

网络文学IP改编优化策略

□王爱军

此,我们的IP改编着实可以借鉴细节或情境之美式悬疑。

内容:契合规律与合理夸张

网络文学因其受众广度和人气指数一路飙升,因而也成为IP改编的热选。然而近期,IP影视反响一般,并未有昔日之荣光。这一方面大概缘于观众的审美疲劳,另一方面的原因还在于IP改编的价值观念和艺术水准。因此,继续探讨IP改编的方法策略很有必要,希冀能为影视艺术的优化发展提供一点借鉴。

形式:季播模式与美式悬疑

季播模式和美式悬疑源于“美剧”。美剧与中国观众结缘始于《大西洋底来的人》,1980年5月,这部由中央电视台译制部引进的美剧出现于每周四晚的电视屏幕上。自此以后,美剧热渐渐起而备受欢迎。美剧之所以如此“魔性”,固然离不开其题材内容,但也不可忽略其改编的形式技法。

首先是季播模式。美剧的季播模式有两层意思,一是根据观众喜好程度,将全年播出时段大致分为四个档期:秋季首映季(9—12月)、关键编排季(12月底—1月)、旺季播出季(2—5月)、夏季重播季(6—8月);二是根据市场反馈情况,将剧本故事内容分成若干单元,第一单元是第一季,第二单元是第二季,以此类推。每一季大概容纳10至20集左右,每一集的播放时长大概20至40分钟。美剧的拍摄方式是化整为零,即一季一季地拍,而非一部一部地拍,每一季的场景往往同时交叉进行,所以拍摄时间较长,力求艺术制作的精良,如《权力的游戏》和《吸血鬼日记》一年只拍摄一季,一季也就10集左右。此外,一季一季的拍摄好处在于它遵循了“接受美学”原理,即以受众程度、观赏效应、审美期待和经济价值为参考,从而及时调整艺术情境和改编策略。当前,我国影视拍摄模式与美剧相反,可谓化零为整的全播模式。在较短时间内一口气呵成拍完一整部剧,这一部剧就是一季,容纳几十集或上百集,于一个时期内全部播放。以数量而非质量取胜。在e时代的今天,我们完全可以尝试以季播模式取代全播模式。

其次是美式“悬疑”。悬疑运用于文学艺术则有悬疑小说、悬疑音乐、悬疑影视等。它主要分为两类:一是整体内容或整个事件之悬疑,二是细节或情境之悬疑。前者如悬疑大师希区柯克执导的系列电影,以及《盗梦空间》《致命魔术》《万能钥匙》等悬疑片;后者如季播美剧《吸血鬼日记》和《权力的游戏》。本文所言的美式悬疑是指后者——细节或情境之悬疑。《吸血鬼日记》第一季的每集结尾细节皆是悬念而吊足观众胃口。这些“悬疑”抓住观众之心并引发猜测遐想以及审美期待,诸如IP画面的即视感毕竟不同于小说语言的想象力,IP改编若一味平铺直述定然不会引人注目,因

当代作家毕飞宇曾说:“写作是阅读的儿子。”言下之意,写作要经得起读者的检验和考验,影视亦然,观众说好才是真的好。观众甄别影视改编的成功与否,其首要标准便是影视的情节设置和细节画面,即无论历史题材还是现实题材,亦或玄幻悬疑等题材,情节设置不能过分分离于历史或现实之外,细节画面不可过度夸张变形求异,否则就会事倍功半或弄巧成拙。

首先,IP情节要契合规律。规律指自然规律和社会规律,逆生长或逆方向的情节发展必然遭到厌弃。《白鹿原》改编的同名电视剧中有两处关于动物的情节设置——白鹿现身和白狼叼娃。原著中并没有白狼叼走婴儿白灵这个情节,而IP改编大概为了诉求于某种趣味、寓意或深度而另辟蹊径,以假狼叼假娃而未食的场面来表征意义,结果观众并不买账,这可谓IP改编的一大败笔。网剧《鬼吹灯之怒晴湘西》中有个场面:陈玉楼中了狸子尿致幻而动弹不得,眼睁睁地看着一个面若耗子般的女人伸出利爪抓向自己。此处情节倒非恣意妄为,其有科学依据,即狸子常于晚上活动,其尿液散发出来的雌二醇物质能使人视力变低和思维失控,从而产生幻觉。因此,这个网剧IP没有走题,诡异惊悚而令人期待。

