

□师文静

近日,纪录片《曹雪芹与红楼梦》播出,用丰富的艺术手法呈现了曹雪芹生平与《红楼梦》的主要艺术魅力,引发《红楼梦》迷的讨论。《曹雪芹与红楼梦》以影像化的方式研究《红楼梦》,非常有利于做科普,能很好地帮助读者了解曹雪芹这个复杂的作家和他的时代。不过,该片自称吸收新世纪以来特别是近10年来红学界最新的研究成果,对《红楼梦》作出了新解读,这算是比较“冒进”的一种呈现方式,作品对关于曹雪芹和《红楼梦》一直存有的一些争议给出了定论,也引发了书迷的探讨。

《曹雪芹与红楼梦》的一条线是曹雪芹跌宕起伏的一生以及创作《红楼梦》的艰辛过程,另一条线是对《红楼梦》作品的解读,试图从文学、史学和社会学等方面剖析曹雪芹和《红楼梦》,回答“曹雪芹是什么人”“为什么《红楼梦》是中华传统文化集大成的作品”“怎样欣赏《红楼梦》”这三个主要问题。

纪录片对曹雪芹与《红楼梦》的呈现方式很丰富也很艺术,有历史遗迹、资料的实拍,有对曹雪芹一生的戏剧表演呈现,有动画片对《红楼梦》内容的影视化表达,还有专家的细节点评等。

纪录片用戏剧表演的方式还原了曹雪芹的一生,表演、剪辑、镜头调度都比较见功力,有不少镜头很有电影感。比如,刻画少年曹雪芹时,呈现了江南织造、曹家戏班的传统之美,镜头如梦如幻,而遭遇抄家之后,小戏子给曹雪芹送粽子,则充满温情。

纪录片对《红楼梦》的呈现则采用了动画片的形式,再现小说中的一些著名场景。比如,用动画呈现女娲补天的传说,《石头记》的来历,既能呈现小说开篇的神秘色彩,也能让观众通过极短的时间来了解《红楼梦》的气质。纪录片动画部分呈现的第一个人物是英莲(香菱),通过简短的动画把“薄命女偏逢薄情郎,葫芦僧判断葫芦案”的复杂故事呈现出来。动画里讲述探春代理执掌荣国府,再好的手段与措施,也挽救不了这个奢靡大家族一步步走向没落;戏剧表演部分则呈现曹雪芹的祖父曹寅执掌江宁织造遭遇的“打秋风”、各种盘剥等困境。小说内容与现实历史的互相对照,让观众很容易就了解了曹雪芹写《红楼梦》的时代背景,写作目的和意义。

纪录片用大篇幅动画来呈现《红楼梦》的人物和故事,主要是为讲述曹雪芹的生平服务,通过《红楼梦》来分析曹雪芹的人生处境。曹雪芹对“葫芦僧判断葫芦案”写得如此轻描淡写,只因他早已对当时的官场、社会感到无奈。动画片呈现了大观园的风貌,荣国府奢华的生活以及元春省亲等《红楼梦》大事件,描摹出贾府由奢华落入衰败,最终是通过对小说中复杂世界的分析,来体现曹雪芹对历史上“康乾盛世”细腻的体察和透彻剖析,来说明曹雪芹何以伟大、因何能写出这部皇皇巨著。“满纸荒唐言”背后是一个家族、一个时代的命运和症候。

这种表现形式对普及曹雪芹和他的《红楼梦》是一种很好的方式。还原真实场景的真人表演对观众的带入性很强,动画叙事也推动情节的发展,实拍镜头、情景再现、动画故事三者交替登场,无缝对接,通过丰富多彩的内容,让观众沉浸到曹雪芹的世界。

