

《梅花红桃》热播 口碑褒贬不一 谍战剧还有再创新的出路吗

近日,谍战剧《梅花红桃》热播,谍战剧青春化、谍战剧“剧本杀化”等讨论声起。谍战剧凭借智斗、悬疑烧脑、紧张刺激的故事经久不衰,且不断展开类型融合的探索,但极少再出大爆款。作为国产剧重要的类型创作,谍战剧到底还有多少创新路径?

记者 师文静

谍战“剧本杀”容易审美疲劳

谍战剧《梅花红桃》由海飞担任总编审,焦永亮执导,关晓彤、韩东君等演出。剧中,关晓彤饰演的左双桃表面是豪门闺秀,实则是代号“红桃五”的军统特工,与曾经的恋人陈家平偶遇重逢后潜伏在他身边。韩东君饰演的陈家平代号“梅花四”,他表面放荡不羁,内心则是坚定的革命青年。左双桃、陈家平各自隐藏真实身份,开启“相爱相杀”的婚姻生活,他们之间有属于恋人的欢声笑语、甜蜜瞬间,也有分属不同阵营导致的暗中生死对决,最终左双桃在共产主义信仰的感召下,选择和陈家平一起战斗,二人凭借优秀的特工素养与默契合作,数次与敌人展开智斗。

这部剧拥有当下民国谍战剧的高配置,有著名编剧、导演坐镇,领衔主演关晓彤、韩东君也很具有观众号召力,通过该剧可以看到传统谍战剧创新的一些趋势。《梅花红桃》保留了多重身份、潜伏、极限审讯、暗杀、冒险取情报、密码破译、“假夫妻、真革命”、斗智等传统谍战剧的重要情节元素,但在叙事强度和节奏上做了一些新变化。该剧利用男女主角的不同身份、不同任务目标,不断给他们叠加困难和陷阱,以快节奏、环环相扣的剧情吸引观众。两人在火车站刺杀日本人的任务中相遇后,就不断遭遇日本特务的极限审问、窃听、关系考验等,敌人阴谋丛生,男女主角总是处在危急关口,但他们总能滴水不

漏,干干净净地过五关斩六将。比如,两人能在火车站偶遇的极短时间内,一个眼神就默契地“假扮夫妻”,迅速编出全套故事,准备好车票、广告牌、电话号码等信息,接受日本特务的轮番离间审讯也不会暴露自身身份。陈家平能在极限时间内,将暴露行踪的地下党员见面时的危急情形扭转为无良砚台商人和买家的矛盾纠纷,同时还骗了敌人,换取地下党员的安全。

整部剧中男女主角跟开挂一样,多离谱、刺激的任务关口都能过得去。不过,也正因为该剧追求高能反转、高密度的紧张刺激剧情,让谍战剧变成了类似烧脑“剧本杀”游戏,剧中每个人物都是为了完成任务而存在,剧情不关心男女主角如何为任务做准备,怎么潜入停尸房、情报现场等,只需要角色精准出现在智斗、暗杀、窃取情报、救人等重要现场即可。哪怕是被子弹追、跳楼、被绳子捆、被上吊等,也会毫发无伤地逃走或反杀。“剧本杀”思维下的谍战剧变得剧情逻辑简单,不再关注人物的喜悲等心理活动,更多的是追求视觉感官刺激。同时,剧情中主角们的一个个任务就是一次次闯关游戏,为了完成闯关,《梅花红桃》多次在剧情关键处,要么让主角“灵光一现,计上心来”,要么使用回溯到“几小时前”这一叙事技巧去推进剧情,让料事如神的“超人”主角们早在几小时前就做好闯关的万全准备,准备好了证据,编好了故事。这种拆解悬疑的方式,其实是一种泄气式、抖机灵式的讲故事方式,一次次使用,观众很快就审美疲劳。快节奏、游戏感很强的所谓新谍战剧,不再有传统谍战剧那种草蛇灰线、伏笔千里式悬疑带来的观剧沉浸感。为了所向披靡地去完成任务,剧情也不再

关注主角人物一波三折的成长心路历程,让作品失去了最能与观众共情的深层内涵。所以,观众给出的评价多是“太假了”“可信度不高”。

得有托住“谍战+”的底色

近年来,从《伪装者》开始,谍战剧一是在不断进行“谍战+”尝试,一是在偶像化的路上一去不复返。不少“谍战+喜剧”“谍战+推理”“谍战+动作”“谍战+家庭”的形式混搭的剧,呈现了谍战剧的多元看点。比如今年的新剧《潜行者》是“谍战剧+组合家庭+儿童成长视角”的谍战作品,增加亲情牵绊、儿童成长视角,为该剧增添了一丝烟火气生活图景。《无间》侧重悬疑的叙事手法,迷雾式隐藏叙事、跳跃式剪辑,让谍战戏更加充满悬疑感。为了增加看点,剧中特工也拍得像“超人”,可以飞檐走壁救人、挣脱电刑椅子等,街头追车动作大戏、残酷审讯等夺眼球的刺激剧情管够。新谍战剧越来越注重多类型融合和商业化元素的运用,保留了智斗和谍战悬疑,也增加了很多新鲜看点。