其次,细节画面要合理夸张。所谓合理夸张就是借助想象,对事物品质或特性的某个方面进行明显夸大,以加深对这些特征的认识,赋予读者或观众一种新奇与变化的情趣。按其表现特征可分为形态夸张和情态夸张,前者为表象性的形态,后者为含蓄性的情态。《鬼吹灯之怒晴湘西》的成功之处离不开事物特性的形态夸张与人物形象的情态夸张。形态夸张如穿山甲钻山壁、怒晴鸡鸣叫高飞以及怒晴鸡战斗巨型蜈蚣等。第十一集有这般画面:老洋人从笼子里放出穿山穴陵甲,鹧鸪哨喂了穿山穴陵甲喝水,老洋人将穿山甲带到山壁旁,只见钩趾翻飞,分进合击,轻而易举地穿山而入。观于此不禁令人称奇疑惑:穿山甲并非土行孙,岂能如此轻易地打洞穿山,而且如此听话配合。这便是属于合情合理的形态夸张。以中华穿山甲为例,其爪子锋利有力,打洞时前脚开掘,后脚往外刨土,效率极高,有时也先用前爪把土掘松,钻进进去后竖起鳞片形成无数“小铲子”抓土开洞,一小时能挖掘三五米,的确有打洞穿山之本领。至于穿山穴陵甲的听话配合,也是因为老洋人与鹧鸪哨的爱之所致——从整日背着笼子和喂水喂食的细节即可见出。怒晴鸡战斗巨型蜈蚣也属于合理夸张。因为公鸡是蜈蚣的天敌,所以,大公鸡当然不怕大蜈蚣了。情态夸张要数《怒晴湘西》中的罗老歪最为典型,他的火性子、暴脾气、小伎俩和粗俗语比较贴近他亦正亦邪的大老粗身份。近期播出的网剧《宸汐缘》中的一些细节画面则夸张的不合情理,比如灵汐抚摸南

天门外的枯树则枯树活,触摸战神九宸则九宸醒,这究竟有何逻辑根据,哪怕是虚构的逻辑也罢!如果说是因为灵汐出生时沾染的妖气使然,她唤醒枯树——即带点邪性的吞天兽倒还可以理解,那么唤醒毫无邪性的九宸又作何解释呢?因此,IP改编孰高孰低也就显而易见了。合理夸张与契合规律实质上是一而二、二而一的IP改编原则。合理夸张就是合乎根据与合平情状的夸张,根据乃源于自然规律,情状乃源于社会图景。

审美:对立统一与悲喜相间

“对立统一”的审美表现最早始于古希腊美学家之口,后经中外美学家确证为一种美的法则和模式,即“对立产生美”、由“对立转入和谐”等等。简而言之,叙事文本中的同一事物或不同事物的形与质呈现对立状态,即看似互相对立排斥而实则又统一共生,从而造成感觉的“突兀效应”,令读者或观众首先好奇惊愕,然后会心一笑,最后获得审美愉悦。近几年的IP改编剧在这方面比较好的是《精绝古城》《怒晴湘西》《花千骨》《老九门》《吸血鬼日记》《狄仁杰之四大天王》《狄仁杰之神都龙王》《鬼吹灯之寻龙诀》等。诸如胡八一和王胖子、陈玉楼与鹧鸪哨、白子画与花千骨、二月红与陈皮、斯特凡与达蒙、狄仁杰与尉迟真金、等等,他们成双组队,是人物形象之间的对立统一,亦庄亦谐,或喜或悲,缺一不可。还有人物形象自身内外的对立统一,比如鹧鸪哨、白子画、陈皮、达蒙等等,外形的冷与内心的热、外在的刚与内心的柔常对立冲突缠绕,强化了形象的内涵和张力。