纪录片采访了近二十位海内外一线作家、历史学家、红学家、《红楼梦》译者,如王蒙、胡德平、白先勇、闵福德、叶朗、张庆善等,请他们对《红楼梦》和曹雪芹家族的经历及历史背景进行解读,最大化地呈现《红楼梦》的艺术魅力。纪录片中大篇幅对《红楼梦》原著诗词的引用,对人物深刻的挖掘,再加上专家们的解读,既有深度又通俗易懂。这部纪录片最大的亮点就是将曹雪芹的一生和他的时代,与《红楼梦》所描述的文学世界相结合,通过艺术作品来解读作家和历史,再通过历史真实反证文学作品的珍贵与伟大。纪录片这种挖掘历史人物的方式可谓新颖,文学、美学、史学等多方面剖析,在轻松易懂中呈现了优秀传统文化的魅力。

不过,作为一部面向大众的普及性质的纪录片,《曹雪芹与红楼梦》的争议在于对学界一直存在争议的问题给出了定论,比如关于曹雪芹生平和家世中,对曹雪芹的生卒年月、曹寅是康熙的伴读、曹寅创作《续琵琶》等都给出定论。而关于《红楼梦》的后四十回问题,纪录片给出的结论是《红楼梦》并不存在未完成之遗憾,曹雪芹完成了《红楼梦》120回,程伟元、高鹗只是做了整理和修补。对于曹雪芹有没有写后四十回,即便是写了是不是“完成”的状态,纪录片给出了定论。同时纪录片借助两位作家的“书是无法续写”的论点,佐证了自己的观点。其实,在普通读者的认知中,《红楼梦》前八十回由曹雪芹完成,后四十回由无名氏续写,程伟元和高鹗整理,如果要呈现新研究成果,应该让更多学者拿出新的研究结论出来探讨、互辩一下,观众的接受度可能更高。

曹雪芹创作的《红楼梦》是文学史上的一块瑰宝,是大众文化领域和影视创作领域不能忽略的存在,关于《红楼梦》的当下解读、荧屏呈现就一直没有停止过。《曹雪芹与红楼梦》最大的看点就是以专业又不晦涩的方式来新解《红楼梦》,让当下的观众以新颖的方式重新去读这部伟大的作品。

□刘雨涵

去年有《隐秘的角落》《沉默的真相》这样的“国剧之光”开路,主打悬疑剧的爱奇艺迷雾剧场今年却出师不利,剧集一部接一部地哑火,让迷雾剧场的光环黯淡下来。好在最近上线的《谁是凶手》终于有了一点火花,渐有拨开迷雾的势头。

今年迷雾剧场率先推出两部网剧,《八角亭迷雾》围绕着已经有些被拍滥的原生家庭主题展开,采取了重家庭、轻悬疑的编排方式,在压抑阴沉的氛围中,给人以故作高深、故弄玄虚的观感。该剧由王小帅担任总导演,段奕宏、郝蕾、祖峰、吴越等实力演员出演,起初被口口相传的“神仙阵容”,最后却被评价为“浪费班底”。

而打着“悬疑+科幻”旗号的《致命愿望》扑街得更为惨烈,豆瓣评分4.1分的评价,成为迷雾剧场系列作品的最差口碑。通过透明电子产品来营造科幻感,让网友吐槽《致命愿望》的贫瘠想象力,并称其为“年度疑神疑鬼假悬疑神剧”。

人们在怀念《隐秘的角落》《沉默的真相》那样高品质剧作的同时,也在感叹紫金陈原著IP的创作功力。可见悬疑剧并不是天然的流量密码,少了过硬的本子兜底,一切都是枉然。

作为今年在迷雾剧场登场的第三部网剧,《谁是凶手》算是稍稍挽尊。该剧的剧名便开宗明义地替观众发出疑问——谁是凶手?猜凶是悬疑剧最经典也是最俗套的模式,《隐秘的角落》《沉默的真相》不屑于玩这样的套路。可高阶玩法如果碰上水平不佳的低阶玩家,也很容易玩砸。相比之下,猜凶模式还是最保险的策略,在抽丝剥茧中让真相显山露水,只要没有致命的短板,观众基本都能看得下去。该剧导演孙皓曾执导过爆款网剧《庆余年》,他并不是拍悬疑剧的行家,但好在懂得拿捏观众心理,对叙事节奏掌握得当。即便做不到像《隐秘的角落》那样“天花板”的水准,《谁是凶手》还算是一部在及格线以上的稳妥作品。

