

思危、思退、思变

寻找传统文学与长剧的共生之路

□海 飞

传统文学作品中,依然有不少出版多年但在今天仍有活力、可挖掘与改编的作品。它可能不出圈,甚至关注度不高,但给它一个机会放在更大的舞台上,便是一部打动人心的更加闪光的作品。唯有不断向优秀小说母本汲取养分,坚持长剧的叙事深度与人物厚度,融合短剧的张力与创新,或许才能在新一轮的内容洗牌中好好活下去

作为一名有着双重身份的文学作者与影视编剧,我切身感受到,无论是出版行业还是影视行业,都经历着阵痛与剧烈变化。创作上缺乏与真实生活的链接是目前最大的问题,且这个趋势已经从文学创作领域,蔓延至长剧集的市场关注度上。尤其在短视频、短剧兴起后,这种态势更是进入到加速阶段。《泥潭》短短3周售出40万册,这或许是一次流量事件的胜利,但不是出版的胜利。它无法复制,作者本人的人生故事点燃的个别爆款,与传统文学市场的低迷形成巨大割裂。在这样的境地下,作为一名写作者,今天我们又该如何找回自己的读者?

我还是想从影视改编谈起。热播的电视剧《生万物》改编自山东作家赵德发的长篇小说《缙纆与决绝》,最终在爱奇艺取得了仅次于《狂飙》的历史第二成绩。这部小说出版于1996年,在将近30年后,通过影视改编重新焕发了活力,短期内再销4万册。在我看来,这部剧作成功的背后,第一个应该感谢的是发掘并改编这部作品的出品方。出品方在这部小说中,穿越背景、人物、故事,看到了与当下深深链接的“点”。这个“点”是中国人对土地的复杂感情,是横亘在人性面前的矛盾,是时代车轮强烈的印记。

这其中还有一个成功的必然因素,是有一位好编剧将这部好作品,“翻译”成了精确的影视剧语言。以我浅薄的认知,传统文学作品改编成影视剧,其优势是新鲜到甚至有点“冒犯性”的人设,扎实的人物关系及深刻且考究的时代刻画,其中又尤以年代、历史、民国题材居

多。但相较于类型文学及网络文学的改编而言,最大的差异性传统文学与影视剧这种大众审美艺术的“共识”问题。以《缙纆与决绝》中一处改编举例,小说中男主角封大脚一辈子都在以绣绣被土匪毁了清白而“拿捏”绣绣,这在今天的影视剧“共识”之中必然不太可能成立。原因一,男主角如果沿用此设定虽符合其身份的真实性,却失去了在当今具象化的影视剧人物的价值。原因二,一个极度大男子主义的人设,当红男演员会望而却步,观众也会退避三舍。从小说到影视剧,两性争议话题需要处理得慎之又慎。而这两种共识的差异,并不妨碍一部小说的内核被无限释放与演绎。但前提是需要有一个好编剧,将这部剧作的所有内核“翻译”出来。关于封大脚人设的修改,便是为观众铺就一条通往故事内核的道路之一。

不同于《三体》这样有着专业门槛的科幻题材,有时候编剧过度二创反而容易增加投资风险。传统文学作品在改编时,编剧所要处理的主要工作内容是编织或替换有效情节,从而用一个又一个“钩子”把观众留住。很多人对“钩子”存在误读。在我看来,“钩子”不是特指非常戏剧化、甚至狗血的桥段,也不是说只有悬疑剧才需要钩子,而只是一种剧作手法。比如小说《人世间》,就好就好在它有着人性的真实,没有刻意用故事性去外化文本。反之,剧本如果完全按照《人世间》的小说去做剧,而不去给文本提亮、提色、提密度,就很难成为今天的全民爆款。又比如,《生万物》前3集便已经完成了高能开场、命运转折和角色形象的定格塑造,这与小说创作的逻辑同样相悖。但在电视剧中,这种设置紧紧抓住了

