

关注

文学改编助力国产剧集海外传播

□朱新梅

近年来,剧集出品方国际传播意识有了明显提高,全球同步发行机制得以逐步完善,海内外播出窗口期逐渐缩小,部分剧集实现了全球同步播出,有效提高了文学改编剧的国际传播力、影响力。

内容制胜,始终是文学改编海外传播的出路和前景。未来,文学改编剧还需在丰富创作题材、挖掘新增长点与寻找情感共鸣、增强国际叙事能力等方面持续深耕,内彰其道、外化于形,用文学艺术和视听艺术的双重魅力进一步拉近与各国观众的距离。

世界各国高度重视文学作品的影视剧改编,纷纷通过打造文学改编影视经典作品,让优秀的文学作品以影像方式沟通世界、连接世界。从英国的《哈姆雷特》《罗密欧与朱丽叶》《简·爱》《傲慢与偏见》《呼啸山庄》《福尔摩斯探案集》,到德国格林童话《灰姑娘》《白雪公主》、法国的《巴黎圣母院》《悲惨世界》《红与黑》、俄罗斯的《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《静静的顿河》等,再到中国的《红楼梦》《西游记》《三国演义》等,无数文学作品被改编为影视作品,共同点亮世界影视艺术的星空,它们跨越国界,成为沟通世界各国人民心灵的桥梁纽带。

经典文学名著改编剧具有强大文化穿透力,永久屹立于世界艺术之林。我国四大文学名著《西游记》《红楼梦》《三国演义》《水浒传》早已传播到世界多个国家和地区,具有广泛的国际影响力。四大名著改编剧作为中国电视剧的巅峰之作,以四个截然不同的故事,从不同维度展示了中国璀璨的传统文化、悠久的历史、深邃的思想以及中国人的思维方式、生活方式与价值观,以独特的中国叙事、中国审美成功打开国际市场,为中国电视剧国际传播拉开了序幕。

1982版《西游记》是最早成功走向国际市场的文学名著改编剧,尤其在东南亚地区深受欢迎和喜爱。该剧在多个国家多次重播,如今仍然是不少国家暑假期间播出的重头剧目。2017年,该剧斯瓦希里语版在非洲播出。剧中

孙悟空不怕艰难险阻、一路前行的故事给非洲观众留下深刻印象,认为中国人为了美好生活的奋斗精神跟他们很接近。

《红楼梦》作为中国古典文学瑰宝,在海外传播已有200多年的历史,世界各国翻译出版了二十多个语种、二百多个版本的《红楼梦》,为1987年中央电视台拍摄的电视剧《红楼梦》的国际传播奠定了坚实基础。该剧播出后,当时的西德电视二台、一台均购买了播映权,这也是欧洲国家第一次购买和播放中国电视剧;美国、英国、加拿大、澳大利亚等国的100多家图书馆,收藏了1987版《红楼梦》电视剧DVD,供读者借阅观看。2019年,《红楼梦》越南语版、缅甸语版、老挝语版相继在越南、缅甸、老挝播出,成为当地重要文化事件。

94版电视剧《三国演义》在日本、韩国、泰国、印尼、越南、马来西亚等众多国家播出,受到

广泛欢迎。日本NHK电视台多次重播《三国演义》。2009年,日本SUN电视台再度引进播出。《赤壁》《新三国》等三国题材影视剧在亚洲国家播出,每一轮都受到观众的热捧。

当代优秀文学改编剧异军突起,为国产剧集国际传播注入新动能。文学是时代精神的重要载体,是时代精神的重要表达。当代中国伟大实践,为文学创作提供了源源不断的创作源泉,一批准确把握时代脉搏、反映时代精神的优秀文学作品不断涌现,成为世界了解中国的重要窗口。《平凡的世界》《大江大河》《人世间》《繁花》《我的阿勒泰》,一批优秀当代文学作品改编剧,以“名作家+大导演+名编剧+名演员”的组合拳与豪华阵容,兼具思想性、艺术性、观赏性,为中国电视剧拓展国际市场开辟了新路径。