“悲喜相间”也是一种审美范式。戏曲学家王季思先生认为,相异的地理环境和文化传统形成了中西悲剧、喜剧的不同特征,而喜剧中的悲剧意蕴与悲剧中的喜剧情趣,不仅能丰富戏剧的表现手法,而且也符合中国观众的欣赏习惯和审美要求,悲喜相乘、阴阳碰撞,可以产生更强烈的艺术效果。王季思可谓深谙民族心理,一语道破了现代国人普遍的审美诉求——悲喜相间效应,而非古代的大团圆结局,亦非古希腊命运悲剧式的残酷。因此,无论是叙事文学还是IP改编,但凡诉求于情节发展或人物成长的悲喜相见效应,则定会吸引和感染读者观众,如《西厢记》《红楼梦》《三国演义》等古典文学作品以及《阿Q正传》《家》《红高粱》《白鹿原》《平凡的世界》等现当代文学作品。而网络文学IP改编影视剧亦然,如《怒晴湘西》等。该剧中的女性形象红姑娘首先是个悲剧人物:16岁时被村里恶霸看中

欲纳为妾,逼死其父,红姑娘杀戮恶霸满门,从此性情大变;然而当她遇上鹧鸪哨之后则迸发出喜感亦戏感,相杀相爱终成眷属。老洋人和花灵是师兄妹,平日斗嘴嬉闹,喜感十足,然而转瞬之间老洋人被巨型蜈蚣刺伤而死,花灵伤心欲绝,可谓悲欢离合一念也。其情节发展与人物命运的起伏伏甚是合乎国人观众的心理诉求——平衡的情感体验。所谓久悲则压抑,惯嬉则烦躁。由此可见,作者、编剧及导演的审美眼光与艺术水准共同决定了网络文学IP改编的成效。

排演:演技为主与颜值为辅

一部戏究竟是靠演技冲关还是靠颜值增色,这是个老生常谈的问题,然而也是个不可忽视的问题。影视是视觉艺术,主要传递表演的力量和能量。因此,IP影视剧的关键词之一就是排演。论及排演,势必关涉演员与角色的切近性,以及演技对内蕴的呈现性,其原则就是必须坚持演技为主和颜值为辅。

俗话说,一部戏成就了一个演员。有颜值无演技则会毁了一个剧本,而演技在线能让一部好戏锦上添花。这样的例子举不胜举,尤其近年来随着IP改编的热潮迭起以及网络空间的微视传播,演员貌似遍地开花,人人跃跃欲试,影视作品或产品层出不穷。以天下霸唱的网络小说《鬼吹灯》改编为例,乌尔善执导的《寻龙诀》收获不少好评;孔笙导演的《精绝古城》也大获全胜;费振翔执导的《怒晴湘西》也一片叫好;而陆川执导的《九层妖塔》和管虎拍摄的《黄皮子坟》却被吐槽;赵氏兄弟执导的《牧野诡事》和非行导演的《云南虫谷》几近面目全非。同一部小说,竟然有如此不同的结局,原因何在?原因就是选角、演技、颜值以及制作的把控问题。但凡IP改编成功的影视剧,当然离不开优良的剧本,然而同样也离不开贴近角色的实力派演员的加盟,以及服装道具场景等的用心设计与精心打造。因此,有颜值无演技并不能盘活一部戏。观剧是理性的,剧情合理紧凑,演员演技在线,道具场景像模像样,这是IP改编的不二法门。

影视属于视觉艺术,其直观性和具象性决定了影视所必须的改编程式和审美特性。因此,网络文学的IP改编应当遵循其自身规律和原则,既要尊重作品原著精神,也要暗合观众的审美期待而求新求变,在形式、内容、审美、排演等方面进行优化设置,从而使得IP改编发挥更大的审美功效和认知价值。

网络文学现实题材写作与读者接受反应的有效性问题的

□王 祥

网络文学是大众文学,获得大众读者的支持,是生存和发展的前提之一,网络文学现实题材写作也须努力获得读者的热情支持,否则就是无水无土栽培,其社会功能就难以体现,这就需要我们探讨读者接受反应的有效性问题的。

我们首先要梳理“现实题材”的含义。对于网络文学——大众文艺来说,“现实题材”是多种多样的,既有“重大题材”,也有社会生活的新生事物与日常生活题材,既有国内严肃文学中常见的社会性题材、行业性题材,也有在网络文学——大众文艺视野中才被凸显的题材。现实题材领域写作应该是宏阔的,创作者应该探索写作的各种可能性。同时,网络文学的现实题材写作理应具有显著的现代性特征,中国正在飞速实现现代化,走向更加开放的局面,走向民族复兴,走向为世界承担更多责任的历史进程,这个历史进程必然给中国文学走向世界提供动力,也提供航标。

