

“古装热”成为暑期档独特风景,而流于套路的成功模板无法成为收视良药—— 有热点缺爆款,古装剧如何“破圈”?

古装剧历来是暑期档剧集的“重头戏”,今年更是迎来了大爆发,各大视频平台纷纷发力,《长风渡》《玉骨遥》《莲花楼》《长相思第一季》《安乐传》《灼灼风流》等特色各异的剧集你方唱罢我登场,让“古装热”成为暑期档一道独特风景。

有热点缺爆款

《苍兰诀》《梦华录》《星汉灿烂》等剧的热播让古装剧在2022年暑期档实现了强势反弹,因此,今年各大平台早早便抛出“重磅”剧集。

从实际播出效果来看,《玉骨遥》《安乐传》《长风渡》等剧虽各有看点,但短板也是显而易见,部分演员的造型和演技以及故事情节的悬浮影响了整体口碑。看似“大剧”却未能“大热”,一方面是观众的审美门槛在不断提高;另一方面,创作者急于复制成功路径的浮躁心态显露无遗,“工业化”的制作流程虽然提高了生产能力,但也在一定程度上损害了作为艺术作品的独特性。

纵观整个暑期档,古装剧市场上口碑和收视

比较出众的两部作品是《长相思第一季》和《莲花楼》。作为一部玄幻题材古装剧,《长相思第一季》着力打造了一个充满人间烟火气的“清水镇”,女主玟小六前期的行医生涯既灵动又不失真实感,令不少观众深刻共情。《莲花楼》“武侠+探案”的叙事架构独树一帜,不以“飞天遁地”见长,而是在层层谜案中一步步揭开真相,带领观众走进一个波谲云诡的江湖世界。

此外,武侠剧回暖也是暑期档的一大看点。除《莲花楼》外,带有浓郁东北喜剧风格的《鹊刀门传奇》作为暑期档的收官之作,也获得了良好的口碑,其豆瓣评分一路走高,足见观众的喜爱程度。

在题材和类型上,今年暑期档古装剧几乎涵盖了近年全部“爆款”作品;但从播出数据和观众

反响来看,一味模仿并不能造就收视良药。即便如大热的《长相思》,后半段也被诟病流于平淡且故事线混乱。

如何破解创作套路

大热IP和人气明星固然能为一部大制作的古装剧“保驾护航”,但流于套路的成功模板注定无法成为攀上艺术“高峰”的捷径。

有业内人士指出,一部古装剧在还原原著程度、人物塑造的合理性以及服化道的专业程度等方面的用心与否决定了其能否“破圈”。同时,近年来古装剧的现实主义创作态度也非常值得关注,即事件、人物、制作等细节能够落地并经得起推敲。

北京外国语大学中华文化国际传播研究院讲师杨宾表示,“华而不实”“故弄玄虚”一度是古装剧亟待解决的问题,如何平衡好古典传说想象与影视奇观表达成为此类剧集创作的难点和关键。古装剧如何做到“文质彬彬”,考验着创作者的智慧。平衡好古装剧创作中“文”与“质”的关系,需要创作者深耕中华优秀传统文化,以精益求精的态度进行传统文化内容的创造性转化和创新性发展。

而在云南大学新闻学院讲师许孝媛看来,古装剧不仅要兼收并蓄现实主义、浪漫主义与象征主义的表现手法,还需结合某些合宜的青年文化、网络文化与后现代文化,方有可能在更高水平上弘扬中华优秀传统文化,反映当代社会文化心理,彰显中华民族时代精神,增强中华文明的传播力与影响力。(据《天津日报》张帆)

年代剧《前夜》热播 欧豪张慧雯演绎家国情怀

8月29日起,由张九源执导,袁源编剧,欧豪、张慧雯、赵志伟、任宥纶等主演的年代剧《前夜》正式与观众见面。紧凑的剧情、极具年代感的画面以及多样复杂的人物,让该剧一经播出便获得不少网友好评。

