

偏小众高口碑剧与大众审美分野

天天娱评

□师文静

近日,多部高口碑剧播出,给观众带来非常新颖和脱俗的观剧体验,但这些剧的话题度、热度却不匹配其品质和口碑,未能成大爆款。这与观众分流、大众审美分散化、小众化有关,更与影视剧创作者勇于探索新风格、拍摄强个人风格作品以吸引大众目光有关。高热度、高口碑的大爆款出现有多种因素加成,可遇而不可求,有独特鲜明的风格定位、绝不故步自封的新潮作品,才保持住了国产剧的活力。

正播出或刚收官的高口碑、高分剧有《我有一个朋友》《九义人》《特工任务》《兰闺喜事》《那些回不去的年少时光》等,以及开播时低开高走、渐成长线口碑剧的《异人之下》《装腔启示录》等。这些作品要么有细分题材上的突破,要么有很强烈的个性化气质。

以正在播出的《我有一个朋友》为例,该剧就在江湖武侠喜剧创作上有了新探索,让武侠喜剧有了新故事框架,也具备了更年轻化的审美。该剧由毕鑫业编剧、执导,由谢兴阳、苏梦迪、王翰闻等主演。剧中男主角南啸天原本武功高强,但游走江湖时被人下毒,只剩打五招的体力。他的朋友被神秘组织杀害,为了追查好友被害的真相,他来到暗藏多股江湖势力的木云城,与几位萍水相逢的好友在无名百货商店发生了一系列令人啼笑皆非的故事。《武林外传》的故事发生在一家客栈,《我有一个朋友》的故事则发生在一家百货商店,后者也像前者一样,在江湖武侠的大外壳之下,包装出一个充满武侠侠义与现代生活元素、幽默搞笑又温情、讽刺又无厘头的天马行空的世界。

《我有一个朋友》整体风格气质独特,剧中无名商店的四位职员各有性格特色,又废柴又燃,剧情不仅搞笑无厘头,且脑回路清奇,“中二”又废话文学风格浓郁的台词也很挑战观众。它不像《武林外传》一样充斥大量的潮流文化,但对现实生活的戏仿、恶搞也很多,有对职场各种不公平的讽刺、对“证明自己是自己”荒诞现实的讽刺等,剧中炒作诗人、营销百货商店等剧情,也都是对当代生活的戏谑和解构。《我有一个朋友》的新颖之处在于,它构建了一个现代法律框架下的江湖,主角要打工挣钱,然后再去复仇,复仇要收集各种证据,不能快意恩仇,打架斗殴者还得进衙门牢房,这个江湖充满无厘头又追求程序正义,在这样的框架下发生了很多不走套路的故事。该剧的导演、编剧毕鑫业是年轻观众很喜欢的导

演,已拍出多部评分8分以上的小众剧集,这部剧是其打磨多年的小而美之作。

臧溪川执导的古装悬疑剧《九义人》是一个放置于古代背景下的女性维权翻案故事。剧中,少女蔺如兰不顾挚友孟宛的反对,赌上自己的名节状告绣楼主人吴廉,最终自尽以证清白。孟宛卧薪尝胆七年,集结与如兰案有千丝万缕联系的刘薪等“九义人”谋定翻案。这是一部复仇剧,但一点儿都不爽,“九义人”抵上前途、生命去抗击权贵、追求正义的过程很惨烈,剧中所呈现的古代女性遭受的性侵犯困境、性别不平等,在当下也有警示意义。古装悬疑剧拍女性维权案,是题材上的大突破,找到了古装剧与当下观众的情感、议题连接,让话题性打破了古今题材上的限制,但把这么复杂的女性叙事放到法律、价值观、

世俗观念等与当下完全不同的古代,也会有很多事情不好捋清,影响观众的沉浸式代入感。

赵宝刚执导的《特工任务》是围绕网络安全问题展开故事的当代都市特工剧,为“特工”题材开辟了新场景,而且故事融入了当下年轻人的日常生活,拍摄手法也很新颖,虚拟世界、赛博朋克风、科幻视效等很是吸睛。这部剧口碑很高,但话题性不高。此外,漫改剧《异人之下》、都市剧《装腔启示录》已经凭借口碑出圈,不再偏小众,这两部剧是近期播出的

