



近日,《鬓边不是海棠红》热播,一波三折高潮不断的剧情、具有视觉冲击力的梨园风貌都引发不错的话题关注度。这也再次让“于正剧”进入讨论视野。

作为金牌编剧、制作人,于正曾说他没做过一部赔钱的电视剧。入行编剧快20年,也早早踏入制作人行列,几十部作品累计下来,“于正剧”产业链早已趋于成熟。2015年之前,以《宫》系列、“美人”系列为代表,于正的高收视“雷剧”成为影视圈奇特的一景,从2018年起,《凤求凰》《延禧攻略》《皓镧传》《鬓边不是海棠红》等“于正剧”开始走精致美学风。但不可否认,“于正剧”唯一不变的是话题争议度高,符合市场需求,“于正剧”总能抓住观众的眼球。



『于正剧』的爆款定律



齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 师文静

十足话题加司空见惯的题材,为剧作关注度托底

从于式“雷剧”到沸沸扬扬的抄袭案,于正本身早已成为影视市场极具话题度和争议度的人物,所以每一部与于正有关的剧,都会引发极大关注度。于正剧上新,热爱他的观众热情赴约,讨厌他的观众疯狂吐槽。这种自身携带话题基因的剧作品牌,可能在琼瑶剧、金庸剧、海岩剧之后就剩金字招牌正午阳光和“于正剧”了。这些年,走过了一条“黑红”道路的于正剧也在慢慢定位自身。

于正2015年之前亲自担任编剧的剧,比如《最后的格格》《胭脂雪》《锁清秋》《美人心计》《宫锁心玉》等,要么是民国“苦情女人”,要么是清宫“宫斗女人”,剧作虽以曲折离奇的剧情为话题卖点,但创作题材永远立足于有收视保证、大众熟知的安全框架内。《宫》系列就是典型的榨干一个题材商业价值的做法。于正的绝大部分剧是女性观众向的,无论定位于什么年代、何种背景,讲的都是苦女人、强女人、青春女性爱恨情仇的故事,再通过迎合大众的视听审美包装成华美的产品,十足吸引女性观众目光。

仔细看会发现,“于正剧”的故事核、创作题材或是作品立意都有一个大众司空见惯、耳熟能详的设定。

《宫》系列、“美人”系列自不必说,在当时都是大热题材。俗话说熟能生巧,在编剧、制作过大量的宫斗剧作为打底后,才有了号称让于正强势逆袭的《延禧攻略》。《延禧攻略》2018年播出时清宫宫斗戏已走下坡路,但该剧另辟蹊径抓到了最时髦的元素——反套路爽感和反套路女性情感设定,极具现代感的职场价值观也是亮点。智商在线的反套路“黑莲花”是这部剧的标签,也是最大话题点,魏璎珞这个人物是太多观众期待看到的古装女主角。女性情感设定则让该剧有了一定深度,在女性永远勾心斗角、尔虞我诈的宫斗戏中,魏璎珞与富察皇后惺惺相惜的生死情谊显得难能可贵,这种感性的东西在宫斗剧中塑造好了很吸引人。

2019年的《皓镧传》虽然强调是女性意识觉醒的大女主剧,但仍是换到了年代更久远的秦代的大型宫廷戏。

2019年《烈火军校》这部剧最吸引人的关注点则是“民国版花木兰”。少女谢襄代兄从军,女扮男装进入烈火军校学习,与玩世不恭的富家子顾燕帧成为同学、战友。谢襄不但要在残酷训练中努力掩饰女扮男装的秘密,还要在战争的血雨腥风中逐渐成长……要想往近现代写,可能花木兰的故事也只能延伸到民国时期了。虽然于正表示这个故事有人物原型和民国新闻支撑,但不可否认这个故事元素本身自带熟悉感和话题度。