《谁是凶手》的核心案件是一件跨越17年未破的连环杀人案,凶手接连杀害6名女子,他会通过注射麻药和肌肉松弛剂让死者在死前保持诡异的微笑,并在其面前放置老式时钟,让死者目睹自己生命的耗尽。剧情播至第6集,犯罪嫌疑人指向了心理医生沈雨的父亲沈海洋,他在女儿上中学时一夜之间失踪,并要求女儿抹去自己所有的生活和工作痕迹,而沈雨每年在生日时收到的特殊礼物,让她觉得父亲仍旧还活着。可是按照网友的经验,在剧情行

进至三分之一处出现的沈海洋只是一枚烟幕弹,真凶要在后面才会浮出水面,或是前面漫不经心出现的一个小人物会反转为凶手。这样一出猜谜游戏让观众看得津津有味,并且热衷于从片头短片、片尾演员表、信封上的红手印等各种细节中寻找蛛丝马迹,猜测出双重人格、协同作案、教学作案等不同手法。

除了核心案件之外,《谁是凶手》采取了大案套小案的编织方法,让剧情易于铺陈和掌控。《谁是凶手》在前两集便发了8份“便当”,6集的时间里已经出现了4起待破命案,通过强大和快速的信息量来推进。比起通过抒情诗意的长镜头来营造氛围感的《八角亭迷雾》,还是《谁是凶手》更能满足普通悬疑剧观众的胃口。剧中的双线叙事也让案件有了更加立体的层次,警察冷小兵和夏木从前方和明处向真相推进,心理医生沈雨从后方和暗处向真相逼近,仿佛是从两个方向完成一幅拼图。

剧中的三位主演也有着不错的完成度。肖央是悬疑作品的代表性面孔,在《唐人街探案》和《误杀》中都有精彩的演出。这次他扮演的冷小兵,起初是踌躇满志而又怂包胆小的新人警察,经过案件和时间的历练,成为了略带油滑却也不忘初心的重案组组长。董子健的演技也一向令人信赖,不论是电影《青春派》《刺杀小说家》,还是电视剧《大江大河》《流金岁月》,他都能游刃有余地驾驭。这次他出演的年轻警察夏木,有着少年的阴郁、天才的敏锐和创伤应激发作之后的崩溃与无助,并不是白纸一张。赵丽颖饰演的心理医生沈雨,更是剧中被关注和最具神秘性的人物。一直以乐观坚强的古装大女主形象示人的赵丽颖,此次挑战了一个亦正亦邪的复杂角色。先期预告片里她那“邪魅一笑”已经让人打起寒战,剧中的沈雨,更是心思缜密、高冷机智,在温柔知性的面具之下,隐藏着一颗冷酷而变幻莫测的心。

最近《谁是凶手》频频出圈,却不是因为剧情,而是因为接二连三的道歉。海报陷入抄袭风波,明星新闻图片被用作剧中受害人的线索照片,反复出错甚至让网友怀疑这是故意碰瓷的炒作,想要靠“黑红”路线来营销。本应以严谨度著称的悬疑剧却bug不断,让剧集品质尚佳的《谁是凶手》口碑有所折损,可以说是因小失大。

扫码下载齐鲁壹点
找记者 上壹点

编辑:徐静 美编:陈明丽

纪录片《曹雪芹与红楼梦》12月央视首播

●●●
剧
说
有
料

解锁《红楼梦》的新姿势

●●●
一
期
娱
乐

拨开悬疑迷雾