

关注

文学、图像和大众化

——网络时代影视改编中的三重要素 □王文静

近年来,网络影视一方面在“减量提质、降本增效”的新趋势下稳健发展,一方面也在参与人们日常生活的消费考验中,显示出新的传播语境对IP影视转化的淬炼。从10年前“IP”概念的流行、膨胀,到如今人们津津乐道的《人世间》《开端》《三体》等现象级热播剧,一大批影视作品之所以能够从眼花缭乱的IP丛林中脱颖而出并广受观众喜爱,不因为它们IP基因和转化路径,还因为它们成功地使用了移动互联网语境下影视表达的独特语汇。换句话说,网络时代的影视创作不仅体现着文学作为内容库的资源属性,其生产和传播更体现着泛娱乐语境中观众与市场对接的IP认证、淘洗、校正和改造,而文学、图像和大众化成为影响网络影视IP转化中的关键要素。

文学质感:影视爆款的必备元素

2023年伊始,扫黑除恶题材剧《狂飙》作为一部开年大戏引发观剧热潮,在主角高启强从贫穷懦弱的鱼贩最终成为黑恶势力的覆灭命运背后,除了正邪较量的惊心动魄,关于善恶之分、忠奸之辨以及在命运浮沉中的力量与挣扎,也引发了粉丝热议。赢得观众口碑的除了演员的演技,更有作品主题意蕴之厚重、人物形象之丰富、角色关系之微妙、人性显现之复杂、“名场面”隐喻之巧妙,这些恰恰都是文学性的集中表达。当然,如果仅仅把《狂飙》本属原创剧集却凸显文学质感作为个案来观察,它的意义似乎仅仅停留在对作品审美风格的讨论,但是假如我们把这个现象放到媒介发展的语境中观察,放到网络文学IP从无到有、从膨胀回归理性的历史区间观察,就能更加清晰地看到,主创团队在开掘作品文学性上体现出的能力和智慧。这既是网络时代影视改编的可贵要素,也是移动互联网时代网络影视从迎合走向引领,从而带动网络影视良性竞争的重要表征。

去年,大火荧屏的《人世间》以中国近半个世纪以来的社会历史发展为背景,刻画了三代人的青春、爱情、理想和命运,作品呈现的生活温度和精神力量超越了娱乐、快感和流量,成为全民深深共鸣、津津乐道的精品大剧。最近,根据刘慈欣同名小说改编的电视剧《三体》也刚刚结束了首轮播出,持续多年的“三体热”在文学的跨媒介转换中打开了宇宙文明的视野与想象。这些都彰显了严肃文学影视改编升温回潮的趋势。

事实上,网络文学20多年的发展成果不仅体现在“解放”写作权利、丰富题材类型等方面,更体现为它在互联网文化产业链条的大众性、互动性、消费性商业话语中,即时获得和把握大众心理,积极与网络传播的特点适配,并最终把读者/观众变为“用户”的过程。从2014年的《云中歌》《华胥引》为代表的网文影视改编的“井喷”,到2015年“组团”出现的《花千骨》《琅琊榜》《盗墓笔记》,再到《余罪》《白夜追凶》《将夜》《如懿传》《隐秘的角落》《庆余年》等,影视爆款的背后无一不是优秀的网络小说,网络文学通过便捷的传播和互动构建起自身影视化的绚丽前景,其精彩的故事、鲜明的主题、巧妙的叙事、清新幽默的语言所形成的合力形成了影视转化的价值内核。以《庆余年》为例,该剧2019年在腾讯视频、爱奇艺和咪咕视频播出以来,播放总量超过了200亿,是近几年来网文IP改编中当之无愧的“爆款”,而这部分作品的原著同名小说《庆余年》(猫腻)自2007年开始就在起点中文网连载,融江湖、庙堂、家族恩怨等于一体的传奇故事和曲折跌宕的情节,让这部小说历经10余年仍然居于网文平台收藏榜的前列。由此可见,IP爆款的诞生并不取决于它是传统/严肃文学还是网络文学,其影视化的改编空间和品质最终指向的是文学原著的本质属性,即文学性。

