

关注

相较于其他行业剧,以“戏中戏”独特面貌呈现的网剧《怪你过分美丽》,让观众看到了影视行业的真实一面。写自己,拍自己,正如该剧总制片人兼艺术总监梁振华在接受专访时所坦露的,“这一题材给了我们太多想表达的冲动”,它更像是一次有感而发的“自白”,既有行业中问题的暴露,也有创作者自觉的反思。

现实题材网络文学改编火热 反向推动网络文学多元格局构建

过去谈到网络文学影视改编,第一印象便是盗墓、古装、玄幻,近年来,现实题材网络文学改编的影视作品越来越多,电视剧《大江大河》《都挺好》《欢乐颂》,网剧《怪你过分美丽》,电影《少年的你》等不一而足。作为著名编剧和制片人,梁振华改编过的题材很丰富,但从个人风格喜好来看,他更倾向于选择现实题材,因为在字里行间,能够找到更多想要表达的、引起共鸣的、激发创作欲望的空间。

在梁振华看来,今天现实题材网络文学改编火热,是创作者和市场的共同选择。“也就是说,当仙侠、玄幻、盗墓等题材被过度开发之后,现实题材作品反倒成了稀缺作品。近两年一部部现实题材作品大放异彩后,便验证了现实题材作品的强大号召力,市场逐渐回归理性。”

市场在沉淀,观众审美在成长,创作者的自省也在完成。“到了现在,可能真的要回归最朴素的观点——作为改编者也好,原创者也好,这个创作是不是满足了你要表达的需要?你是不是真的喜爱它?是不是真的能够把你对于现实、人生和人的观察,还有写作的技艺融入其中?”

如果将《大江大河》《欢乐颂》《怪你过分美丽》等作品对比原著,改编的幅度都非常大。从这些网络文学作品中选材,找到影视创作的基础,顺应了现实题材走入大众视野的潮流,原著固然重要,但是影视作品成功与否,最终还是取决于改编者对剧本的最终呈现形态。“无论原著提供了怎样的基础,决定影视作品艺术成色的文本形态是剧本,也只能是剧本。所以,改编创作容不得半点懈怠。”梁振华强调道。的确如此,从近年来比较成功的现实题材影视作品中,我们可以看到剧作者在原著基础上作出了怎样卓越的努力。

专业、哲思、智慧 让行业剧走得更远

“抠像”“轧戏”“私生饭”“拉踩”……这些对于影视从业者再熟悉不过的行话,在剧中一一通过事件展现,共同奠定了《怪你过分美丽》作为行业剧的真实质感。在梁振华看来,观众希望通过行业剧,窥探到独属于这一行业的信息,包括人际关系、行业特点、行业内部运作的独特逻辑与秩序。“如果和别的行业都一样,观众一

定会觉得创作人员的专业程度不够。”这就要求编剧要在行业剧的专业性、独特性上下功夫。

然而,行业剧仅仅凸显真实性与专业性还不够,梁振华认为还需要向更高层次索要行业剧的精神内涵。“在创作《怪你过分美丽》剧本的过程中,我们有意识地从经纪人这一职业出发,找寻这一职业背后的哲理——它经纪的是人,而人恰恰是一个充满变数、最不可控的对象。经纪人应该如何同艺人打交道,并规划好他们的未来,当艺人本身的心态和自我认知发生变化时,又该如何作出适时的调整,这些东西对创作来说可能更为重要。”