谍战剧不断创新,以“谍战+”吸引观众,但口碑和热度能出圈的作品,其实还是要“在‘谍战+’的基础上找到最能与普通观众相通的情感叙事。比如,《叛逆者》能大爆,最大亮点就是写出了男主角林楠笙如何从踟蹰不前、犹豫不决,直至坚定不移寻找正确的人生道路、寻找作为人的意义。在谍战强冲突剧情中,注入一条带有迷茫、孤独、痛苦和纠葛的复杂人物命运主线,才能更好地抓住观众,升华故事。

情感治愈,故事平淡烟火气

“种田剧”里的幸福让人心向往之

记者 宋说

生活需要简单的治愈,最近开播的剧集《田耕纪》,吸引了很多向往轻松生活的年轻人入坑追剧。这部“种田剧”在悠然恬淡的氛围中融入了“闹心”的宅斗、主角人物的事业成长,在各种治愈的细节中,给观众营造出一种平淡的幸福感。

主打烟火气

剧集《田耕纪》以宋代田园农耕生活为背景,讲述了沈诺(曾舜晞饰)与连蔓儿(田曦薇饰)携手智斗亲戚、种田经营、发家致富,并在这个过程中相知相爱的故事。

在剧集的故事里,女主进入游戏世界,需要通过种田致富完成“赚一千金”的主线任务。该剧将种田和宅斗进行结合,在女主想办法赚钱的过程中,身边的爷爷、奶奶、小姑、二姑等亲戚纷纷制造各种麻烦。

连蔓儿的奶奶不仅偏心,人也小气,一大家子人吃饭,肉只切四五片,趁着其他家人下地干活,

奶奶给偷懒耍滑的大伯和小姑开小灶做肉饼。连蔓儿的母亲被连花儿算计导致流产,危在旦夕,奶奶却在门口叫苦连天,心疼一根救命人参的钱,甚至让儿子休妻。大伯一家则是想尽办法榨干父母和兄弟,连蔓儿的大伯要把连蔓儿卖了殉葬,只因为自己需要五百两钱还债。

《田耕纪》不仅聚焦宅斗,还讲述了传统女性生活的艰难。吃饭时男女分桌,酒肉好菜都在男性的桌上,还有大伯指责大伯母“怪你自己,怪你肚子不争气”等。

在《田耕纪》里,除了让人闹心的宅斗,更多的是耕作田地、收农作物、洗花生、煮花生等关于劳作和美食的治愈镜头。剧集的场景里有黄澄澄的麦子地、飞舞的芦花、清晨啼叫的鸟儿,还出现了农家中秋踏歌的场景,村里的农户们聚在火盆旁,脚踏土地打节奏,同时唱歌跳舞,庆贺新一年的丰收。剧集在鸡飞狗跳的生活中营造了治愈的氛围。

巧妙改编“种田”

种田剧的故事设置简单,人物过着琐碎的家长里短的生活,一家人因为鸡毛蒜皮的小事拌嘴吵架,爱情质朴真切,此类题材吸引人的地方,正是这种生活流的日常叙事。“种田”这一题材,最先在网络文学中大放异彩,所以不少“种田剧”会优先选择网文进行改编。比如《玉面桃花总相逢》改编自《屠户家的小娘子》,《田耕纪》改编自作者弱颜的小说《重生小地主》,《人间烟火小厨》则改编自小说《食味记》。“种田文”的影视化本身也充满挑战,因为“种田文”中包括小到烹饪过程,种植心得、管家理事,大到家宅宫闱、官场风云、江湖杂事,篇幅散漫且

信息量非常庞大,影视剧需要对小说的细枝末节进行取舍。

2017年播出的《人间烟火小花小厨》,就是一部没有强情节也没有大反转的慢节奏种田剧。该剧集中华美食、生活恋爱、田园山水风光为一体,在当时迎合了观众对田园生活的期待,被网友评价为“剧情版《舌尖上的中国》,看着很下饭”。种田剧擅长从饮食文化切入,比如《新川日常》“春有百花秋有蟹,夏有凉瓜冬有雪”,主要聚焦美食、日常与民生滋味。《花间提壶方大厨》的节奏虽慢,但靠女主精湛的厨艺成功出圈。《玉面桃花总相逢》中也有各色令人垂涎的菜品。

种田剧的故事简单,在设定上稍微做出点改变就会有不同的新鲜感。比如《唐砖》是让男主穿越到唐朝投身田园。《人间烟火小花小厨》讲述主角花小麦从承办酒席、制作酱菜一步步积累本钱,慢慢开面摊、开酒楼,成为远近闻名的厨师,聚焦个人曲折的奋斗史。《玉面桃花总相逢》的看点在于泼辣媳妇和文弱书生的人设搭配。

种田剧的特色是生活气,虽然剧情主线都差不多,演员阵容也不太豪华,但主角们养花、种地、做饭,甚至白手创业,带领身边人致富的平淡生活,一度是当代年轻人向往的岁月静好,这样的“种田剧”也有其独特的受众群体。