与传统文学不同,网络文学的文学性不仅体现在前文所述的单个文本中的思想含量、叙事节奏、人物形象等方面,它作为类型文学在题材优化、现实转向、“Z世代”崛起等方面产生的对网络文学史的重要影响,也成为网络文学在题材、作者、文学风格、表达方式等方面不断强化自身文学特性的证明。《2022中国电视/网络剧趋势报告》显示,该年度剧集的IP改编占比达64%。《2022年电视剧百度指数峰值排名》的TOP10中,《雪中悍刀行》等根据网络小说改编的剧集作品占有8席。如今,网络文学早已从早期的玄幻、穿越、军事、校园等类型发展出涵盖悬疑、医疗、工业、教育、传统文化等社会生活各领域的20余个大类、200余种小类的细分领域,塑造了包括乡村教师、基层警察、工程师、农牧民等超180多种职业的人设,开辟了“次元系”“无限流”等新的表现类型。网剧《梦华录》中的宋朝风雅,《天才基本法》中的平行世界,《开端》中的时间循环,既让读者大开眼界,也成为影视改编格外引人关注的价值增量。

移动互联网时代的影视创作在多元共生的发展态势下,承担着塑造中国形象、讲述中国故事的历史使命,彰显出主流化、经典化的趋势和特点。优质的文

学IP在大众化的影视艺术中破圈,精品力作不断涌现又反哺原著,形成了文学阅读的社会效应和市场反馈。《2021年中国网络文学发展报告》中提到,根据《庶女攻略》改编的《锦心似玉》播出后,原著网文日均阅读人数增加了46倍之多。可见,无论是传统/严肃文学还是网络文学,一旦进入影视转化的产业链条,这个跨媒介的超文本就必须努力处理好艺术与市场关系;与此同时,网络时代的影视创作想要在竞争激烈的大众消费市场脱颖而出,也必然要凸显剧作的思想含量和艺术质感。

图像共生:文本与社会心理的对话

媒介的发展使当代文化正在变成一种视觉文化,就转化方式而言,影视剧是最生动、最直观、辐射范围最广、大众最乐于接受的艺术形式;就产业经济而言,影视转化为文学IP带来了巨大的商业价值和市场效应,成功的改编案例打造了一系列现象级影视作品,拉动了互联网文艺产业的持续增长;就传播模式而言,即时点播、倍速播放、视频剪辑等技术的支持让网络时代的影视IP获得了更广泛的影响力,释放出更强大的势能。一般意义上,我们认为影视改编是文学作品的影像化过程。电影和剧集作为影像艺术,既是文学作品的“艺术照”,更是IP传播的“加速器”。影视通过光线、运动、表情、节奏等视觉化手段建构出的人、自然、社会等景观,为互联网时代人们沉浸式体验文学世界提供了更加形象、直观、立体的场景。同时,文学原著在影视剧中的大众化审美场域中也经历了思想、价值、文化等方面的提取,在跨媒介、跨文化的转译中获得了更多认同。

而在网络时代的影视改编中,图像的意义远非停留在技术层面这么简单。如果说文学IP在内容层面的图像要素和影视艺术的视觉特点是基于技术层面的呈现,那么网络影视的改编,特别是爆款作品所呈现的,则是技术背景之下文本与社会的共生图像:这意味着优秀的改编不是从文字到影像的图像分解和视觉实现,而是由创作和传播共同支撑的文化心理的“二次成像”,能够把这个共生图像以影视语言进行呈现,才是当下文学IP成功影视化的关键。

以《甄嬛传》为例,该剧原著《后宫·甄嬛传》本是一部历史架空小说,女主角甄嬛作为大周皇帝玄凌的妃嫔,一路宫斗,改国号,另立新君,快意恩仇,而剧版《甄嬛传》则把历史时空重新放在清朝雍正年间,主题也从复仇转换为命运。从玄幻到“历史”,现实的历史框架意味着改编难度的成倍增加。但《甄嬛传》的改编看中的是,从《雍正王朝》到《步步惊心》,无论是“正剧”还是“清穿”,雍正作为历史人物所负载的故事含量和传奇色彩,从“大周”到“清朝”的改编,不仅为观众提供了一个真实的时空节点,更重要的是让观众在亦真亦幻之间收获了一种由历史叙事与个人想象共同完成的“爽”感体验。这样的改编显然是着眼于大众文化心理,通过公共性的历史记忆唤起用户的兴趣,客观上保证了粉丝圈层的最大化。相反,如果走上唯“IP”化的歧路,对社会心理、大众文化和公共审美产生轻视、误判,其影视改编注定就会败走麦城。如《欢乐颂2》,只抓住青年女性话题,放弃了女性成长精神,导致其改编失之于窄化和浅表化,原著中的文学图景也在“二次成像”中变成了假象、幻象。