观众的眼球。这个钩子完成了真实、主题、命运悬念的三层任务。

很多厚重的传统文学作品改编,多是与业内具有丰富经验的资深编剧强强联手。比如《北上》的编剧是赵冬冬,她同时也是《红高粱》电视剧版的编剧,《父父子子》的编剧是都梁,《人世间》的编剧是王海鸰……但是这也反映出一个问题:一部传统文学文本的改编要比一部类型文学或者网文的改编要难得多。大量编剧实际上对类型化网文的改编更加轻车熟路。

这是一代青年编剧的错吗?我想并不尽然。正如柯达破产的主要原因不是因为相机同行的竞争,而是来自智能手机的普及。长剧同理,短视频累月经年的使用习惯,已经使人们的专注力很难长时间集中。加之长剧这些年为了消化过去大量积攒的网文IP,推出了一批同质化剧作,而在这十几年间,国产剧发展中没有引起警惕的是,一代编剧只接收了一种改编语法。因而,当长剧提质开始走差异化路线时,回头看仍然是老编剧在一线战斗。

但说了这么多,我并不认为长剧自此就是明日黄花。反之,我认为长剧此刻的阵痛是正在走迭代升级的上坡路。2022年,我开通了自己的小红书账号,在新剧播出阶段,每几集分享一篇自己的编剧阐述。在我的记忆里,我应该是较早这样做的编剧。我一直不排斥新媒体,至今我深度参与的“故事海”短视频账号,目前也积累了20万左右热爱文学与影视的读者、观众。在这一过程中,我学习到最多的是当下的观众需要什么?他们怎么看待同一件事情的变化?这个反馈来源于播放数据、增粉数据以及评论。而这些

完全反哺到了我的创作中,让我心中有一杆相对清晰的“秤”,表达同样一个主题,在剧本中我应该使用哪种语法?在小说中我应该使用哪种语法?我想,有些人觉得这可能是讨好,认为文学不应该这样媚众。但实际上,这只是方法论的区别。抵达,才是最重要的。

在传统文学与长剧共同面临发展挑战的当下,在我看来二者必须联动起来,找到新的传播态势,找回自己的读者与观众。短剧固然有它符合今天观众习惯的各种优势,但其“短、快、强反转”的优势,同时也是它的短板。据我所知,平台已经在开发《我和我的命》《主角》《一日三秋》《登春台》《千里江山图》《天香》等多部茅奖获奖作家的作品改编,但可能这还远远不够。茅奖获奖作品或茅奖获奖作家的作品好比传统文学上的明珠。但实际上,除了这些已获广泛认可的佳作,还有更多略微小众或者没那么破圈的小说,同样值得影视公司与平台去发掘。影视市场的繁荣,既需要茅奖作品这样的“万花之王”,也需要那些风格鲜活的小清新”。正如1996年出版的《缙纆与决绝》,如果没有最初某位“淘金者”的发掘,或许很难被更多人看见。

同时,影视编剧群体也应有信心。剧作本身从无长短之分,只有优劣之别。思危、思退、思变,是电视剧《大明王朝1566》中的一句经典台词。放在今日之环境中,极为契合。过去长剧的黄金时期,养活了太多“行活”编剧,每集设置几个情节节点,写出几句看似亮眼的台词,即算过关。但随着流量时代的退潮,真正拼内功的“刺刀见红”时代已经到来。唯有不断向优秀小说母本汲取养分,坚持长剧的叙事深度与人物厚度,

融合短剧的张力与创新,或许才能在新一轮的内容洗牌中好好活下去。

作为作者,若想让作品抵达更多读者,就一定要具备自媒体意识。不要认为把书交给出版社,一切便到此为止。你要像推广一部电影、一部电视剧那样,为这本书留出一个月甚至数个月的宣传周期,认真地去运营、去表达——借助播客、小红书、直播等多种贴合读者的形式,持续推广你的作品、传递你的思考与内容。我记得有人开玩笑说,鲁迅在这个时代也一定是一位新媒体博主。为什么?当你与更多远方的读者去交谈,其实也是与读者之间信任关系的建联。当你的内容以丰富的形式触达他人时,新的受众便会循着这些散落在不同平台的声音与映像,主动靠近你、了解你、通过阅读你的作品而认同你。

