

从《狂飙》到《漫长的季节》

“反流量模式”带来国剧春天

2023年尚未过半,荧屏剧集精品迭出。从《狂飙》到《漫长的季节》,两部现象级作品串起了国剧的灿烂春天。今年以来,《漫长的季节》《爱情而已》《尘封十三载》等作品,都成了网评分超过8分的高口碑剧,整体上呈现出难得的剧集繁荣现象。而这一现象的背后,是整个行业不再迷信所谓的“互联网思维”,认识到回归创作本身才是正道。

从快餐式剧集突围

纵观今年的高分剧,没有一部是以“快”取胜。剧集的快节奏是指事件、矛盾起承转合的快速推进。网感时代的剧集制作,“快”被推崇备至,“慢”避之不及。而在今年,很多热门作品都集中表现为慢节奏、日常化的叙事风格,这是近年剧集创作中较为罕见的现象。

《去有风的地方》讲述大理的慢生活,剧情不刻意制造冲突和强化矛盾,劲吹田园治愈剧之风,实现了“一部剧带火一座城”。《三体》播出后也被批评节奏过慢,却在收官后经历漫长的口碑爬坡,豆瓣评分最终由8.0升至8.7,慢热正说明剧迷对这部科幻巨制的认可。

从倍速追剧到短视频时代,长剧集曾因跟不上时代的“快”而饱受质疑。但现在,强情节、快节奏、多反转的快餐式剧集消费,大都转向短视频制作的领域。长剧集在突围过程中,则摸索出了精品化、艺术化的市场定位,着力打造充满沉浸感的观剧体验。

“慢”也体现在作品的制作周期上。《漫长的季节》从立项、制作到正式播出,历时整整3年,剧本反复打磨11个月,拍摄时间达到107天。对一部12集体量的剧集来讲,这样的周期投入在过去不可想象。正是因为主创秉持着对艺术的尊重、对作品的打磨,才为观众贡献了一部年度佳作,而这部剧引发的爆款效

应、长尾效应,又印证了长视频高质量发展发展的市场逻辑。

真观察和真表达

前些年,剧集创作走上快消品制作的道路,在所谓的“互联网思维”的指导下,很多作品有制作无表达,只剩迎合与投机。观众要看爱情的“甜”和“虐”,就搭建多角恋,上演情感车轮战,男女主人公找不到合理冲突,就“憋着不说闹误会”,强行制造更大冲突。情节先行,创作本末倒置,导致剧情悬浮,人物单一片面,逻辑前后矛盾。如此“互联网思维”运用到剧集创作中,产生的是大数据的机器思维,而不是人的思维、人的情感,表面上的迎合观众,骨子里是不尊重观众。

现实题材创作需要对社会现实有真观察、真表达。同为爱情题材,《爱情而已》的故事没有传统爱情剧情感关系中的强情感、强冲突,这部爱情剧的男女主人公有各自独立的内心成长线,他们的爱情更多是在朝向自我完善过程中的彼此滋养。剧情在慢节奏和弱冲突中表现爱情的美妙,作品传递出青年一代对心智成熟、人格独立新型亲密关系的欣赏和向往,得到8.2分的高分。

充分挖掘人文价值是今年许多热门剧集的立足点。《漫长的季节》中那些看似细碎的生活情节蕴含了丰富的表达。剧中对照呼应的一处闲笔意味深长,中年的王响下班回家,看到钢厂退休女工捡垃圾,面对生活艰难的独居老人,他缺乏共情。18年后,双方再次楼下相遇,王响放慢脚步,充满人情味地问上一句“吃没吃呢”,暖色调的画面衬托出生活的温情。没有情节冲突的简单白描,让观众看到人物、时代的深刻变化。

观众水准不一样了

国剧繁荣的背后,是创作者对观众有充足的信心和尊重。视频平

台起步期,受众群体相对单一,流行的剧集类型比较简单。而现在,社会主流人群已成为追剧主力,很多精品大剧的数据,评论数和分享数并不比年轻向的剧集多,但作品的观看量、点击量惊人。

当这些“沉默的大多数”在用户结构中比重越来越大,就会倒逼剧集创作因势而变,捕捉大众情绪在当代的最大公约数,用多样化、高品质的主流内容服务观众。

在《漫长的季节》中,饰演罗美素的演员林晓杰曾担心自己把人物诠释得太生活,一点爆发力都没有,给演没了。而在剧集播出后,观众评价林晓杰的表演很高级,“演没了”才是“演有了”。林晓杰为此感叹,“现在的观众水准都太高了。”