与此同时,现实题材的崛起作为网络文艺创作的重要趋势,既反映了当代中国日新月异的社会发展变革,也反映了人们在网络时代文化心理的嬗变过程。对于网络文艺发展初期野蛮生长、泥沙俱下的通俗化甚至低俗化表达,更多的读者和观众开始说“不”,而关心社会历史的发展、关注普通人的烟火生活,实现互动性和体验感,则成为受众端价值选择的风向标。以乡村振兴和法治建设为主题的《幸福到万家》,在女性成长的叙事线索下,应和了当下人们对于城乡关系、法理与人情的多维思考。致敬改革开放、反映中国钢铁业发展的《风吹半夏》则聚焦奋斗人生,用瞬息万变的高战和积极励志的人物群像,回应了当代青年追寻自我价值的时代情绪。不仅如此,《县委大院》《大考》等一批优秀原创剧集收获高口碑、高收视、高人气,就得益于影视创作对网络时代社会文化和大众心理的洞悉,并且抢先一步进入剧本创作,走进了热播

生产的“快车道”。因此,无论是否源于IP,网络时代的影视创作必须要正视作品与社会文化心理的对话,而对于网络影视的改编而言,不但要提升技术图像层面的影视化水平,更要对读者/观众评论、粉丝解读和市场反馈等多方面共生的文艺生产进行研判,从而完成文学向影视的优质呈现。

大众化:被低估的文化迭代

大众化是网络文艺的重要特征。谈到“大众化”,人们总是会想到其商业性和产业化的特征,批量化、机械化的复制带来的通俗化和同质化,成为“大众”的刻板“标签”。正如阿多诺所言,“喜欢的人越多,作品的趣味就越低。反过来,为了获得更大的商业利益,艺术家就要降低作品的趣味,以满足大众的需要。”资本主导的影视创作确实会出现这样的问题,经济利益的驱使,令爆款出现之后同类题材的蜂拥而上屡见不鲜,如“穿越热”“宫斗热”“玄幻热”等现象的出现,使“大众化”逐渐与粗制滥造、质量低劣联系在一起。

同时也应该看到,一个时代有一个时代的文艺,大众化也会表现出不同时代的特征,这既缘于不同时代的流行文化要素各异,也与媒介传播环境的迭代紧密相关。一方面,随着社会发展和文明程度的提升,人们对于“流行”和“通俗”的理解产生了变化,另一方面,影响观众文化消费的社会生活和传播环境也发生了翻天覆地的改变,大众化满足大众需要的途径正在向更广阔的范围延伸,其跟随媒介变迁的迭代中,主题升维成为一个重要特点。以仙侠玄幻剧的改编为例,根据沧月的《镜·双城》改编的同名剧集口碑不佳,而两个月后播出的根据九鹭非香的《驭鲛记》改编的《与君初相识》却获得了豆瓣8.9的评分,同样题材的市场反馈却是天壤之别。仙侠玄幻剧改编为何能“卷土重来”?在笔者看来,《与君初相识》不仅通过增设人物关系强化剧作的观赏性,更着意挖掘仙侠题材的深层意蕴,把空灵飘逸、理想浪漫的“仙文化”和不畏权贵、扶危济弱的“侠文化”作为主题,除了“金手指”带来的爽感,更突出人物突破自我、蜕变成长的思想价值。

说到底,大众化的旨归是让更多的人接受和喜爱,因此,类型融合也是大众化迭代的明显指征。文学原著的内容与影视作品的效果不可能画等号,而影视改编的使命就是对观众的兴趣所在、共情价值、娱乐取向、审美偏好等要素进行有机融合,如剧集《风起陇西》的“历史+悬疑”,网络电影《兴安岭猎人传说》的“悬疑+民俗”等,都是在类型融合中延伸了大众化的生命力。2022年的热播古装剧《梦华录》改编自关汉卿的元杂剧《赵盼儿风月救风尘》,这部由“公版IP”转化来的年度现象级剧集在类型融合上颇费匠心,不但保留了原著对男女情感的叙述,又加入了官场、创业等线索,同时通过“以宋代元”的历史背景挪移,植入了茶道、蹴鞠、乐舞等传统文要素,在作品中还加入了轻喜剧风格,使剧集内容在类型融合中更加丰富饱满,更有艺术感染力。