另外,像中国作协联动上海国际电影节发起的最具转化价值文学IP、中国作协联合平遥国际电影展发起的“迁徙计划·从文学到影视”产业单元等合作,实际上也是一次为作家与影视界搭建有力桥梁之举。总之,作为一个在文学与影视中来回穿梭的在场者,我认为,传统文学作品中,依然有不少出版多年但在今天仍有活力、可挖掘与改编的作品。它可能不出圈,甚至关注度不高,但给它一个机会放在更大的舞台上,便是一部打动人心的更加闪光的作品。毕竟可能很多人不知道,《人世间》最初也曾是一部被拒绝的原创剧本,而后作者将其改写成小说出版后,又经过影视改编,有了今日之家喻户晓的成绩。所以我想,这也是文学与影视相互依存、再次璀璨的路径之一。

(作者系作家、编剧)

《中华书院》创作座谈会在京举行

本报讯 9月24日,由江苏省广播电视总台主办、《中国广播影视》杂志社承办的大型文化纪实探讨节目《中华书院》创作座谈会在京举行。节目通过文化嘉宾与历代先贤的古今“对话”,将哲学思辨融入热议议题,以真实质朴的镜头,绘制出一幅别开生面的“书院文化地图”。该节目入选国家广电总局2025年“中华文化广播电视传播工程”重点项目。

与会专家认为,节目采用古今对话的形式,不仅有助于观众更好理解传统

文化,更重要的是能够让古老智慧在当代社会发挥价值,为现代人提供精神指引,帮助人们解决现实生活中的困惑。有专家具体谈到,节目在纪实性探访的基础形态上守正创新,打破了学者面对文物背稿式的段落输出模式,通过“一边走一边看”的方式实现了节目形态的升级。在内容上,节目突出了人文关怀,通过对传统文化的深厚挖掘,展现了积极向上的人生态度。此外,节目整体氛围和其间穿插的国风动漫也为观众带来了全新视听体验。(许 莹)

专家研讨网络微短剧《请回答1937》

本报讯 9月23日,由中国视艺委会、上海市广播电视局共同主办的网络微短剧《请回答1937》研讨会在京举行。该剧已于8月30日在爱奇艺上线,入选国家广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第七批推荐剧目。

与会专家认为,《请回答1937》的成功在于它让厚重的历史变得可感可知,让观众得以触摸历史的温度,并深刻感受到蕴含于其中的家国情怀。该剧以轻盈灵动的结构形式,承载厚重

深沉的历史主题;用青春化的叙事策略,完成主流价值的有效传达;借情感共鸣与文旅融合,实现文化与商业的双向赋能,为探索微短剧创作边界、推动同类题材作品创新传播提供了宝贵经验。该剧的创作实践证明,只要能够找准打动人的精神内核并潜心打磨艺术品质,微短剧完全可以超越单纯的娱乐功能,与观众建立起更深层次的情感连接与共鸣,实现其作为文艺作品的社会价值。

电视剧《欢乐家长群(第二季)》

一幅现代都市教育生活的新图景

□王 乐 仲呈祥

近期,都市家庭生活剧《欢乐家长群(第二季)》在湖南卫视、芒果TV播出,引发关注。该剧在延续上一季家庭轻喜剧风格的基础上,进一步聚焦当下都市生活中日益普遍的多孩家庭现状,以新背景下的家庭教育与情感生活为主线,讲述了三个家庭在育儿生活中所经历的新的困惑与矛盾,触动了社会情感神经,使观众产生强烈共鸣。

