贵人联手破案,背后是颠覆王朝权贵的巨大阴谋。如何让剧作悬疑感保持一流水准,很考验创作者,显然《风起洛阳》的悬疑剧情观众不再感觉很新鲜。

此外,两部剧都侧重对古都风貌的呈现,需要“烧钱”制作,才能打造作品的质感。《长安十二时辰》以质感取胜,《风起洛阳》在前者的对比下,追求质感反而成为短板。《风起洛阳》中的拍摄背景、服化道的潦草和复刻,让其难以成为精品剧。剧中对《长安十二时辰》的红灯笼视觉、华丽街市的复刻没有太大新意,剧中古洛阳的南市街景,与《长安十二时辰》中古长安的质感不可同日而语,有观众批评古洛阳繁华是由假花、旅游纪念品等廉价的小商品塑造的伪繁华。

这种复刻,很难辨别是出品方赶工期、蹭热度、快马加鞭创作,还是暴露了当下国内影视行业工业化较为欠缺的问题。没有经过时间沉淀的复刻作品,很难追赶爆款剧的品质。快速地过度开发和消耗同一类型作品、同一个风格IP,很有可能会扼杀这个刚刚萌芽的影视作品宇宙。

此外,在点击量趋势、用户行为数据、内容标签数据等硬指标进入剧集创作之后,创作变成一种在智能辅助下的生产,爆款剧会越来越有方法论。通过一些平台、影视公司的量化数据分析,能看出量化数据在选角、剧本创作、各类流量的预测中,成为重要的辅助工具,甚至对主角身份、情感状态、环境条件、角色行为方式和动机、对白风格等剧作要素,都可以给出量化数据。数据作为工具,可以有效地服务于高效率的影视爆款创作,乃至爆款复刻,高效生产观众需求的优质作品。

但电视剧创作仍然是一种艺术创作,爆款剧的根本来源还是创意和内容,过度依赖爆款的模式、数据,一个作品爆了后,其创作班底、风格套路被反复使用,剧作呈现相似性,观众就会迅速审美疲劳,这也是观众认为《雪中悍刀行》《风起洛阳》等新作不够新、不够奇的原因。观众审美的转变是快节奏的,爆款复刻的后续新作往往在口碑上成为“蛇尾”,但复刻爆款的逻辑、方法已成为影视剧创作的一大现象。