很多剧集主创都感到今天的观众不一样了,他们审美和认知水平都在迅速提升。越来越多的观众可以理性看待有复杂人性的角色,欣赏不着痕迹的生活化表演,品味作品中蕴含的诗意表达,由此形成高品质作品与观众之间良性互动的循环,好作品拉升观众欣赏水平,观众回馈作品好口碑。

(北京日报 邱伟)

《志愿军:雄兵出击》定档国庆

5月23日,电影《志愿军:雄兵出击》总制片人傅若清、导演陈凯歌携张子枫等一众演员亮相华表奖红毯。导演陈凯歌现场透露,片中不仅有精彩的战争场面,还有对人物的细腻刻画,是一部“文武兼备”的电影。而总制片人傅若清则表示,该片作为一部“史诗级”的作品,既有局部战役也有战争谋略,力求全景式展现三年抗美援朝的历史。

《志愿军:雄兵出击》是由陈凯歌执导,辛柏青、朱一龙、张子枫、陈飞宇领衔主演,张宥浩、欧豪、魏晨、尹昉、魏大勋等主演的抗美援朝电影。该片以志愿军群像为主线,全景式呈现了新中国成立一周年之际,在各个战线上保卫祖国的英雄儿女,讲述抗美援朝战争三年的恢弘史诗。据悉,该片已经定档国庆。

陈凯歌表示,该片最大的特点就是以全景式规模和气象拍摄的一部中国的战争史诗电影,内容包含了大国之间的博弈、领导层的决策、志愿军将士的英勇奋战以及国内人民的支援等。

影片于2022年夏季开拍,据悉,该片的外景实拍难度巨大,在导演陈凯歌的极致要求之下,拍摄场地的土质、地势均要符合史实及战争逻辑,工程规模与难度均是前所未有的。剧组和“地”较劲,建路修桥、挖坑爆破都是常

态,只为达到最真实的战场状态。

除了倚靠剧组创造出的“地利”之外,“天时”也让影片中的战争场面大为增色。因影片拍摄周期横跨五个季度,剧组在可遇不可求的自然飘雪中拍摄了雪原战场,在冰冻的水库上留下了志愿军冰面行军的震撼影像。对实景实拍的执着,也让演员们得以身临其境,对志愿军战士当年极端的作战环境有了更深体会。一场需要演员大量奔跑、爬陡坡的戏,在零下十八摄氏度的户外,一拍就是一整天。带着对英雄的敬意,所有人宁愿硬扛也不喊停。

(北京青年报 肖扬)

中国美术馆建馆60周年四大主题系列展览开幕

中国美术馆是中国唯一的国家造型艺术博物馆,1958年开始兴建,1963年由毛泽东主席题写“中国美术馆”馆额并正式开放。5月23日是毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表81周年纪念日,也是中国美术馆建馆60周年的日子。当天,“美在新时代——中国美术馆建馆60周年系列展览”拉开帷幕,分为“致敬经典”“墨韵文脉”“塔高水长”“美美与共”四大主题展览,通过近600件作品,集中展现中国美术馆收藏的经典美术作品。

走进一层序厅,以红色为主色调的展厅庄重典雅。两侧的名家大师作品令人目不暇接:左边是南宋陈容《云龙图》、明代沈周《溪山雨霁》、吴昌硕《寿桃图》;右边是常玉《马》、靳尚谊《塔吉克新娘》、刘海粟《黄山云海》……“致敬经典——中国美术馆藏美术精品展”从中国美术馆馆藏中遴选出100余件经典美术名作,许多作品家喻户晓,堪称“全明星阵容”。

在圆厅中央的展柜里,展出了中国美术馆镇馆之宝《潇湘竹石图卷》。这幅图卷落款为“苏轼”,距今已有900多年历史。苏轼传世至今的绘画作品仅有两件,《潇湘竹石图卷》正是其中一件。

展墙中央的浮雕《胜利渡长江 解放全中国》,是人民英雄纪

念碑十件浮雕中最大的一件。作品由彦涵绘制画稿、刘开渠制作泥稿、曲阳石匠雕刻完成,表现的是解放战争时期的渡江战役场景。观众看到的这件浮雕,是2017年中国美术馆运用现代科技对原作进行扫描缩小复制而成。