于正剧对“宫斗”“宅斗”“行斗”各种抓人眼球的戏非常擅长,知道怎么通过一个个高潮牢牢吸引观众。到了《鬓边不是海棠红》,在前半部分故事构架和剧情推动上,仍然是“斗”作为支撑。这部剧已播出十几集,正反派的各种勾心斗角中,已让京城最高票房的当红名伶商细蕊很快被打成毫无立锥之地的散兵游勇,甚至要打道回府,差点断了混梨园的路。《鬓边不是海棠红》中梨园百态遭遇乱世风云,“戏痴”入戏纠葛爱恨情仇的故事,无论是从民国戏、抗战戏还是名伶与商人纠葛故事的角度看,对观众来说没有陌生感。剧中主要角

色商细蕊也有着久经流传的程砚秋、徐碧云等京剧名旦的影子。而且这种大框架的故事之前也有不少佳作,如《霸王别姬》《进京城》《梅兰芳》等。《鬓边不是海棠红》作为电视剧体量很大,前面的同行内斗戏份,后面抗战中商细蕊对京剧的坚守等戏份都可以充分铺陈,人物故事更曲折,命运更多磨。当然,引爆这部剧话题度的乱世兄弟情感线,也是走在剧集创作潮流前线的。

传统元素混搭爆款故事,新式美学风加高分

《鬓边不是海棠红》中服化道、舞美打造的梨园盛景和京剧经典唱段大大提升了这部剧民国戏部分的质感。剧中水云楼班主商细蕊演唱的《贵妃醉酒》《长生殿》《打严嵩》等经典选段,戏文念白无可挑剔,生旦净末丑行当齐亮相时精细的妆容、头面,华丽的戏服,都给观众带来视觉冲击力。精致的家具、建筑、苏绣戏服、京绣服饰,再加稳妥的滤镜,让这部剧气质升华。

自带质感的视觉美学、独特的画面风格是这两年于正剧的一个特点。但这种美学风格的形成与观众需求有关。“雷剧”过时那一刻,市场上的古装精品大剧就来了。紧接着,2015年播出的《琅琊榜》就让古装大剧重回审美本质,开始重塑古装剧品质。

2015年后,于正编剧的作品似乎也开始走多题材、多风格线路,比如他在2016年编剧了民国奇幻人妖虐恋剧《半妖倾城》等,虽然剧情老套,口碑不足,但从这部剧开始,于正剧的美学追求发生变化。逐渐放弃色彩饱满的“阿宝色”画风,转向含蓄的、肃穆的质感追求。用于正自己的话来说是开始追求电影色。《半妖倾城》抽掉大部分的绿和蓝,往暗色系里走。而在《美人为馅》时,于正追求“干练干净,杂色不要出现,任何戏不带前景,所有东西讲究对称美学,特技尽量少”。

此后,于正开始担任剧作艺术总监等职,尝试新美学风格,为“于正剧”寻求新方向。《凤求凰》中,于正又重塑视觉风格,开始走极简化主义古画风,剧作质感的提升走上传统文化元素为基础的精致美学风。剧中关晓彤的造型被吐槽为飞机头,而这些造型来自南北朝的壁画和艺术品,是当时艺术作品中存在的造型,剧中素雅的色调往往让观众产生水墨画的视觉感受。

如果没有《凤求凰》开始的极简主义视觉风格和依赖传统文化的整体美学观感的尝试,2018年度大戏《延禧攻略》的格调可能会掉一大截。低饱和度用色、高级质感服饰为特征的《延禧攻略》已与阿宝画风和缺乏审美的古风戏服有了巨大的视觉差距。虽然视觉质感这个东西不会给烂剧情加分,但对相对有话题度、有关注度的剧来说是个加分项。《延禧攻略》也像其他古装大剧一样,走上传播古典文化、非遗的精致复古美学的路子,在剧情上加入古典元素,在画面视觉上下一些题外功夫。该剧通过精美的服化道具和内容设置,在剧中增加了展示刺绣、打树花、绒花等非物质文化遗产的画面。

但要说明的是,所谓质感以及再好的服化道、视觉风格对一个烂故事来说都是不起丝毫作用的。于正的《皓镧传》就证明了这一点。莫兰迪色加厚滤镜、细节极为精致的服化以及对秦国日常风俗的还原等都是大制作手笔,但这些都帮不了这个被网友批评剑走偏锋“篡改”历史又剧情老套的大女主故事。