改编自梁晓声同名获奖小说的电视剧《人

世间》,开机第一个月就被迪士尼买下海外独播权。改编自李娟同名散文集的迷你剧《我的阿勒泰》,成为2024年剧集创作的一匹黑马,播出后引发广泛好评。该剧正式播出前,即已引起广泛的国际关注,成功入围第七届夏纳国际电影节最佳长剧集竞赛单元,这也是夏纳国际电影节历史上第一部入围竞赛单元的华语电视剧集。6月份,该剧将在哈萨克斯坦7频道和马来西亚电视台Astro播出,后续还将在法国、日本、俄罗斯等国家播出,为中国文学改编剧国际传播提供最新案例。改编自陈源斌《秋菊传奇》的电视剧《幸福到万家》、改编自阿耐《大江东去》的电视剧《大江大河》等业已走出国门,将国产文学改编剧集带向更远的地方。

值得一提的是,《三体》作为中国第一部获得雨果奖的科幻文学作品,其同名改编剧从制作到播出成为一个具有广泛国际关注度的话题。央视与腾讯等共同打造的《三体》是中国第一部成功实现较好国际传播效果的科幻题材电视剧,该剧不仅在WeTV同步播出,还在美国康卡斯特旗下新媒体平台孔雀(Peacock)播出,让具有中国色彩的“宇宙浪漫”走向世界。

网络文学改编题材丰富体量庞大,为国产剧集国际传播夯实用户基础。中国网络文学蓬勃发展、规模庞大,为网络文学改编剧提供了海量的IP资源。据不完全统计,自2020年到2023年第一季度,取材自阅文、晋江、起点、番茄等文学网站的影视改编作品达70余部。中国网络文学在海外拥有规模庞大的粉丝群体。根据2023年5月“中国国际网络文学周”发布的数据显示,2022年中国网络文学海外市场规模超过30亿元,累计向海外输出网文作品1.6万余部,海外用户超1.5亿人。

《三生三世十里桃花》《陈情令》《苍兰诀》《沉香如屑》《香蜜沉沉烬如霜》《庆余年》《赘婿》《雪中悍刀行》《与凤行》等一批根据网络文学改编的古装剧,在国外取得良好的传播效果,是国产剧集国际传播的“流量担当”。2022年,流媒体巨头奈飞(Netflix)就曾一次性上线了《苍兰诀》《星汉灿烂》《沉香如屑》三部中国网文改编剧。

近年来,网文悬疑题材改编剧在国际舞台大展拳脚。由爱奇艺出品、改编自紫金陈《长夜难明》的悬疑剧《沉默的真相》出口到多个国家和地区,在第26届釜山国际电影节亚洲内容大奖中斩获“最佳流媒体原创剧集”奖。另一部改编自紫金陈《坏小孩》的悬疑题材改编剧《隐秘的角落》,被奈飞购买独播权,日本还购买了该剧电影翻拍权。

文学改编剧国际影响力持续提升,海内外播出窗口期呈缩小趋势。随着国产剧集国际影响力的不断提升,海外平台采购中国剧集的信心不断增强,甚至在项目阶段就作出采购决策。与此同时,近年来剧集出品方国际传播意识有了明显提高,全球同步发行机制得以逐步完善,海内外播出窗口期逐渐缩小,部分剧集实现了全球同步播出。

2020年,根据晋江作者priest创作的言情武侠小说《有匪》改编的剧集《有翡》在腾讯视频WeTV平台、马来西亚寰宇电视Astro平台上进行海外同步播出。2022年,根据苏寞同名网络小说改编的剧集《沉香如屑》首次实现海外多语种配音版本同步播出。在泰国最大的长视频付费平台TrueID上,该剧播放量超过泰国本土节目,排名同期节目第一,是该平台有史以来播放成绩最好的华语剧。刚刚收官的根据猫腻同名网络小说改编的《庆余年(第二季)》,也同步在Disney+平台上线。同步播出有效提高了文学改编剧的国际传播力、影响力,在更大范围内集中发挥剧集的虹吸效应。

国家广电总局高度重视优秀文学改编剧的国际传播,支持《红楼梦》《西游记》《大江大河》《人世间》《三体》《我的阿勒泰》等多部优秀文学改编剧多语种译制和国际推广,为文学改编剧走向国际市场提供了重要支撑。内容制胜,始终是文学改编海外传播的出路和前景。未来,文学改编剧还需在丰富创作题材、挖掘新增长点与寻找情感共鸣、增强国际叙事能力等方面持续深耕,内彰其道、外化于形,用文学艺术和视听艺术的双重魅力进一步拉近与各国观众的距离。