为了迎合大众趣味有效圈粉,影视的IP改编往往会把重心放在打磨复杂又吸引人眼球的剧情上,这就导致很多类型影视剧的改编忽视题材和所涉行业生活,无论是仙侠、都市还是历史、农村,爱情与伦理成为不变的主题。突破这一困局,还原类型文、行业文的本质属性,用镜头语言表达类型文学的辨识度,甚至通过技术手段,科普流为类型题材精准画像,成为大众化迭代的又一选择。根据笨鸟的小说《ICU48小时》改编的《谢谢你医生》聚焦急诊科的疑难病例,把医疗援助、科研创新与人性、世情相融合,科技感和现实感体现出大众化的升级,为网络文学的IP转化提供了更多的启示和思考。

总之,网络影视的IP改编绝不是在原著基础上,将文字转换成图像的单向度行为,它既体现着社会对影视剧内容创作的吁求,也深刻反映出大众心理的征候。影视剧创作生产和传播的实践告诉我们,文学质感、心理图像和大众化迭代是新时IP改编中不可忽视的关键要素,关注并致力于提升其创作水准,必将推进网络时代影视改编的行业优化,从而为网络文艺整体发展提供强有力的新引擎。

(作者系石家庄市文艺评论家协会副主席、秘书长)

新作点评

情满京华 年代怀旧

——评电视剧《情满九道弯》

□陆嘉宁

癸卯年春天,“京派”电视剧新作《情满九道弯》在央视八套和优酷平台同步开播,开年时节特有的合家欢氛围在屏幕上延续,颇为应时。这部大戏分量厚重又不失幽默,口吻不徐不疾,将老北京市井人家的平凡生活娓娓道来,再次唤起了观众关于《情满四合院》《正阳门下》等经典作品的回忆。擅长京味年代戏的创作者们如同时光导游,引领观众从南城九道弯胡同出发,开启了一段笑中带泪的怀旧之旅。

京派美学打造故事筵席

《情满九道弯》的导演刘家成堪称京味儿剧“专业户”,与本剧编剧王之理曾多次合作,深耕北京百姓生活题材,尤其擅长大跨度时间背景下的年代故事,捕捉北京这座古都在历史中的变迁。京师之地,冠盖云集,一草一木见证无数沧桑,但“情满”“正阳门”系列京派剧的可贵之处在于,宏大时代的印记能够被巧妙浓缩于市井人家的生命历程之中,自有一种“接地气”的朴实,又含有一种京城百姓特有的仗义豪气,莫看胡同四合院小门小户,谁人不是这座城的主人翁。北京人讲究“局气”,有里有面儿,从不妄自菲薄。年代戏、家庭戏一直是荧屏常见菜色,唯独地域风味是独门绝活儿,如无金刚钻儿,便揽不得,若拍不出深入骨髓、丝毫不差的地域细节,反成笑柄。

刘家成导演是土生土长的京城“胡同人”,为了还原北京从20世纪70年代末到新世纪不同时间节点的写实风貌,导演与团队在场景设计、摄影调度、人物造型等技术层面下足苦工,力求“从一砖一瓦中都能嗅到生活的气息,让观众感受到历史的成色和包浆”。为了沉浸式呈现老北京的胡同生活,各种道具如三轮车、竹车、手摇爆米花机、蜂窝煤乃至煤炉子上烤焦的馒头,都要与旧日记忆严丝合缝。剧组搭景时,特意在大杂院门口造了一个标志性的“官茅房”,导演笑言“由于过于逼真,所有人一靠近厕所门口,就感觉已经闻到味儿了”。

影像和空间是京派美学的“硬件”,“软件”则是北京百姓的精气神儿,比如京腔京韵的魅力,热情中带着俏皮感的语调、诙谐机智的对话唱和等。语言一向是京味故事筵席的招牌特色,北京话不仅是一种方言腔调,更是风土人情的传达,是达观爽利的“北京精神”的体现,常给人句句幽默的印象,其背后则是笑对人生的潇洒态度。