《前夜》聚焦社会动荡的年代,讲述了混迹码头的林昔(欧豪饰),因一把钥匙卷入了错综复杂的势力纷争中,因此也与好兄弟李云飞(任宥纶饰)共同结识了进步女学生苏楠(张慧雯饰)及军统特工周应群(赵志伟饰)。

为增加剧集故事张力,《前夜》创新采用三段式叙事结构,节选了三个历史阶段为背景——1941年上海租界孤岛时期、1948年锦州战役前和1949年,以林昔、苏楠为代表的爱国青年的革命历程为故事主线,用阶段逐步递进的方

式呈现人物关系的转变,真实勾勒出为理想而战的小人物的成长历程。

《前夜》叙事扎实,悬念铺陈引人入胜,如报纸上看似普通的寻人启事,实则是一则紧急接头暗号;一把看似寻常的钥匙,却涉及一份秘密支援抗战的爱国商人名单。剧情线索的逐步明朗和戏剧冲突的不断叠加,也给观众带来了多层次的追剧爽感。此外,黑白色调、慢镜头等手法的运用,增加了《前夜》浓郁的历史底蕴和时代色彩。剧中市井巷陌交织的弄堂、豪华富丽的欧式建筑、铺天盖地的复古广告牌、川流不息的人力车等,满是历史感和时代感的场景,也让观众更有代入感,感受到当时激烈的时局变化和社会矛盾带来的挑战与危险。

而在群像刻画上,欧豪、张慧雯、赵志伟等一众青年演员对角色的诠释,被赞“立体、生动”。欧豪正义的硬汉形象深入人心,此次他在剧中饰演的林昔,因为意外被牵连进一场情报斗争后,他意识到强国的重要性,并成长为一名进步青年、有志之士。

除了为祖国献身的家国情怀,《前夜》还演绎了林昔与赵涵的亲情、林昔和苏楠的爱情,剧集通过情感和剧情的走向,展现了人物在时代的裹挟下复杂多维的抉择。随着剧中人物的成长,这群热血青年在动荡局势下如何坚守初心,保守至真至深的家国情怀,在暗战中潜行,令人期待。

(据《华西都市报》荀超)

窥探人性善恶 揭示社会症结 “悬疑+”模式剧集暑期热播

刚刚过去的暑期档,各大平台播出的电视剧中,古装、悬疑、女性等题材备受关注,其中悬疑元素更是颇具看点。从武侠悬疑剧《莲花楼》,到都市题材剧《回响》《消失的痕迹》《不完美受害人》《消失的十一层》等,“悬疑+”模式凸显出的内容丰富性,令悬疑剧在这个暑期档播出的剧集中既占据了话题优势,也收获了不错的收视数据。

受题材等因素影响,近年来悬疑剧大多以网络平台播出为主。一些视频网站还设立了“悬疑剧场”单元,专门播出悬疑剧,为这一类型的作品积聚了人气、培养了观众群体。细看这个暑期播出的悬疑剧,“悬疑+刑侦”“悬疑+情感”“悬疑+女性”成为突出特色。其中,“悬疑+刑侦”是悬疑剧的基础,情节的逻辑性和作品整体质量是这一类型剧能否留住观众的关键。而“悬疑+情感”是较为常见的形式,这样的创作方向最大化地打开了更多元的叙事方式。“悬疑+女性”的模式则是让女性能成为剧情的主要推动者、价值观的主导和故事的落脚点,其内核其实是女性话题。

悬疑剧的创作,向来是在窥探并传达人性善恶、探寻与揭示社会症结。此类题材作品在创作上采用了“悬疑+”的模式,可以帮助创作者最大化地丰富内容,防止同质化的出现。归根结底,无论哪种类型,要想让作品真正留住观众、赢得口碑,贴近生活现实的创作和从制作上提高作品质量、让观众感受到来自创作者的用心最为关键。

(据《今晚报》刘桂芳)