

文学助力影视高峰

从小说《大城小室》到电视剧《一路朝阳》 丰富的职场生活经验 是创作的源头活水

□姜立涵

电视剧《一路朝阳》在中央八套和优酷首轮播出后,社会各界反响强烈,原著小说《大城小室》也一跃登上“微信读书”小说榜和飙升榜双榜榜首。作为原著作者和电视剧剧本顾问,这样的成绩让人颇感欣慰,也是对过去五年艰辛创作最好的回馈。

以北京楼市变迁为背景的长篇小说《大城小室》2018年由作家出版社出版,是我创作的都市现实题材“城系列”小说的第二部(另三部分分别为2013年作家出版社出版的《CBD风流志》,2021年中信出版社出版的《妈妈的复出》,和即将面市的《一度韶光》)。2018年,有感于北京楼市的巨大变迁及其对每个普通人人生选择、命运脉络的影响,我创作了长篇小说《大城小室》,并在个人公众号上开始连载。没想到作品引起许多读者共鸣,还受到影视界的喜爱。因此,在纸质书正式出版前,其影视改编权就已经出售给华策影视。这是继我第一部长篇小说《CBD风流志》影视改编权出售给海润影视后的又一次“触电”,也是我深度参与的一部作品。

文学读者和电视观众有所交集但并不完全相同。在我看来,一部小说改编成被市场和观众广泛认可的影视作品,一方面需要创作者对文学原著非常熟悉,能够把握住其吸引读者的故事和韵味,另一方面也需要对电视剧工业流程,对成本、市场、审核要求等了如指掌。

我想,《一路朝阳》受到观众认可的一个主要原因在于它“不悬浮”。要想都市现实题材创作扎实生动,丰富深入的职场和城市生活经验是必不可少的。我的文学创作几乎都是现代都市为背景的,近二十年的律所、投行、基金职业经验以及为人妻为人母的都市生活体验都为我的创作带来许多灵感与素材。

还记得《一路朝阳》剧本创作过程中,我与编剧团队开展过无数次电话会议,每次都长达两三个小时之久。无论是李慕嘉所在的律师事务所的生态环境、她可能的职业发展路径,还是地产公司的投资并购、企业管理内部冲突等,都经历过数不清的激烈讨论。诸如穿什么衣服吃什么工作餐之类的细节,或多或少也有我自己职场经历的影子。比如第二集中自认为英语还算不错的李慕嘉听不懂语速超快的外籍律师要点的“蜂蜜芥末薯条面包三明治”,这个情节并不来自《大城小室》小说,却是根据我18年前初入某律师事务所工作时的亲身经历改编,这样的例子还有很多。与此同时,如何通过事件冲突推动人物关系发展、体现人物个性,且要在商业逻辑上立得住脚,对创作者来说也是巨大考验。在与编剧团队无数轮的推翻和重写过程中,我再次深刻体会到剧集二次创作本身的不易,很多时候必须有所舍弃才能有所收获。

如果说剧本创作是艰难推进的过程,导演和演员的创作简直就是神来之笔。《一路朝阳》最先确定的角色是女二号田蓉的扮演者王菊,如今看着《大城小室》中有点土气、憨拙的田蓉,被生长于时尚之都上海的王菊塑造得活灵活现,令人惊喜又感动。Samantha吴在小说中并不算主要人物,

但在剧本创作中,“吴剑秋”被赋予了诸多重要意义:她不仅代表女性在职场上取得成功的榜样力量,也是成熟女性之间互相支撑与理解的形象象征。高叶在接触这个角色时,《狂飙》还没有播出,但我对她此前塑造的许多角色印象深刻:她大气又不失精明、干练又不失细腻的气质,就是资深女律师的不二人选。此外,无论是王阳塑造的充满魅力、层次丰富的商人,王皓塑造的真诚动人的丁之谭的“分手快乐”,还是北京男孩徐绍瑛塑造的接地气的“折二代”李万兵,他们都在非常松弛的状态下通过自己的再创作让小说里的人物“立”了起来,生动地走进观众内心。