回望改革开放时代变迁

《情满九道弯》的故事时间横跨40载,从20世纪70年代末知识青年返乡开始,考学、务工、下海……这些相对私人的人生经历,恰是中国改革开放大潮的浪花缩影,主人公们面临的各种挑战不是孤立于时代的纯粹偶然,而是与中国社会同步呼吸的大势所趋。年代剧的价值与“卖点”就在于通过对昔年生活方式、社会状态的还原,唤醒观众的时代记忆,启发人们对历史和人生的思考。尤其表现数十年国家变迁的故事,经历过相应年代的观众跳出彼时的思维局限回望,往往会产生“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的唏嘘之感。出于对主人公的认同,拥有了上帝视角的观众时而为其选择捏一把汗,时而扼腕叹息,时而又拍手叫好。

改革开放的40年是激流勇进、大浪淘沙的40年,努力于浪潮,有人不知不觉掉队,在这段复杂的现代化进程中,每个个体都是小舟,奋力地把握和调整方向,百姓和国家都在摸着石头过河。河东河西、此时彼时,阶层群落的变动一度极其剧烈,而南城胡同九道弯则是汇聚了不同家庭出身、不同教育背景的典型代表。九道弯的生活一度是艰苦的,但主人公们有着自己的追求,男主人公杨树茂外号“傻茂(帽儿)”,他重情重义且有胆有识,几番波折终于创业成功,领头带着九道弯的人们奔向新生活。剧中有现实主义的批判,也有理想主义的光辉,两相平衡,既不回避生活中的矛盾和有缺陷的典型人物,但也不会沉溺于愤世,在黯然的情绪中沉沦,而是用北京人特有的幽默与豁达去化解苦涩,用胡同四合院里熟人社会特有的温情互助让观众看到人情美好、人间值得。坎坷是一时的,当人们相互扶持走过,会看到变得更好的家园,改革开放的重大意义在此刻凸显出来——要让老百姓过上好日子,让大家相信中国人是有奔头的。

胡同群像演绎人情冷暖

在人物塑造和人物关系搭建方面,《情满九道弯》与同样以“情满”为名的珠玉前作《情满四合院》风格类似,剧中出场人物众多,关系千丝万缕,可谓“四合院平民史诗”。仅年轻一辈的核心人物就有杨树茂、叶菲、史小娜、赵亚静、谢志强、牛挺贵等六七个人。几人从小一起长大,有爱情纠葛也有友情羁绊,有扶持也有矛盾;而渴望自由的年轻人老观念的长辈也不可避免有代沟存在。然而故事并未简单地视传统为迂腐,更没有全盘接受现代工业社会的理性法则,而是让人际关系保有灵活的空间与空隙,让人物坚守刻印在儒家文化血脉深处的宽容与仁义。

胡同生活是老北京生活方式的凝练,也是中国古老礼俗社会的展演场,九道弯胡同的酸甜苦辣、人情冷暖是有温度的中国生活现实,现代生活的浪潮冲刷着传统中国,但人与人之间微小的默契与分寸就像树木的根系,抓住文化的土壤,使其不至于在激流冲刷下流失。

在当下“想象力消费”的潮流中,“架空”成为流行,便于安放观众对“爽感”的追求和幻想。而京派剧却自觉立于这股大潮的反面,以原汁原味的地域写实为核心特色,讲平头百姓,话人间烟火,以“实感”为皈依,最是容不得悬浮。但无论从演员的选择还是从故事节奏的把握,优酷仍然坚守初心,秉持“不要铺张要效率、不要偶像要演员、不要流量要价值”,并未被“流量为王”的流行趋势裹挟,而致力于从根本上打造健康良性的内容创作生态,这种态度在泛娱乐化时代尤为可贵。

细数长视频平台在现实题材“田野”的耕种周期,优酷堪称迎来了“丰收季”:《情满九道弯》《幸福到万家》诠释人民的质朴生活和世事变迁,《灿烂灿烂》《我们这十年》描摹不同时代年轻人的奋斗群像,《风雨送春归》《冰雨火》《庭外》守护公平正义,凭文化自信引领观众,致力于引领审美潮流。由是观之,《情满九道弯》不是一道“预制菜”,剧中有着速食时代难觅的“锅气”,愿这桌好菜能够香气远播,为现实主义创作再添薪火。

(作者系中国传媒大学戏剧影视学院副教授)