

观众忍流水线作品很久了,“报复性好评”送给刘亦菲 终于有古装偶像剧审美在线

近两年播出的古装偶像大剧虽然华丽精美,但凭口碑出圈的作品几乎没有。观众更常讨论的是大制作古装剧接二连三地扑街。近日开播的女性古装励志剧《梦华录》,扭转古装偶像剧颓势,口碑热度持续升高。很多观众质疑,相比于其他类型的大剧,《梦华录》根本配不上现在的口碑高度。其实这部剧剧被追捧,较多地来自于同类型古装偶像大剧的衬托。《梦华录》为何突破古装偶像剧频被吐槽的魔咒赢得掌声?它能否成为古装偶像剧创作转向的开端吗?

记者 师文静

终于不是神仙虐恋 鲜活的宋人生活吸睛

按照目前的口碑热度走势,《梦华录》基本上能成为近5年来最好的古装偶像剧。因品质不俗,观众不断给这部剧好评,该剧也顺势营销“刘亦菲的美颜”“柳岩把男人扔水里”“陈晓眼神”“刘亦菲成年后首部剧”等热门话题,让这部剧开播就成爆款。有的观众把“报复性好评”送给刘亦菲,但刘亦菲的颜值并不是该剧大火的主要因素。虽然这部剧依旧有大女主剧的套路和硬伤,但优点也很明显。

首先,这部剧不是改编自网文大IP的流水线作品,丢掉了对观众来说已严重审美疲劳、不接地气的仙侠虐恋主题,而是聚焦繁华古意的宋人生活,给观众带来很强的新鲜感。

该剧改编自元杂剧大家关汉卿的四折杂剧《赵盼儿风月救风尘》,对这个经典传奇的故事进行当代化创作,编制了复杂的故事线索,叠加女性、悬疑等元素,并着意刻画宋代文人笔下的汴京生活,是一个带有传统风雅的故事。剧中出现的女性经商、宋朝商贸盛景、宋人喝茶雅趣、宋官伎群体等,是对宋人生活比较真实的还原。具有历史背景又接地气的

人物,重返宋朝繁华的历史现场,都比大制作古装偶像剧热衷构建的“四海八荒、六合九州”的仙侠宇宙更有吸引力。

同时,《梦华录》审美在线,细节考究:蒙蒙烟雨江南水乡,宋代极简风格的淡雅服化道,火热的市井生活、乡野情趣,还有各种美食美物、文人雅士之风等,都有一种复古的美,与当下传统文化潮流热相吻合。这部剧细节的考究,得到了历史专家的认可,比如剧中人站着听审、打官司等,都符合历史事实。

这部剧是大女主剧,在改编

宋引章的剧情中,呈现出了“女孩帮助女孩”“女子贵自立”等当代女性意识。女主角赵盼儿也一心干事业,超越了大制作仙侠剧中口口声声要救苍生,却只顾着三生三世虐恋的“恋爱脑”女主角们。

《梦华录》的“香” 都是同类剧的衬托

很多观众质疑,相比于其他类型的大剧,《梦华录》根本配不上现在的口碑高度。其实这部剧被追捧,较多地来自于同类型古

装偶像大剧的衬托。这两年虽然播出了很多“S+”制作的古装偶像剧,但观众问得更多的是,“古装偶像剧为何颜值降级”“大制作剧为何遭遇瓶颈期”“古装偶像剧同质化还有救吗”等问题。有流量没口碑的古装偶像剧如何转型,成为一个值得思索的话题。

今年已有《镜·双城》《与君初相识》《恰似故人归》《且试天下》等多部古装偶像剧播出。这些头部古装偶像剧都是“网文IP+顶流演员+神魔宇宙或架空言情+将就的特效服化道”的流水

线制作模式,这一模式早就成了古装偶像剧的安全招牌,稳定量产,以数据而非口碑取胜。这些剧最大的问题是,仙侠虐恋、师徒恋、双强拯救苍生等都是套路化的假大空故事,而且因为按照一个审美系统制作,或是来自同一个创作班底,这些剧中的服装款式和色调、滤镜运用、特效背景等都差不多。比如,女主角们的古装造型,在每部剧中都没有很大的辨识度,观感上的雷同会大大增加观众的审美疲劳。

有统计数据显示,近三年古装偶像大剧绝大多数是仙侠奇幻剧,达到及格分数的很少,头部大剧借助明星流量、高密度营销也能取得不错的播放量,但作品品质都低于观众预期,内容和题材同质化严重是最大的问题。而且近年来,“丑男”当道的中小成本劣质剧搅局,让古装偶像剧审美品位降级,整体口碑受影响。

一味地揪着网文IP不放,导致古装偶像剧陷入创作模式化,观众也随之审美疲劳,而像《知否知否应是绿肥红瘦》《梦华录》等向传统文化回归的古装偶像剧,反而会引发更大关注。可以看出,加强原创,多维度地去挖掘接地气、接人气的故事,才有更大出圈的可能。在观众逐渐审美疲劳情况下,《梦华录》也是创作者调整方向而出现的作品,这种转向鲜活的历史风故事的创新终于审美在线。