在三层、五层全部展厅与六层藏宝阁,“墨韵文脉——八大山人、石涛与20世纪以来中国写意艺术展”同期拉开帷幕。展出作品分为古代和现代两部分,汇集中国美术馆、故宫博物院、南京博物院、四川博物院、广州艺术博物院、八大山人纪念馆的藏品。

“塔高水长——弘扬长征精神、延安精神美术作品展”中,观众可以通过沈尧伊《而今迈步从头越》、刘海粟《遵义会议会址》、钱松喦《延安颂》等长题题材、延安题材经典作品,感受艺术家们不同的艺术形式。中国美术馆精心组织雕塑家们集体创作的《长征》组雕也在展览中重磅亮相。而在“美美与共——中国美术馆藏国际艺术作品展(第二期)”中,70余件(套)国际艺术藏品包含多件以往较少展出的精品。

另外,毕加索、珂勒惠支、安塞尔夫·亚当斯等外国艺术大师名作也在“致敬经典”主题展中亮相。

(北京晚报 王广惠)

音乐剧《南墙计划》“京韵布鲁斯”燃动音乐剧迷的DNA

探讨曲艺在当代如何创新发展,继爆款音乐剧《南唐后主》后,“华语原创音乐剧孵化计划”呼声最大、期待值最高的音乐剧《南墙计划》,历经两年孵化、三年打磨如期而至。5月26日至6月4日,该剧在上海人民大舞台上演。这部作品献给所有忠于自己、追寻梦想的人们,献给我们的少年时代,也献给同样曾经少年的父亲母亲。制作人和晓维说。

《南墙计划》以独树一帜的“京韵布鲁斯”,串联起一个少年在失去与拥有、父与子、新与旧之间的迷茫与成长、对抗与和解,用“新国风”音乐剧全新的审美表达,刷新观众的视听体验。该剧讲述了要求儿子继承曲艺衣钵的父亲,和坚持自己音乐梦想的儿子之间的故事。父子争执的背后是传统与先锋的对冲,更是代际之间不同的坚守。“新旧思想的交替、当下两代人的故事,难能可贵是真实。”导演周小倩介绍。

“四年前的‘孵化计划’诞生了《南墙计划》,能看到这部作品至今在

不断成长。”上海文化广场副总经理、“华语原创音乐剧孵化计划”发起人费元洪介绍,这部音乐剧两次投稿“孵化计划”,经过层层遴选,从147部征集作品中脱颖而出。上海音乐学院教授、“华语原创音乐剧孵化计划”评委陶辛表示,“摇滚乐与曲艺在这部剧中能握手言欢,因为他们发现彼此是同志。还有更多的人,唱着《摇滚篮曲》,正寻找自己的路。”

这部音乐剧的最初灵感源自民俗小曲《探清水河》,编剧、作词、助理导演孙浩程最初将主题放在“青春且悲伤”的爱情。几年过去,为了让故事更真实更完整更符合逻辑,光故事走向就反复修改了20多稿,周小倩导演的加入,为最终成稿的剧本注入了更加丰富的生活阅历和人生体悟。剧本创作过程中,同为作曲、音乐总监的方一枝移用了“撞南墙”的概念,作品得名《南墙计划》。

近年市场火爆,各类主题和音乐风格的原创音乐剧层出不穷,但《南墙计划》与众不同,独树一帜的

风格标签,来自该剧作曲、音乐总监孙中泽音乐“弹药库”中的重磅炸弹:京韵布鲁斯。“京韵”中不只有京韵大鼓,还有北方曲艺的京东大鼓、梅花大鼓、太平歌词、乐亭调,并与现代流行乐的鼻祖布鲁斯融合,追求音乐自然本真的流露。《南墙计划》的每段歌曲,孙中泽和方一枝都为演员录了唱段示意,亲身将故事演绎一遍,带着演员节奏、语气、声调、动作,逐字逐句地抠。《南墙计划》连说带唱不间断,“这就要求我们对歌唱的叙述感非常敏感,在音调 and 节奏中,分寸拿捏极微妙”,主演徐均朔说。

《南墙计划》由上海剧伙音乐文化有限公司、上海上玺文化传播有限公司出品,亚华剧院线联合出品,上海剧伙音乐文化有限公司倾力制作。该剧也是剧伙音乐和上玺文化继音乐剧《悟空》《南唐后主》后,携手深耕“新国风”音乐剧领域的第三年,联合出品的第三部音乐剧作品。

(文汇报 姜方)