不得不提的是,女一号李慕嘉的扮演者李兰迪。小说《大城小室》最鲜明的特点之一是时间跨度从2006年到2018年,长达12年之久,这不仅是国家和时代蓬勃发展的时期,也是角色在大时代中浮沉成长的过程。从初入职场的青涩懵懂到历经千帆的深情回望,这一角色塑造对演员的要求极高。李兰迪只有24岁,但她小小身体里蕴藏着的巨大能量,以润物细无声的方式真诚自然地流淌出来,让每一位创作者相信,这就是她的人生,这一角色更征服了无数观众,让他们与在大时代中浮沉的李慕嘉深深共鸣。

从小说《大城小室》到电视剧《一路朝阳》,有编剧、制片、导演、演员等无数人的努力和心血,更有它的运气和时机。文学作品通过影视化的方式可以触达广大观众,与此同时也能激发更多读者关注到文学作品本身,这无疑是对作品最好的宣传。能得到读者和观众们的广泛认可,也是每一位创作者的幸福和欣慰,我们只有真诚认真、坚持不懈地创作出更多的优秀作品来回馈观众、回馈社会。

(作者系青年作家,电视剧《一路朝阳》剧本顾问)

《一路朝阳》： 讲述时代浪潮下的 女性成长故事

□王晓培

毕业、求职、创业、买房……这些人生关键词嵌入了每一代年轻人的生活轨迹,“90后”如此,“80后”也是如此。近日,由姜立涵小说《大城小室》改编的电视剧《一路朝阳》在央视八套和优酷同步开播,两个“80后”北漂女孩的奋斗经历也徐徐展开。该剧故事线从2007年开始,一路贯穿到2019年,涵盖了多个行业视角,从微观个体的成长故事中,映照出整个时代的发展浪潮。尤其是剧中对年轻人在大城市奋斗之路的刻画与思索,触动着当下青年观众群体,不断引发共鸣,传递出具有现实观照力和引领力的价值。

勾勒“80后”北漂一代的奋斗图景

当互联网上都在热议“00后”如何“整顿职场”时,“80后”的奋斗历程却逐渐淡出人们的视线。然而,每代人都有各自的青春与挑战,回望十几年前,“80后”的风采又是怎样的呢?电视剧《一路朝阳》成功将观众带回2007年,紧随两位“80后”女孩李慕嘉和田蓉,探寻她们即将开启的北漂之旅。

既然选择了留在大城市,那么找什么工作、要不要买房、怎么样买房?剧集一开始就摆出了一系列年轻人躲不过的问题。秉持现实主义创作手法,该剧用真实“接地气”的生活描写,克服了精英主义和过度悬浮的角色设定,塑造了两个家境普通、学历普通的女孩,让观众更容易产生代入感。李慕嘉和田蓉,一个去律师事务所做行政助理,订机票、订酒店、安排会议室、准备下午茶,干着最基础的杂活儿,忙得脚不沾地;一个做售楼部经理,因达不到业绩要求,被辞退后又去应聘保险销售。求职过程的心酸让屏幕前的很多年轻人感同身受。两人一起租房子住却在渴望拥有一个家,互相鼓励着好好奋斗,却都难免承受生活的重压。从学校宿舍到合租小屋,剧中人物的生活轨迹,正是现实中许多和她们一样的北漂青年的真实写照。

与其他都市职场剧不同,《一路朝阳》不拘泥于单一行业,而是通过群像式的叙事,呈现了多个行业的视角,包括法律、建筑、房地产中介、园林设计等。该剧巧妙地将这些行业的发展脉络与核心故事相融合,使观众在这些职业中找到了自己的影子。时间流逝,年轻人在社会的洪流中艰难前行,是逆流而上,还是稳扎稳打?剧中主人公的选择为不同人生道路指引了方向。这部电视剧不仅仅是情节的呈现,更像是一面镜子,让观众回望过去,展望未来,勾勒出“80后”奋斗岁月的真实写照。

连接女性20岁到30岁的情感之路

从《二十不惑》到《三十而已》,近年来以女性为主角的“她”题材影视剧一直备受瞩目。然而,作为这一题材中的创新之作,《一路朝阳》将女性的“20岁”和“30岁”阶段巧妙地串联起来,细致勾勒了两位女孩步入社会、事业奋斗、组建家庭的关键十余年。在这段旅程中,她们不仅面对事业与职