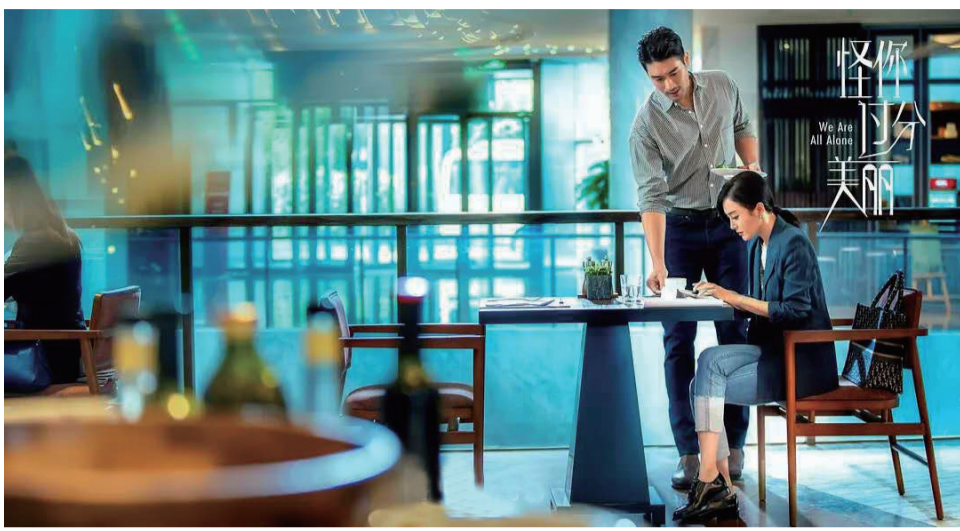
今天许多行业剧不能说它不专业,但时常令观众感到乏味,在梁振华看来,其中问题之一,是编剧在解决专业问题的时候没有运用足够巧妙的行业智慧。“任何行业都应基于它自身的逻辑而存在,编剧不仅要学会用行业方式解决专业问题,还要让笔下的人物拥有在专业性之外的智慧。”这种智慧应当与戏剧性营造、人物塑造巧妙融合在一起。

“爽”之后留下些什么更重要

没有过往行业剧对厚黑学、职场竞争的冷峻呈现,相反,该剧在对职场精神与人性温暖的表达方面更为赢得人心。特别是剧中莫向晚送给徐陵最后的礼物是亲手洗掉他的黑历史、一举三得的华彩片段,为观众留下极其深刻的印象。在梁振华看来,职场“爽”文是理性人格占上风,然而理性人格经常是以攫取现实利益为

网剧的“自白”

——访《怪你过分美丽》总制片人梁振华 □本报记者 许莹

《怪你过分美丽》剧照

最大标准的。此时,如何去凸显一个人的情感和他对真善美的恪守,是最考验创作者功力的。“每位职场人其实都有这样特定的瞬间,会面临理性和感性的矛盾,面对利益和真诚、善良之间的矛盾,一部剧中这样的华彩时刻可能不会太多,但有没有真的很重要。这个说来容易,但是在具体剧中要付诸实现难度不小。”

特别是以女性为主的行业剧,梁振华认为要把握好女性情感属性与职场铁血之间的关系。“我和编剧们一直在寻找这一关系,莫向晚在职场作出杀伐决断的时候,她内心深处那一层细腻、善感、善意的底色从未丢过,她对她的上司、艺人、同事乃至对手,都是如此。”任何一部影视作品都有它的情感和精神指向,梁振华试图鼓励这样一种人格,这也是作为坚守现实主义品格的创作者的责任使然。

回归行业原点 好故事自然有流量

《怪你过分美丽》中,有句话很刺眼,经纪人莫向晚对艺人说,“现在是大数据时代,你所有的资源,都是他们给你撕回来的”,从某种程度上也揭示了由“饭圈”所引发的网剧对于流量过分倚重的“怪圈”。梁振华谈到,影视剧的创作行为是一种特殊的精神生产行为,在讲求文化品格之余,它一定要有投入、有产出,要对其影响力有量化的标准。“今天我们说带货、广告,现在有了很多超前点播、会员,这一系列数据成为衡量一部作品市场影响力、传播力、消费引导力的

强大的、貌似客观的标准,这一标准是创作者无法完全摆脱的。”

身处流量时代,创作者何为?这就要反问我们自己了——我们是不是匍匐在流量为王的既定事实上面,仅仅是在搜刮流量?如果是这样,创作何为?创作的意义在哪里?我们这个行业和生一双手、贩卖一个西瓜还有什么区别?我相信答案是否定的。然而,市场和消费问题从来不容回避,问题不是你接不接受,而是你用何种方式应对?”

作为在影视行业摸爬滚打多年的编剧、制片人的梁振华,希望探索一种能够将意义和情感转化为生产力的方法。“第一,我们能不能生产出在题材方面具有稀缺意义的创新型作品。这类作品同样可能产生流量,观众看到了新鲜的东西,比如观众看到《隐秘的角落》,发现可以用这样的方式来讲述孩子的成长世界。第二,能不能在作品中埋下一些同当今观众特别是现在的年轻观众,在观感、情绪、情感方面有共通意义的话题,这些话题被触发,无疑会让整个作品的社交讨论度大大提升。第三,能不能写出更有魅力的人物,更奇崛的故事,这永远是吸引观众的硬通货。”