家庭剧创作源于生活而又高于生活,一直以来是最具观众缘的电视剧题材类型之一。同时,家庭剧作为一种贴近大众生活的艺术形式,在刻画现实、折射社会观念方面具有自身独特优势,因此更应承担起引领良好风气、传递正向价值的社会责任。《欢乐家长群(第二季)》一改传统家庭剧惯用的冲突叙事和焦虑渲染,以平实的生活化叙事与带入式的真挚表演,实现主题深度与艺术表现的跃升。该剧不仅拓展了家庭剧的表现视野,更在人物塑造和关系的构建中体现出新时代家庭伦理与教育智慧的新课题,对推动此类题材创作具有积极的示范意义。

该剧第一季以微信家长群为核心互动场景,第二季则拓展至社区琐事、邻里关系及多家庭联动的生活图景,兼具话题性和现实性。剧作以“三孩政策”和教育“双减政策”实施后的日常家庭生活描述为依托,直面养育焦虑、家校矛盾、亲子沟通等现实议题,同时又不刻意放大矛盾,而是通过幽默且富有智慧

的剧情设计,展现新时代父母如何在家庭与事业的忙碌中寻求平衡、在职业发展与育儿责任中实现双赢。剧中多个家庭之间的互帮互助、孩子之间的天真交流、长辈的开明与支持,共同勾勒出一幅现代都市教育生活的新图景,生动诠释了家作为情感共同体的深刻内涵。

在人物塑造方面,该剧在第一季的基础上增设了多个角色,成功塑造了一批真实可信、具有典型认识意义和审美价值的家庭成员形象,完成了多视角多维度的叙事建构。张嘉益饰演的父亲形象摆脱了传统家庭剧中“边缘化”“权威化”的刻板印象,将“成长型”父亲塑造得更加成熟。从第一季中的被动应对到新一季中的主动探索,他更多参与到育儿事务中,体现出既温情又有担当的新面貌。剧中母亲们的角色则丰富多元,既有职场妈妈的坚韧与智慧,也有全职母亲的付出与自我实现,她们在教育观念的碰撞与融合中展现着新一代女性的力量。与第一季中表现出彩的长辈们的戏份一样,喜剧老将蔡明、朱时茂的点缀不仅为剧集增加了新亮点,也延续了不固守旧有模式的“新长辈”的视角,他们不仅是家长群中的家长,更是家庭事务中的“调和剂”与“支持者”。最后,孩子们的形象塑造尤其鲜明,惹人喜爱。兄弟姐妹之间的竞争与陪伴、亲子之间的信任与理解、成长的烦恼与喜悦等都被刻画得细腻动人,让剧集呈现

烂漫美好的气氛。

此外,《欢乐家长群(第二季)》在美学品位的自觉追求上值得肯定。作品能引发广泛共情与共鸣,核心在于创作者精准把握当下家庭教育的时代脉搏,将普遍性的现实问题升华为具有审美价值的艺术表达。该剧巧妙地以“家长群”作为叙事切入口,秉持“现实精神与浪漫表达并重”的美学策略,以轻松明快的情节、幽默生动的对话、真挚自然的情感表达,在还原生活质感的同时,始终传递积极乐观的家庭观念。它不仅仅是一个关于“养娃”故事的纵深探讨,更是在新时代背景下,对家庭教育价值、亲子关系建设的重新审视。它不回避矛盾,却通过生活流的叙事与鲜活的故事让观众在会心一笑中照见自身,从而升华思想境界、调整精神心态、提高文化素养。同时,剧中呈现的教育反思,如多孩家庭的子女心理问题、尊重儿童个性与倡导情感沟通问题、良好的家校关系的保持等问题,都具有鲜明的现实意义。

孩子的今天,关乎着国家的未来。鲁迅当年就曾就“我们现在怎样做父亲”作过杂文。如今,这一命题仍具深刻价值。该剧不仅是当下家庭题材剧创作的又一次有益探索,也为今后同类题材剧创作如何深化题材、观照现实,提供了可资借鉴的宝贵经验。

(作者王乐系中国艺术研究院艺术学博士,仲呈祥系中央文史研究院馆员)

广告

《北京文学》(精彩阅读)

——篇篇好看,期期精彩!