我们应该认识到,现实题材写作也应该是读者所期待的文学创作,读者选择文学阅读,而不是观看新闻节目,不仅仅是想要看到某个题材中的新鲜事,更要感受文学魅力。题材不是文学作品本身,题材决定不了作品的文学价值,题材的独特性不等同于文学的独创性,不能让题材驾驭作者,而应该是作者驾驭题材,驶向文学理想。同一个题材,不同的作家会写出不同的景象与韵味,现实题材写作,也应该提倡作家的独创性表达。

读者是带着艺术体验的经验史、自身的精神史,进入文学阅读活动的。鲁迅通过对老中国的国民生活的描述,对国民性的剖析,给予读者精神指引;马尔克斯笔下的“魔幻现实”,引发人们对拉丁美洲的社会、历史、人文景象的迷思;路遥笔下的“人生苦斗历程”,让人体验到人生的厚重,也引导人们的奋斗精神;美剧《老友记》呈现青年男女的喜剧调性的日常生活,凸显了人类伙伴情谊,陪伴着世界各地的观众,度过了许多有温度的日子。这些独特的体验与思考,这些有效地表现了人类现实生活与精神生活的文艺作品,就构成了一个时期萦绕在读者精神世界的“文学现实”、一个存在于人们精神世界中的“第二现

实”,读者会带着这个“文学现实”,去接受后来者的“现实题材”写作,这个“文学现实”给现实题材写作准备了文学评价的基本观念,应该说,并不存在独立于文艺传统的现实题材写作的评判标准。

网络文学现实题材写作要获得读者喜爱,就应该让读者获得情感体验的成果,所谓文学的吸引力,就是让读者能够通过阅读,得到有效的、独特的、到位的情感反应,在读者情感体验的反应中,帮助读者构造“文学现实”和精神秩序,帮助读者成长。因此网络文学对现实生活的有效表达,不是看某个题材的“现实含量”是多少,而是要看对现实题材的表达,是否成为读者情感体验的内容,“现实生活”是否能够成为美妙而独特的情感体验的情境,现实题材蕴含的兴奋点是否被读者有效接受、引起共鸣,是否让读者对“文学现实”产生了艺术场域的“真实感”,故事的高潮体验是否参与了读者的信念建构。从这个角度说,文学的情感体验效应——体验性,比代表着与现实生活客观性相关联的“真实性”更为重要,是文学效果的更贴切的衡量指标。

那么现实题材写作的创作方法,需要回到19世纪现实主义文学那里,去冷静、客观地再现或反映现实生活吗?这是现实题材写作不能回避的理论问题。20世纪初以来,摄影、电影、电视等视听艺术显示出远超文学的实况表现能力,接管了文学的部分认识功能,逼迫依赖文字符号的文学向想象领域、象征表达系统开拓自己的世界,向体验性要创造力,要求文学像巴尔扎克、左拉那样继续“客观”地“转播”生活实况,未见得能够发挥文学的长处。

现实主义是一个不断变化的文学概念,19世纪、20世纪现实主义文学对人类文学事业作出了重要贡献,也与世界各地的社会需求和文学传统相结合,产生了各种不同的形态。20世纪与21世纪世界文学艺术的显著变化,是把人文关怀精神与同时代的人文成果、数千年人类文艺的神话传统相结合,产生了欧洲的心理现实主义文学、现代主义文学、拉丁美洲的魔幻现实主义文学和中国的寻根文学等新的文学形态。

今天的人们仍然非常需要现实主义精神,但理应根据当代人类的精神需求,创造出新的文学表达方法与手法,一种文化的发生发展是基于其不可替代的基础功能:能够解决人类面临的问题,文学创作对人类经典性的心理结构、时代性的心理冲突的独创性回应,产生了文学经典,离开现实世界的读者关切去写作,才是真正的脱离现实。

现代大众文艺——文学、电影、电视剧、戏剧等等门类,在现代医学、心理学与诸多科技、人文学科的发展成果支持下,已经走出了自己的艺术之路。受欢迎的现代大众文艺更为强调受众的情感体验效应,更强调分门别类地满足人类某个感觉、情绪与情感领域的体验需求,大众文艺的类型化,就是艺术的专业化、细分化。现代大众文艺对人类的文艺接受反应过程:预期、接触、代入、融合、回味与反当等各个环节,都做出了有效回应,更加重视情感体验的极致效应——高潮体验的建构,因为人们体验了激情状态,就更有满足感和真实感,更容易接受故事情节中的价值观表达,所有的信仰体系的建立,都离不开反复进行的高潮体验活动,所以,现代大众文艺强调要把情感体验与价值观表达巧妙地融合起来。