(作者系国家广播电视总局发展研究中心国际传播研究所所长)

评点

这一篇“抒情小赋”耐人寻味

——观迷你剧《我的阿勒泰》

□陈丽妍

近日,由李娟散文集改编的同名迷你剧《我的阿勒泰》破圈传播,反响热烈,好评如潮。其出圈的原因是多方面的,但归根结底是它满足了当下观众的审美需求及审美趣味,触摸到了比较稳固的民族审美文化基底。

迷你剧《我的阿勒泰》如同一篇“抒情小赋”。之所以这么说,是因为就其“体制规模”而言,它仅有8集,每集40分钟左右,是一部短小精悍的迷你剧,不落当下很多电视剧动辄“鸿篇巨制”的窠臼;就其内容而言,它不制造误会,不追求冲突,不强化情节,而以抒情写意取胜,既像一首诗,又像一篇散文,介乎散文与诗之间,类似于出现在东汉时期以篇幅短小和抒情性为主要特点的、从内容到形式实现了对汉代散体大赋双重突破的“抒情小赋”。

该剧以抒情见长,抒情方式多样,既有依托剧情推进完成的叙事抒情,也有剧作家和造型艺术家通过镜头语言完成的画面抒情。《我的阿勒泰》通过影像语言,展现了阿勒泰的自然景观和阿勒泰人民顺天应时的生活,体现了阿勒泰的宽仁与博爱、阿勒泰人民的热烈与坦诚,这片广袤的土地与生活在这里的人们处于和谐统一的关系中,相互观照、相映生辉。观众在观剧过程中,如同徜徉在阿勒泰的戈壁山,如同坐在牧民毡房里,如同张凤侠一样,虽是个外地人,也和他们亲密无间地生活在一起,目睹着他们的生存状态,感受着他们的文化心态。

全剧情感表达犹如微风拂面,不着痕迹。所以,看似在讲故事,实则是在抒情,讲阿勒泰最普通的人的故事。该剧抒发了最原始、最朴素、最热烈的情感——对这片土地与文化的无限热爱与守护。当高晓亮利欲熏心,企图在这片土地上肆意“淘金”时,这里的人们誓死捍卫,哪怕是张凤侠也不例外。生活在这里的人们,享受着这片土地的馈赠,热爱这片土地,守护着它,如同自己的生命。正是这浓郁的情感弥漫于剧作之中,写人、叙事、绘景、状物均为剧中不时出现的抒情张本,包括“景语”与“物语”,最终也融汇成富有哲思的、始终流淌着的“情语”,含蓄隽永、醇厚绵长,成功地弥补了散文叙事张力弱、叙事节奏缓慢的不足。《我的阿勒泰》虽然仅有8集,但其思想

内蕴、文化蕴含及其久久萦绕的余味,远超8集的内容,得益于其自觉运用了“赋比兴”的艺术手法。

剧中,“赋”手法的运用,主要体现在叙事,即故事情节推进。该剧通过铺叙张凤侠一家随同牧民苏力坦一家转场到夏牧场,集中展现夏牧场生活的日常琐事和当地的民风民俗。本剧采用“赋”的手法进行叙事,叙事相对平稳,节奏也比较缓慢,如同中国的水墨画,给观众以足够的“留白”时间,让观众去感受,去品味,去体验。剧中叙事的“留白”之处,巧妙地运用了“比兴”手法,与“赋”手法相映成趣。刘熙载说:“赋兼比兴,则以言内之实事,写言外之重旨”,该剧运用“赋”手法的同时,兼用“比兴”手法,使得剧中的叙事更加生动,更加深入内心,更加意味绵长。