梁振华在采访中进一步强调,这个时代对于流量的倚重已经产生了负作用,“物极必反,越看重流量,越热衷于跟风,可能到头来越冷清。我们还是要思考,这个行业在生产什么。说到底,我们致力于输出的,恐怕还是那些和人类相通情感有关联,同时又有创意、有新颖

新作点评

《以家人之名》:

家人,让彼此成为更好的人

□黄海涛

围绕“家人”展开的家庭成长治愈剧《以家人之名》,聚焦“90后”原生家庭,讲述了3个原生家庭有缺失的孩子,组成了一个非血缘关系的家庭。在成长过程中他们用爱彼此温暖,相互治愈,在经历了成长的悲欢和生活的波澜之后,终于卸下防备和不安,走出原生家庭的阴影,与过去的自己和解,让彼此成为更好的人。

异父异母的“亲”兄妹,让彼此成为更好的人

因为家庭变故,3个没有血缘关系的孩子成为彼此新的家人。故事始于1999年,前两集的剧情交代了3个孩子在原生家庭的伤痛经历。女主角李尖尖的妈妈意外去世,父亲李海潮开了一家面馆,勤勤恳恳,小心呵护女儿长大。新搬到楼上的片儿警凌和平一家,同样生活在阴影之下:小女儿幼年因意外去世,妻子沉浸在无休止的丧女之痛中没日没夜地争吵,以及最终母亲的出走,这些使得还是孩子的凌霄变得沉默寡言。贺子秋和凌霄有着某种相似的命运,被亲生父母接连抛弃,后被李尖尖的父亲收养。3个异父异母的“亲”兄妹,两户破裂的单亲家庭组成一个全新的家庭。

三人中,李尖尖像一道暖阳,她自然洒脱,乐观豁达,古灵精怪,对人“爱恨分明”。她用自己爱的方式感化着大哥凌霄和小哥贺子秋“心中的冰山”,也享受着两个哥哥的保护和宠爱。家庭中母亲角色的缺失,让她的身上多了些男孩子气。例如她会毫不遮掩地在饭桌上宣布自己来了例假,会路见不平拔刀相助。她的存在让这个家充满了欢乐。曾被抛弃的贺子秋自小懂事,成熟得像个大成人,他温暖善良、懂得感恩、待人友善、爱打抱不平,无比珍视自己的新家庭。冷峻沉稳的大哥凌霄则对自己的弟弟妹妹宠爱有加。来自原生家庭的痛,让他们彼此更加珍惜对方,彼此间的温暖,成就了更好的自己。

不以血缘定家人,有爱才有家

获得戛纳电影节金棕榈奖的电影《小偷家族》,同样是一部关于5个没有血缘关系的人组成家庭的故事。影片中的一句话令人深思:“自己选择的家人会更加可靠。”

在传统的家庭观念中,家人因血缘密不可分。但有血缘关系的就是家人吗?《以家人之名》突破以往传统家庭的剧作模式,关注国产剧少有的方向和题材:不以血缘定义家庭。它以3个年轻人的成长辐射两代甚至三代人的情感关系,重新定义了“家人”和“家庭”的概念。剧中每个人都曾因原生家庭而受伤,从窒息的儿时经历、破碎的家庭到后来相互扶持的救赎,令人唏嘘又心疼,但每个人又都在与新的家人关系中获得情感补偿,“三娃两爸”五口之家的家庭日常,从柴米油盐到吵架拌嘴,都以一种真实化的生活场景展开,琐碎温馨又充满烟火气。

刚刚播出的《以家人之名》第5集中,子秋过生日,李爸的酒后哭诉是点化这一主题的头戏。“我本来觉得老天对我特别好……可有些人非得提醒

我,我不是亲爸,我不是亲人,那他们的亲人在哪呢?!”两个爸爸三个孩子重新建立起来的家庭,呈现出温馨场面之外更深层的思考。家是我们情感和情绪表达最直白的地方,它可以带给我们温暖、带给我们爱,但同时,家人所给予的伤害也是最直接、最致命的。正如剧中所言,“如果仗着是家人就随意怠慢的话,那再坚硬的感情也会变得脆弱。”

《以家人之名》通过一家人的成长悲欢,利用对日常“司空见惯”的琐碎生活描写,让观众在无数似曾相识的场景中找到自己家庭生活的影子,从而跟着剧中一家人一起努力、共同成长;也让观众思考,应该用更健康的方式来处理和家人之间的关系,不以血缘定家人,珍惜当下、珍惜家人,让彼此成为更好的人。