扮相出挑,眼神有光 陈晓被赞“古装的理想演员”

记者 宋说

随着古装剧《梦华录》的热播,演员刘亦菲和陈晓的CP感话题愈发出圈。男主角的扮演者陈晓,在剧中凭借俊朗利落的古装扮相,眼神中恰到好处的深情和羞涩,再度以古装美男形象博得观众喝采。出道以来,陈晓塑造过很多出圈的古装角色形象,长相和古装剧高度适配,被网友们评价为“古装的理想演员”。

细腻打磨的“顾千帆”

陈晓在《梦华录》中扮演的是皇城司指挥副使顾千帆。事业上,他对己狠心、御下严苛,“一任主官一条鞭,勿敷衍,勿贪生。”然而,这样的他在遇到赵盼儿后,性格中反差的一面显露无遗。感情上,顾千帆对女主赵盼儿温柔细腻,他说“什么身份地位,从来都不在乎。只要茶汤凝香幽远,就会引来品味之人”,引得无数网友直呼“太苏了”。同时,他虽手握强权,却心有侧隐,关照女子的尊严和生存困境,为了赵盼儿等人挑战规则,并无条件支持着她们的事业。

陈晓能够成为观众的“古装理想”,凭借的并不是梦幻般的滤镜加持,而是真实画风中的表演。在很多特写镜头里,观众经常能看见陈晓胡子拉碴的面容,以及眼睛下遮不住的眼袋。与一

些古偶剧中深度磨皮加滤镜的“美颜骗局”不同,《梦华录》展现出了演员真实的状态,角色粗粝的年龄感,演员也精准地通过细微表情传递出细腻的演技。因此在《梦华录》开播后,不少观众戏言“要把陈晓绑在横店拍戏”。

《梦华录》的出圈不仅仅是因为陈晓和刘亦菲的高颜值,同时也归功于剧情设置得巧妙,角色设定得吸睛,剧情“有来有回”,演员对戏“接得住”,使陈晓和刘亦菲成为观众心中完美的搭档。面对赵盼儿落魄而归的失落和沮丧,顾千帆用狠话和狠语气“嘲讽”,但同时眼神十分有

戏,陈晓通过轻微的面部表情和眼神,传递出挽留赵盼儿的急切,同时还流露出是否话说太重、伤害到赵盼儿的担心,把观众心中外表高冷、内心善良的顾千帆人设诠释得生动、具体。

不设限的“多面派”

出道以来,陈晓塑造过许多符合观众审美的古装男主,有《宫锁珠帘》中的十九阿哥,《神雕侠侣》中桀骜不驯、至情至性的杨过,《那年花开月正圆》中纨绔深情的沈星移,以及《陆贞传奇》中隐忍痴情的高湛。

从人物设定到演技,古装剧中的陈晓总是可圈可点。在《梦华录》之前,陈晓上一部古装作品是2019年的《独孤皇后》。他与陈乔恩在剧中合作,分别饰演隋朝开国皇帝杨坚与一代贤后独孤伽罗。

《那年花开月正圆》里陈晓饰演的沈星移,角色更为复杂吸睛。在剧中,陈晓演出了嚣张纨绔的富家公子沈星移在经历家族剧变后,成长为有责任担当的热血青年的前后蜕变。而为了演好沈星移,陈晓在拍摄时一次挨过45个巴掌,还在拍摄前去拜师学秦腔,在剧中的女装戏服扮

相,更是一度登上热搜,连孙俪都忍不住赞叹,“太好看了,我都傻了,怎么可以有那么好看的人。”

在2017年的电视剧《笑傲江湖》中,陈晓饰演的林平之凭借一份反差感,非常亮眼。林平之是金庸武侠剧《笑傲江湖》中很重要的反派人物,林平之这个角色多次在影视剧中出现过,其中陈晓版的画风最为妖娆,令观众印象非常深刻:出场一身暗黑紫衣,说话时小拇指微微翘起,眼皮处还涂了紫色眼影,陈晓演活了黑化后的林平之。

在很多人看来,古装仿佛是陈晓的舒适区,但古装角色并不是陈晓的“固定搭配”,他时常一头扎进现代题材中,尝试不同类型的角色。比如在《理想照耀中国》中饰演“铁窗诗人”何敬平,在军旅剧《陆战之王》里饰演硬汉新兵张能量,在都市剧《了不起的儿科医生》里饰演医生邓子昂……陈晓对于角色的选择一直非常多元。最近,由陈晓主演的两部刑侦剧《冰雨火》与《黯夜明探》已经开始预热,“古装理想”的陈晓能否在现代题材中实现形象再突破,让观众十分期待。

扫码下载齐鲁壹点
找记者 上壹点

编辑:徐静 美编:陈明丽