精彩阅读·2025年第10期要目

现实中国 国之歌(报告文学) …… 李 舫

新北京作家群

雪打灯(短篇小说) …… 乔 叶

文化原乡的疗愈力(评论) …… 李 静

纪念抗日战争胜利80周年

大时代的微观史(序言) …… 李敬泽

太行怒(纪实文学) …… 李春雷

好看小说 万丈光芒(中篇小说) …… 宋小词

为自己干(小小说) …… 张建设

新人自荐 两个萨义德(短篇小说) …… 冶晨玺

冶晨玺《两个萨义德》读后(点评) …… 西 川

天下中文 语文哦,我的语文 …… 韩小蕙

大丈夫当朝碧海而暮苍梧 …… 吴 凤

汉诗维度 ☆“00后”诗歌大展(四)

蒲 蕾 安 扬 刘博文 意 寒 王郑炜民

思铮航 舒 柳 左 抒 卢晓林 吴清顺

本刊国内邮发代号:2-85。国外邮发代号:M428

本刊每期内文208页,全部彩色印刷,装帧精美,每册定价20元,全年定价240元,请您及时到当地邮局订阅,也可到《北京文学》微店或杂志铺(<http://www.zazhipu.com>)。

地址:100031,北京前门西大街97号北京文学月刊社发行部。电话:010-66031108/66076061。

官方微博

官方微信

延安青年作家作品专辑

排同基因 / 高远望

倒春寒 / 樊涛

药 / 曹江

端好这碗饭 / 惠哲

祖母的小船 / 罗欢

读书那些事儿 / 雒梅

与父亲和解 / 高宁

意念里的红 / 肖志远

废弃的院落 / 原欣

石油内外 / 田永刚

小说工场

外滩 / 程金州

黑色皇后 / 康乃馨

接地利 重写实 有暖意

社长:魏建国 总编:杨建

2025年第5期 要目

省级公开课 / 张金凤

遇见 / 丘伟平

野狼谷 / 林殿波

西部散文

川江野笔 / 陶灵

沙枣蜜 / 刘奔海

江南风景旧曾谙 / 顾苏

驾着马车去读书 / 傅中平

红色记忆

半生自述 / 袁福堂

悼袁公 / 海波

陕甘宁边区的汽车运输

及航空往来 / 张国斌

家乡白庙窑的荣光 / 马晖

邮发代号:52—91 定价:20.00元 邮编:716000

地址:陕西省延安市新区为民服务中心7号楼A557室

电话:0911-7092667 邮箱:yawx1979@vip.163.com

征集书稿

海心同行/辉煌共进/图书选题策划/文案设计制

作/代理出版/推介宣传

南通海心文化艺术服务有限公司与全国诸多品牌出版社合作,代理承接编撰出版业务,优质书稿每册有出版补助费用,书稿20万字内(内容涵盖文学、教育、科技、医学、社科及其他文艺学等专业门类),周期短,出版快,书稿出版社审核通过,签订代理出版协议。本公司长期征集书稿,保证一册图书一份CIP数据,版权页可以在中国最权威出版数据中心查询,愿意合作者请与本公司办公室联系。有容乃大的海心团队,将用无微不至的细心为各位专家、学者服务。

地 址:江苏省南通市如东城区掘中路28号海心文化公司办公室

联系人:欧阳文楠,联系电话:13813732486(微信同号)

2024年《文艺报》(原版)合订本已经装订完毕。定价:450.00元/全年,不另收邮资。本报零售价:每份1.50元。北京地区挂号费5.00元(10份以内),其他地区挂号费10.00元(10份以内)。或另行告知其他方式寄送。

可以扫描微信二维码付款,付款时请备注购买手机号并请发送短信或微信告知所购合订本或报纸年份、期数、份数及购报人地址、邮编和联系电话。

联系电话:18600547157(微信号)