“比兴”手法主要通过画面语言实现借物寄意、借景抒情,从而使使得情以景发、景为情设,形成情景交融、主客一体的艺术境界。透过那一帧帧的画面,电视剧的画面语言用远景呈现阿勒泰的寥廓旷远,诠释着天地间的大爱与包容;用近景展现着万物的自然可爱,自由自在的马、牛、羊适心任性地活着,丰茂的草场四季轮转,昭示着人间淡而有味的的生活;极具地域特色的音乐、悠扬的曲子,美妙的旋律,恣意地流淌在剧情中、画面中和观众心中。另外,“比兴”手法的运用,还体现在空镜的插入,达到了“借彼物理,抒我心胸”的艺术效果。清澈的仙女湾,一泓碧水的空镜,紧接着张凤侠对亡夫李山的告别,寓意着张凤侠放下了执念。高晓亮恰逢其时出场,才能很快走进张凤侠的心里。

负载于叙事之中,运用“比兴”手法的画面语言,不仅起到唤起“象外之象、景外之景”和“立象以尽意”的寄托比附作用,而且自然而然地幻化成剧作家的哲思妙悟,或通过李文秀的心理语言,或透过流淌在她笔尖的文字,或依托剧中的各色人物,使该剧富有浓浓的“诗味”和“理趣”。比如,“去爱,去生活,去受伤”“人与人之间产生友情或者爱情,是由于被看见”“痛苦这东西天生应该藏在心底,受到的伤害和欺骗总得去原谅”“没有什么是一成不变的,只有一直变化才是不变的”等等。

运用了“比兴”手法的画面语言,使得人在环境中融化性情,也使得人的性情始终在环境中。李文秀在城市中屡受挫折,她本想回到阿勒泰只是暂时歇歇脚,以备更从容地奔向城市继续写作。可就是这片充满原始能量的土地,宁静安分、自足自洽、有大美而不言,渐渐地融化了李文秀的性情,改变了她最初的想法,也激发出她无限的创作灵感。在这里,她的理想与现实得以统一,最终融注成她对阿勒泰深挚的爱恋,化作她不急不缓、张弛有度的笔触,动情地书写着这片土地静水流深的生活与文化。

“赋比兴”手法的融通运用,使得这篇“抒情小赋”的形象内容系统和语言形式系统相互配合,情景相生、物我相忘、形神相兼,也收获了以简驭繁、形散神聚、含蓄蕴藉的艺术效果。不仅是观剧过程中,局促的脚步想要在此驻足,浮躁的心境因看到这里渐近平静,即使过去很久,依然觉得回味无穷,想去阿勒泰走走看看的兴味,反倒有增无减,愈发强烈。

《我的阿勒泰》没有高潮迭起的剧情,没有撩拨心神、刺激感官的感情戏,但却引人入胜,在于本剧引导着观众在这广袤的戈壁荒漠、山野林间徜徉“游”一番,时而驻足,时而奔跑,时而眺望,时而静思,可谓“神与物游”。“神与物游”最早出现在刘勰《文心雕龙·神思》篇,逐渐发展成中国传统的审美方式。它以“天人合一”“物我合一”为哲学基础,认为世间万物不只是客观存在,而且是有精神的,演员于适在接受采访时说:“《我的阿勒泰》像是一面镜子,照进我们向往的生活。”我们是何等向往这样的生活,所以观剧时,我们将自己的情思、品德、向往,甚至包括困惑与迷惘,移入审美客体之中,使审美客体成为我们内在感情的载体,因而具有生命化、情思化、个性化的特征。前文提到的,运用“比兴”手法的画面语言发挥了“立象以尽意”的作用。实质上,它也成为“神以物游”这一传统审美方式得以实现的基础。

此时,我们已经不是作为“外人”,感受、体验阿勒泰与阿勒泰人民的神韵,而是置身其中,与他们“同视”“同听”“同美”“同心”;我们不只是与生活在阿勒泰的牧民交流,也在同阿勒泰这片土地以及这里的文化,进行

