

2018 电视剧 请少些套路 多些匠心

一年一度的电视业盛会——2018 上海电视剧制播年会在沪举行。作为春节后的首个电视剧界的盛会，“回顾”和“展望”整个行业是不可或缺的主题，今年也不例外。SMG 影视剧中心主任、东方卫视中心总监王磊卿做了“请回答，2018”为题的发言，既分析了《那年花开月正圆》、《军师联盟》、《我的前半生》、《鸡毛飞上天》四部剧缘何成为爆款，又指出 2017 电视剧呈现出的遗憾和值得警惕的套路，比如剧名和集数越来越长，但剧本孵化时长却越来越短，盲目跟风海外拍摄、悬浮动作剧泛滥、过度消费女性成长题材等电视剧“套路”也是屡见不鲜。在呼唤历史正剧回归的同时，他也表示，古装剧、年代剧也应当秉承现实主义的创作态度，以写实的手法还原历史氛围和历史质感。对于未来，王磊卿认为，电视剧的成功是合家欢模式的成功，而台网共同主推的剧才能成为最现象级的作品。只有台网两端进一步探索台网联动合作的商业模式，实现“电视媒体 + 网络媒体 + 制作方”的三方共同投资、共同制作，才有可能实现共同盈利。

老问题仍未解决 新问题苗头不小

在王磊卿的发言中：“两长一短”并不是新问题，业界也早有诟病。据记者留意，2017 年的“七字”剧名尤其多，《三生三世十里桃花》《那年花开月正圆》《微微一笑很倾城》《春风十里不如你》《秦时丽人明月心》《那片星空那片海》等，难怪有网友说：“这年头名字不长都不好意思说自己拍了个电视剧哦。”王磊卿就呼吁：“吆喝词太长了，会不会模糊了真正的戏核？我在这里呼吁，我们的电视剧把片名缩一缩，把卖点藏一藏，给自己多一点自信，给观众多一点记忆便利！”

“剧集越来越长”更是行业毒瘤，因为大部分都不是剧情需要，而是为了注水卖钱。“为应对制作成本整体上涨，制作方追逐高盈利，剧情副线盖过主线，电视剧剧集像兰州拉面一样越抻越长，使得电视剧“龙头烂尾水蛇腰”。过长的剧集导致电视剧注水事件频发，损伤了电视剧的艺术魅力，影响了电视剧的可看性，导致观众失望，舆情非议。我呼吁，电视剧必须瘦身。观众需要 50 集以下不掺水的干货剧，市场需要 30 集左右全新快节奏的创新剧。”

相比之下，应该“长”的剧本孵化时间反而越来越短，“国内 IP 剧五六十集的剧本常常在 5 个月里速成，相较之下，一般的美剧 12 集剧本却需要耗时 6 个月左右。如此压缩时间之下，剧本早就变成了脱水的压缩饼干，只见套路，不见灵感，更难有文化底蕴。”

老问题尚未解决，新问题又接踵而至。王磊卿在发言中提到了值得警惕的“三大套路”：一、谈判都去华尔街，恋爱都去巴黎秀；二、打枪都去唐人街，开炮都去索马里；三、大女主满街走，帝王嫔妃多如狗。

不可否认，近两年海外取景似乎成了都市剧的一个卖点，《翻译官》《谈判官》《好先生》《盛夏晚晴天》、《小爸爸》以及拍摄中的《温暖的弦》《在纽约》等都有取景取自海外，有的是剧情所需，也有的不乏跟风之嫌。在王磊卿看来，电视剧领域的“工匠精神”，不在于海外拍摄之类的华丽跟风，而在于影视制作环节中的服装、化妆、道具、美术等，每个环节的工作者都应当有创新、有匠心，落在实处。

有关第二点，王磊卿解释说：“随着《战狼》和《红海行动》等现代爱国主义枪战电影的爆棚，一大批电视头部资源闻声而动，大有席卷潮流之势，但套路也跟着来了。那就是，新一波动作悬浮剧有挟海外英雄之名而泛滥的趋势。”至于“大女主”，更是很多古装剧的通病；这类剧玛丽苏，人人都爱女一号，片面夸大古代女性作用，常常不符合历史。”

王磊卿

剖析四部爆款剧 理清两大模糊词

去年口碑和收视俱佳的爆款剧目不少且涵盖了多种题材，现实题材剧有《人民的名义》《我的前半生》《鸡毛飞上天》等佳作，年代剧有《白鹿原》《那年花开月正圆》等相当亮眼，古装剧有《军师联盟》以及玄幻剧《三生三世十里桃花》等。王磊卿以其中的四部剧为例，剖析了缘何它们能够成为爆款。

“《那年花开月正圆》为什么受欢迎？因为它摆脱帝王后妃古装剧的窠臼，写了一个普通中国古代女性的奋斗历程。《大军师司马懿之军师联盟》踏准了正剧回归的时代主流，全剧在扎实研究历史的基础上，又从历史文献中跳脱出来，塑造了一个《三国演义》之外、戏剧逻辑之内的全新司马懿，有人物，有情感，有思想。《鸡毛飞上天》则是反映了改革开放四十年的历程，在这个过程中描绘出了有血有肉的个人命运，跌宕起伏，无一不透露出温暖而明亮的现实主义力量。《我的前半生》受欢迎的原因是抓住了来源于当下生活的热点话题，切入女性成长痛点，带动了婚姻话题剧 + 职场话题剧的兴起。同时，冷静地刻画了复杂多变的人性，不再给人物贴标签，使得‘前夫哥’这样的瑕疵人物因为有着生活质感，出人意料地一炮而红。”

从四部“榜样”剧中，王磊卿归纳了品质爆款剧的特点：品质爆款剧 = 主流价值 + 热点话题 + 符合当下审美的超级人设 + 经典戏剧叙事模式 + 精美制作。同时，他呼吁需要理清两大容易模糊的概念，那就是：古装剧不等于历史剧，现实主义剧不等于当下题材剧。

具体地说：“历史剧基本取材于真实历史事件，采用正剧的手法，创作上大事不虚、小事不拘。古装剧则无真实历史背景，大多根据网络 IP 改编，爱情、个人功名是主要戏剧动力。即使是架空的历史剧，也要遵循历史氛围真实，传递中国传统文化和思想的精髓。”

而很多都市爱情剧、家庭伦理剧根本不能称之为现实题材；现实主义是中国观众喜闻乐见的艺术表现方式，它是一种创作理念，一种创作态度，一种创作方法。现实主义剧应当着重表现中国人民对美好生活的向往，以现实生活的真实感为经纬度，刻画万花筒人生、社会风情画卷。这些貌似发生在当下，但与当下中国人的生活、生存和情感毫无关联的悬浮都市剧，并不是真正的现实主义电视剧。”

在现实主义的创作上，王磊卿还提到，“《我的前半生》的成功已经显示了社会话题剧的爆款力量，一时间成为了茶余饭后的社交货币。未来，我们如何在影视创作中寻找新的热点话题？话题源于现实，源于思考。比如生存观念的碰撞、婚姻观念的碰撞、社会阶层的流动、代际差异、审美差异、文化差异……对接 90 后、00 后年轻观众的审美需求的二次元文化，也能在碰撞中引爆话题。”

北京晨报记者 冯遐