在各自题材范围内风格最突出的作品,成为一种创作风格上的引领。李漠执导的《装腔启示录》是一部跳出话题剧模式的都市剧,找到了都市剧自己的世界观和内核的东西,把都市男女“装腔”状态的一面拍了出来。这部剧有类型化的风格,有文学基因,有独特的观察视角和表达,又能解剖真实都市男女的现实,这种不套路,对于时下套路化严重的都市剧创作来说非常珍贵。漫改剧《异人之下》是本土超级英雄题材剧,新风格的都市武侠作品将国风与二次元、武侠与奇幻、异能与悬疑、燃情与热血、喜剧与悲情、责任与信念等浑然融于一体,是国产剧中不太好归类和定义的新颖作品。

尝试新题材、坚持独特风格的新型之作,其实天然带有与大众审美之间的隔阂和鸿沟,但打破观众的审美套路、突破常规的作品才是创新,也让观众在霸屏的古偶大制作、都市家庭剧等作品之外有了更多观剧选择。也正是这些有态度、有鲜明气质特质的作品,在慢慢影响观众的认知和审美。

故事情节环环相扣 人物塑造生动立体

《莫斯科行动》获赞“国庆档惊喜之作”

记者 师文静

由韩三平、刘德华联合监制,邱礼涛执导的电影《93国际列车大劫案:莫斯科行动》(以下简称《莫斯科行动》)正在全国热映中,该片的专家研讨会日前在京举办,专家们从艺术性、思想性、商业性等多个维度解读影片的内涵及精神内核,共同探讨这部以1993年中俄国际列车大劫案为背景改编的犯罪动作题材大片。

电影《莫斯科行动》在类型上的突破和创新,对案件的艺术化呈现,多层次立体的叙事得到专家们首肯。北京师范大学艺术与

传媒学院教授、博士生导师,中国电视家协会副主席胡智锋表示:“电影在立意上有非常大的突破,通常这种犯罪动作类型片会偏血腥,但这部电影在挖掘温暖感方面下了大功夫,是一种温暖现实主义理念的体现和阐释。”中央戏剧学院电影电视系党总支书记、教授武亚军称:“社会事件改编必须有创作者自身对这个事件的解读、认识和他自己的立意角度。从这一点上看,电影《莫斯科行动》既讲了案情本身,又展现了抓捕中正义和犯罪的较量,还挖掘了人物之间的情感联系,几个层面共同铺展,使得这个故事非

常立体。”

电影《莫斯科行动》不仅以硬核爆炸、拳拳到肉的动作戏份带给观众生猛的视听体验,更以环环相扣的故事情节、生动立体的人物塑造打动观众。《文艺报》艺术评论部主任高小立联系真实案件,称赞影片不仅在服化场景上真实还原,很多办案时的人性细节也非常尊重历史事实:“比如吃饺子这个段落,我看过当年关于这个案件的纪实文学,记得里面的一个场景,罪犯死不认罪,警察就是通过新年狂欢突破罪犯的心理防线。”

影片中各个立体丰满的角

色给人留下深刻印象,演员们的表演也获赞“集体性出色”。高小立表示:“黄轩这次出演了一个坏到底的人,但他没有刻意扮狠装酷,他衣冠楚楚,喝红酒,听交响乐,气质儒雅,智商又高。反而是戴着墨镜的张涵予有几分黑帮老大的味道,这是他侦查工作的需要,但粗犷干练的外表下刚中带柔。”中国社会科学院大学新闻传播学院常务副院长、教授、博士生导师漆亚林表示:“瓦西里内心的挣扎,以及对女儿的爱,展现了复杂的人性和迷途的悲怆,这带来一些人性的反思和人生的思考。”

影片深厚的立意和社会价值被深入探讨。中国政法大学光明新闻学院副院长刘徐州从专业角度指出:“以真实案件改编的电影,往往难以避免暴力、仇恨等负面的呈现,但《莫斯科行动》的创作者把方向引导到向善与向法的维度。向善的方面,有瓦西里这种个体的选择,也有国家层面的雷霆之怒。向法的方面,崔振海有两句台词非常典型,一个是‘欠债要还’,一个是他对瓦西里说‘你判多少我们说了不算,要看法官怎么判’,这是一种典型的法治思想的体现,尤其是在上世纪90年代初非常难得。”