要达到这样的体验效应,19世纪现实主义文学所擅长的冷静客观地反映现实生活,相对静态地描写环境、刻画人物心理与性格的那些方法与手法,就有所不足了。现代人类需要更有情感效应的艺术表现手段,现代大众文艺创作者们更为自觉地使用“愿望达成创作方法”,亦即让主要人物承载着受众的愿望,不断努力,不断行动,战胜艰难险阻,打败各种敌人,达成人生愿望,给予受众跌宕起伏的情绪反应过程,营造情感高潮体验,坐实心理活动的获得感。所以作品构成的支撑不是日常生活的逻辑,而是愿望与情感的逻辑,以达成愿望的行动进程为作品构成主体,以达成情感体验效应为故事情节演进的目标。

受欢迎的现代大众文艺更为凸显故事情节的新奇、惊奇、神奇效应,创作者们对人类心理更为了解、更为体贴。人类在长期的进化过程中,演进出意识活动的注意力运行机制与猎奇机制,让我们对新鲜的、神奇的、新鲜的、突发的、运动

着的目标更为敏感,更为兴奋、更能投入注意力,以帮助人们迅速做出判断和行动,从而保证自己的生存安全和获取胜利,因此大众通常喜欢在文艺作品中,体验动感的冲突性的情节,而不是静态的场面描写和心理刻画,所以展现“速度与激情”、不断战斗着的、活泼泼恋爱着的好莱坞电影、中国网络文学,就赢得了受众的追捧。

人类为了发展自己的想象力,一直致力于神奇、超现实的故事创造,形成了大众文艺的神话传统,20世纪后期的好莱坞电影与后来爆发的中国网络文学为人类重新创造神话,其基础功能就在于为人类提供情感体验的神奇效应,帮助人们在虚拟或超现实的情境中,激发人类想象力的极致扩张,从而让人类适应和驾驭虚拟技术带来的社会变迁,让人类在虚拟的网络世界和日常生活的物理世界之间,自由转换思维模式。

如果认为这是当代人类认知能力低下、无法解释世界,所以胡思乱想,依托鬼神,那就是对人类文艺发生学的深入骨髓的误解。科技越是发达,人们对超现实情境的体验就越迫切,因为在虚拟、超现实情境中体验情感活动,更能磨砺人们的想象力,更能伸长人类情感活动的弹性与张力,从而帮助人们获得更好的适应能力和创造能力。因此好莱坞电影与中国网络文学以虚拟情态的、超现实的奇幻、玄幻、科幻、都市异能等

等类型为常见形态,就不足为奇了,这是对人类心理需求的有效回应。

不知不觉地,现代大众文艺发展出对类生命情感特别有效的创作方法与技巧,中国网络文学发生发展所承接的最主要艺术资源,就是这个现代化、专门化的大众文艺源流,并在中国社会发展进步的洪流中,在中国传统文化资源的濡染里,在中国青年作家们的奋力推升下,中国网络文学的神奇效应已经在世界各地发酵,在各地读者心中印染上鲜艳图案。

我们谈论网络文学现实题材写作,是不能脱离开大众文艺这个强调情感体验效应的创作秉性的,提倡网络文学现实题材写作,是为了提倡文学创作者关心现实,履行文学使命,希望网络文学有益于世道人心,不是要把网络文学与现代大众文艺相隔离,更不是要把网络文学推倒重来。

创作者要吸收网络文学的诸多有效的艺术表达手段,为现实题材写作服务,既要挖掘现实题材的独特魅力,也要通过大众文艺手段为“现实题材”增魅,顺应大众对神奇体验、高潮体验的需求,发掘日常生活中的新奇、神奇元素,通过能够激发情感反应的故事情节,抓住读者的注意力,通过情感高潮体验效应,表达正确的价值观,以此创造出充满魅力的“文学现实”,赢得读者的热情跟随,并以昂扬的姿态走向世界各地。