场的挑战,还要处理亲情、友情、爱情等多重关系的选择与纠葛。

校园初恋男友、施予恩惠的职场导师、精于PUA的白领精英、家财万贯的拆迁二代……各式各样的角色接连登场,为两位女主人的生活掀起层层涟漪。与常见的偶像剧中“甜宠”的爱情不同,该剧甫一开始,两个女孩的情感生活就已显露出许多现实的隐忧。可以预见,在未来情感的碰撞、冲突与和解中,故事将深入探讨生活的多面性。成长中的女性难免要思考选择什么人作为伴侣更合适,是权力与财富的支配重要,还是价值观一致、信任彼此重要?剧中两位女孩的择偶之路,既是对爱情的追求和考察,也引导观众思考什么样的伴侣和人生是适合自己的、积极向上的。

更值得赞赏的是,《一路朝阳》虽然采用了双女主叙事结构,但摒弃了那些只为引人注目的“狗血”情节,如闺蜜反目、第三者插足。剧集从一开始就突显两位主人公性格的迥异之处,虽然在职业选择和奋斗方式上存在差异,但她们始终彼此支持、共同成长,用彼此的陪伴与治愈为整个故事建立了温暖、真实的氛围。剧中着力呈现两位主人公丰富而细腻的情感,不论是在大城市奋斗的勇气、对爱情和未来的期望,还是对友情的真挚关心和激励,这些情感或许不是轰轰烈烈、曲折离奇,却潜藏于真实的日常生活中,温暖着普通人的内心世界。

关怀社会发展浪潮背后的个体生存

一部优秀的现实主义作品,常常能够引发观众对社会议题的思考,而这部剧所引发的讨论范围显然极为广泛,涵盖了买房、炒房、女性在职场的处境、创业与家庭等重要议题。个体与时代同行,刚刚踏入社会的李慕嘉和田蓉,注定要在未来的十余年中与迅速变化的城市和社会共同发展。因此,这部剧不仅仅是一部展现十年间普通人酸甜苦辣的生活画卷,更是一部反映首都北京过去十几年发展历程的时代画卷。

从2007年到2019年,急剧上涨的房价、波诡云谲的股市,这些特殊的时代背景下,该剧所讲述的不仅仅关乎两位女性的情感世界,更是当时所有亲历者的生活和记忆。北漂一代的生活困境,房地产市场的波动引发的情感波澜……剧中人物的经历,不仅是创作者对社会现实的深刻观察和思考,更是时代变迁下的个体生活写照。在时代浪潮的冲击下,每个人的生活都在发生翻天覆地的变化。或许有时顺风顺水,有时困境重重,然而即便是最普通的人,也要在坚持和奋斗中坚守自己人生的航向,勇敢拼搏,不畏艰辛,一路追逐阳光。

以温馨、积极的情感态度为主线,《一路朝阳》生动地述说着北漂女孩们成长、拼搏以及实现人生梦想的过程。而背后隐藏的城市与社会演变,也成为故事深入发展的重要脉络。这部剧通过对这些角色的情感和生活的细腻描写,实际上勾勒出过去十几年中许多个体共同的生存图景。透过她们的故事,观众也能在荧幕前感受到生活的光彩,获得应对人生挑战的力量和勇气。

(作者系北京交通大学语言与传播学院讲师)

评点

《长风渡》：借古风，写今戏

□盛伯璇

近年来虽然现实题材影视剧很火,但我没想到一部古装戏成为今年夏日爆款,它就是爱奇艺和央视八套正在热播的《长风渡》。该剧由爱奇艺出品,烈火影业等机构联合摄制,讲的是富家子弟顾九思与布商之女柳玉茹,经历阴差阳错的婚姻后,相互激励、奋发励志,最终顾九思从一名纨绔子弟成为朝廷高官,柳玉茹从一名受辱女子成为商贾大亨的传奇故事。全剧借古风,写今戏,恐怕是其成功之处。

其一,主题境界通今。不打不相识,一场阴差阳错,成就了一桩婚姻。玩世不恭的巨富子弟顾九思,遇上布商女儿柳玉茹,对赌之后,顾九思需发奋读书、高分中榜,而柳玉茹则需在商场博弈、获利百万。40集剧情起伏跌宕,有张有弛,围绕青春励志、创业奋斗的话题展开叙述,既有昨天的古风,更有今天的实意。这种古今境界的融通,不仅塑造了一组中华传统青春影像,也撰写了一批时代青春楷模。