把生活的辛酸包在糖里

该剧的人物塑造在细节上足见功力,3个小演员的表现也功不可没。小演员们的表演自然灵气,真实不做作。例如,李尖尖会坐在下面的楼梯上,朝上面吐西瓜籽。她会拿着自己啃过的西瓜对哥哥说:吃西瓜吧!而饰演凌霄的小演员,不甚熟练地揭开扣着的搪瓷碗,自己一个人吃方便面。他会笨拙地拿着扫帚,打扫父母吵架后的一地狼藉。贺子秋早熟懂事,一起看动画片时李尖尖和凌霄坐在沙发上,而他只能坐小板凳。吃西瓜没人招呼他,他就不敢自己拿,得到一块西瓜,笑得如同得到了整个世界。

诸如此类走心的细节在片中比比皆是,而一部质量上乘的影视作品,一定离不开细节的支撑。长大后的李尖尖、凌霄和贺子秋分别由谭松韵、宋威龙、张新成来饰演,从目前播放的几集中不难看出,长大后的人物表演真实自然,演员与角色相互成就,表演上颇富生活质感,丝毫不输小演员的自然和灵气。

有网友评论说:“《以家人之名》把生活的辛酸包在糖里喂给观众吃,让人笑中带泪,这种戳心的感觉已经很久都没有了。”随着他们不断长大,一边是没有血缘但彼此认定的家人,一边是无法选择关系淡漠的亲生父母,后续的情节中他们会如何选择如何生活,我们拭目以待。

《挑山》剧本研讨会在京举行

8月6日,由雪之梦(北京)影业有限责任公司、奇亿无限影业(深圳)有限公司主办,中国文联电影艺术中心、继翔投资管理(北京)有限公司支持的建党百年献礼片《挑山》剧本研讨会在京举行。导演兼编剧郑春雨及十余位电影界专家学者到场研讨。

影片《挑山》讲述了老党员孔万山一生坚守泰山、执著挑山事业,并将儿子培养成合格接班人的励志故事。与会专家认为,泰山作为五岳之首,其文化传承与精神内涵给了人们众多启迪。泰山的挑山工不敢在山路稍作停留,一旦停下便没有

了继续砥砺前行的底气。党的十八大以来,习近平总书记曾多次引用泰山挑山工不敢在“快活三里”久留的故事,要求广大党员干部越是爬坡过坎越应咬定青山,乘胜前进改作风。《挑山》剧本对于泰山精神的表达具有强烈的现实意义。也有专家指出,剧本中人物动机问题还需得到进一步解决,孔万山为何回乡、为何做挑夫等等叙事动机表现不足,专家认为,影视作品中成功的人物形象应当被动机拉着走而不是被情节拉着走。解决了动机问题,人物行为、选择的前后改变将会更加连贯。(影讯)

电影《八百》举办五城全球云首映礼

8月14日,电影《八百》特别举办了全球云首映礼,实现北京、丹东、武汉、深圳、上海5城19影院同步连线。影片主创兵分两路于北京、丹东“云相聚”,首度一起观看了完整影片。《八百》由管虎执导,黄志忠、张俊一、欧豪、张承、王千源、姜武、张译等主演,影片取材自1937年淞沪会战的最后一役,讲述了“八百壮士”固守苏州河畔的四行仓库阻击日军的壮举,抒发了军民同仇敌忾、共同奋勇抗战的热血情怀。电影《八百》将于8月21日正式在全国上映,现已开启预售。

首映礼上,《八百》众演员纷纷以自拍角色和籍贯的方式开场,此次也是影片主创第一次共同观看完整影片。片中谢晋元率领“八百壮士”,用忠肝义胆筑起最后一道坚实防线,彰显民族大义,鼓舞无数后人。此次首映礼上,王中磊特别介绍了到场的谢晋元之子谢继民先生,全场观众起立鼓掌,向英雄表示崇高的敬意。身在丹东会场的导演管虎表达了对剧组主创的感谢,并谈到影片将底层小人物放到绝境中去写,表现了普通士兵是如何克服死亡的恐惧,最终

逼出人性的光芒。管虎希望电影《八百》在今天能够获得超越电影以外的意义。不少期待已久的观众第一时间先睹为快,据悉,该片也是亚洲首部全片使用IMAX摄影机拍摄的商业电影。(许莹)