迷你剧《我的阿勒泰》剧照

契合无间的交流。我们时而是李文秀,时而是张凤侠,时而困惑,时而迷茫,但终究是在这个离天很近的地方,在与无意识的交流中,我们最终顿悟了,释然了,被治愈了。就像李文秀一样,当她带着城市打工的挫败感问母亲:“虽然我笨手笨脚,但还是个有用的人对不对?”张凤侠反问道:“啥叫有用?生你下来不是为了服务别人的?你看看这草原上的树、草,有人吃有人用,便叫有用;要是没有人用,它就那么待在草原上也很好,自由自在的”,这是张凤侠在与阿勒泰朝夕相处的过程中学到的,悟到的,而我们也在“游”了一番,所以一下子便听懂了,自然也就豁然开朗了。当张凤侠一家随着牧民转场在朝戈家留宿,朝戈奶奶看到她穿着破烂,笑着感慨:“再颠颠的生活,也要闪亮地过!”当很多人利欲熏心,大老远特地跑来阿勒泰捡玉,剧作家借老人之口说道:“这些看似骗人的石头,其实骗不了穷人,也骗不了脚踏实地的人”。这样的人生启示与生活智慧,是阿勒泰昭示世人的,只有生活在阿勒泰,并且深谙阿勒泰之美的人们,才能脱口而出。我们认同他们的观点,感叹他们的睿智,那是因为我们的身心也在这里真真切切地“游”了一番。

《我的阿勒泰》这部剧,同阿勒泰一样,令人沉醉。观众沉浸于画面之中,与万物相融,在这辽阔、壮美、如诗般的意境中自由驰骋。浸润在阿勒泰的地域特色、民族文化、精神气候之中,聆听这一民族团结的故事,不知不觉开启了这一段“神与物游”的审美之旅……(作者系吕梁学院中文系教师)

泰戈尔抒情诗剧《齐德拉》在京上演

本报讯 近日,由北京协和医学院、北京人民艺术剧院共同创排的泰戈尔抒情诗剧《齐德拉》在北京协和医学院礼堂上演。《齐德拉》是泰戈尔于1891年借用史诗《摩诃婆罗多》素材改编的诗剧,讲述了曼尼普尔国公主齐德拉在春神与爱神的赐佑下获得为期一年的绝世美貌,赢得了英雄阿顺那的爱。此后她却陷入虚假身份与真实自我的矛盾抉择,灵魂备受拷问。剧终,她揭开面纱,向爱人显露本貌并坦陈真相,阿顺那深情接受了真实的她。1924年,泰戈尔访华期间,为庆祝其64岁生日,徐志摩、林徽因等新月社成员在协和礼堂演出了此剧,这也是《齐德拉》英文版首次在中国演出。100年后的今天,由北京人民艺术剧院院长冯远征担任艺术总监,朱少鹏、刘牧涵导演,北京协和医学院学生再次演出这部经典剧目,具有重要意义。

中国医学科学院院长、北京协和医学院院长王辰院士以《恰百年回声》为题谈到,演出《齐德拉》不仅是对百年前艺术盛会的重现和致敬,更是一场跨越时空的对话,是当下的我们同百年前先贤大家的灵魂沟通与精神交融,内涵深刻,意义深远。冯远征表示,同学们真诚动情的表演十分精彩,令人感动,协和与人艺通力合作,共同演绎了泰戈尔的经典佳作,复兴了百年前的文化盛会,此次演出可谓医学与艺术的融合,更是协和与人艺经年友谊的见证。(杨茹涵)

杨九华教授系列精品课程音乐电子出版物发布

本报讯 6月17日,由人民音乐出版社主办的杨九华教授系列精品课程发布会暨研讨会在京举行。本次出版的杨九华教授系列精品课程包括《西方音乐专题研究——19世纪音乐》《走进西方音乐》《小提琴欣赏十八讲》《音乐欣赏的方法与途径》四部分。本套系列精品课程的出版问世,不仅为相关课程专业数字化、精品化提供了参考,也为国内相关课程专业教师在课程建设和课程制作方面提供了有益借鉴,拉开了人民音乐出版社打造此类精品课程的序幕。

与会专家表示,杨九华教授在西方音乐史研究和小提琴演奏等方面有着深厚造诣,此系列精品课程不仅是其课堂教学成果的展示,也是浙江音乐学院高水平本科教育教学的优秀典范。专家谈到,多媒体传播渠道对音乐教学来说是大势所趋。杨九华教授系列精品课程成果具有严谨、系统、创新三大特点,该成果不仅解决了课堂教学中查找音像资料难的问题,对音乐普及教育也大有裨益。广大音乐教育工作者要集合各方面力量,努力抓住这一发展态势,为新时代高校教育改革作出应有贡献。(许莹)