其二,艺术风格贴今。让古风剧贴近今天,《长风渡》当之无愧。特别是人物台词,该剧的处理十分精彩,不但古词古韵包容丰富,而且节奏强弱适中。全剧的对白处理,不咬文嚼字,不装腔作势,语言生活化、生活现实化,让观众不离故事太远,故事不离今天太远,既是一幅古风图画,又是一幅现实白描。这种风格塑造,直接导致全剧艺术境界完美呈现,特别是该剧的美术设计、剪辑巧思,不但精准对接了古代环境要求,又精致迎合了现代审美。作为先网后台的影视剧,在视觉上有如此高度的追求,在艺术上有如此高度的自律,实为难得。

《长风渡》播出至今,成为今夏多屏收视之冠,应无悬念。其在全媒体触达观众达数亿人次,在全媒体视听总时长超过2亿分钟,热度迅速破万,成为目前爱奇艺平台上,历史热度增长最快的剧目。此外,根据相关统计显示,《长风渡》在央视

八套播出仅三天,其在全国网平均份额排名进入前三。如果说以顾九思为首的青年才俊吸引了众多网络粉丝,那么以柳玉茹、顾母为代表的女性人物,也受到观众的广泛认同。比如在电视荧屏,女性观众喜爱占比达到了60%;而且还出现老年观众追剧现象,有数据显示,该剧55岁以上观众占比达到了近60%。

正如总制片人李行健所言,古为今用、今为古用,既迎人心、又合人意,《长风渡》所追求的正是这种风范。

(作者系中国电视艺术家协会艺术评论专业委员会常务副主任,湖南省政府参事室特约研究员)

中国民间文学大系出版工程系列新成果发布

本报讯 8月21日,由中国文联、中国民间文学大系出版工程领导小组办公室主办的中国民间文学大系出版工程系列新成果发布会暨成果展览在中国文艺家之家展览厅举办。

“中国民间文学大系出版工程”是2017年1月24日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中十五个重点项目之一。2021年4月,大系出版工程列入中宣部《中华优秀传统文化传承发展工程“十四五”重点项目规划》。2022年8月,大系出版工程列入中办、国办《“十四五”文化发展规划》,被确定为“促进乡村文化建设”民间文艺传承项目。

本次发布会同时举办成果展,聚焦大系出版工程取得的一系列最新成果,以坚持民间文化创造性转化和创新性发展为主线,以“新时代·新征程·新成果·新起点”为主题,以《中国民间文学大系》书库出版62卷图书、社会宣传推广活动、基础资料数据库应用平台展示体验等为主要内容,展示大系出版工程实施对民间文学进行的大规模数据采集信息及文本资料整理、编纂出版、研究利用、社会推广的新经验与新成果,以期及时总结成功经验、推动工作进展,坚持自信自强、守正创新,不断扩大大系出版工程社会影响、取得更大社会效益,促进中华优秀传统文化及民间文艺的当代传承传播。(许莹)

2023明代砖石质长城保护培训班开班

本报讯 8月29日,由国家文物局指导,北京市文物局与北京建筑大学联合主办,北京长城文化研究院、国家文物局(北建大)文博人才培养示范基地、北京建筑大学建筑与城市规划学院以及怀柔区文化和旅游局承办的“2023明代砖石质长城保护培训班”开班仪式在北京建筑大学举行。

本次培训班旨在深入贯彻党的二十大精神,习近平总书记关于长城保护的系列重要论述与重要指示批示精神,发挥长城保护修复实践基地在全国长城保护工作中的示范效应,传承明代砖石质长城的传统修缮技艺,展示北京在一线从事长城保护工作人员的工匠精神,分享北京从长城抢险加固到研究性修缮的创新理念,推介北京近年来长城保护利用与研究管理的经验成果。

副局长宋新潮在开班讲话中指出,该培训班是北京首次针对明代砖石质长城保护与实践的培训交流活动,也是长城保护修复实践基地挂牌成立以来第一个全国性的长城保护培训大班。他充分肯定了北京箭扣长城近年来依托长城保护修复实践基地,在长城考古、研究性修缮、数字技术应用以及长城传统修缮工艺传承等方面所取得的成就,并对此次培训班寄予了期望。

培训班为期4周,分为理论学习与现场实训两部分,涉及长城历史价值、保护理论发展、展示利用方式、文化精神传承以及长城修缮技艺传承、长城考古方法研究、新技术在长城保护中的应用等多个方面,来自全国明代砖石质长城沿线的8个省(自治区、直辖市)的33名学员参加了此次培训。