

女性群像、女性悬疑、女性视角……当代都市女性题材已成电视剧创作显流

娜拉出走后怎么办，“她剧集”向生活找答案

■本报首席记者 王彦
实习生 陈天蓝

《三十而已》关于顾佳的命运探讨仍有余温，《他其实没有那么爱你》接过“都市女性群像剧”的大旗，继续把30岁都市丽人的情感与职场放在上海这座绚烂又浪漫的城市里仔细端详。与此同时，《白色月光》《摩天大楼》不约而同从悬疑类型切入，核心依然和“女性”相关。

如果说前些年的《欢乐颂》《女不强大天不容》《我的前半生》等以每年一部热播的节奏为女性生活姿态画像，那么今年，当代都市的“她故事”已是创作的显流。前有《不完美的她》《谁说我结不了婚》《三十而已》《二十不惑》在话题榜单上高位接力，之后还有《流金岁月》《南辕北辙》等剧排队在待播列表中。

前不久，在国家广播电视总局电视剧司、发展研究中心举办的创作研讨会上，专家学者从《二十不惑》《三十而已》出发，解开当代女性题材在荧屏乘风破浪的秘辛。新时代的女性故事怎么拍，娜拉出走以后怎么办，“她故事”正在向生活讨要答案。

“姐姐”的真谛，是具有一定人生阅历后的自我舒展

《他其实没有那么爱你》的编剧是秦雯，她上一次走进大众视野是因改编剧本《我的前半生》。时隔三年，新作里也有一名离婚女性、单身母亲。不同于罗子君被迫独立却又始终无法用真正的独立赢得认可，新上线的凯伦一亮相就圈粉不少。无论是她健身房合伙人的职场身份抑或与其前夫云淡风轻的相处模式，都被网友赞许“姐姐够飒”。

从被质疑的罗子君到被欣赏的凯伦，人们对剧中人的评价不一，本质

“她故事”层出不穷，本质是一场女性社会化审美的变革。越来越多女性在社会和家庭环境中扮演重要角色，她们的独立人格、自我内心需求等话题频频引发社会关注。
上图：《他其实没有那么爱你》剧照。右图：《三十而已》剧照。

是一场女性社会化审美的变革。中国传媒大学戏剧影视学院教授戴清认为，越来越多女性在社会和家庭环境中扮演重要角色，她们的独立人格、自我内心需求等话题频频引发社会关注。在她看来，《三十而已》《二十不惑》之所以掀起高热度，与作品关注了“当代女性意识”强烈相关。“比如‘柜姐’王漫妮身上，追求更理想生活的进取心和时刻拉紧红线的道德感，双重量拧在一起，这个

人物能引发共鸣，因为“她对社会与家庭、面包与爱情的态度，折射出社会上不少女性的观念”。
学者说，契合时代价值的女性故事不再是温吞谦卑地成功，而是倾向于对独立人格和多样人生选择的追求；不再以婚姻美满、事业有成当作人生赢家的简单标杆，而是认同奋斗的过程本身已是人生的珍贵修行；不再用财富增长来衡量角色得失，而是能看到精神财富、

心智财富乃至感知幸福能力的提升，都是收获。
于是，从《三十而已》的顾佳、《怪你过分美丽》的莫向晚、《都挺好》的苏明玉等热播剧的角色，到现实中恋爱、生育、身材管理、事业追求等问题持有开放式理念的中年女演员，大众审美里的“姐姐”形象逐渐清晰：那是具有了一定人生阅历后的自我舒展。真正的“姐姐”，既恪守自尊自爱，又敢用一点点超乎自我的

“出格”来坦然地涂鸦人生画卷。

故事的魅力，藏在“表达而不定义”的开阔地带

《二十不惑》在抖音上的主话题播放量超过75亿，《三十而已》在视频平台的覆盖用户数达到1.3亿。数据证明，两部“她故事”都是“爆款”。回顾它们出

圈火爆的关键，“表达而不定义”至关重要，这也给同类型创作带来启示。

中国广播电影电视社会组织联合会副会长李京盛以国画艺术的留白类比《三十而已》的结尾。对于王漫妮，“它写出了当代都市生活在物质和精神层面对女性的压力与动力、给予与剥夺、失败与希望、机会与陷阱；它让人在坚持和放弃之间选择着、挣扎着、转变着，并且这种选择、挣扎和转变，直到作品结束时依然未完待续”。剧作尾声巨大的留白，是留给观众的人生思考，“表达而不定义”不失为“她故事”的高明之处。

既然复杂的社会生活从不会指向单一的答案，作为现实的投影，电视剧创作又何必“硬给”一个完美却可能失真的结局。就像遍体鳞伤依旧孤独的王漫妮，暂别繁华都市、进入人生，可小镇的庸常琐碎亦非她所愿。因此，给角色留白、给人性以开阔空间，是讨巧的结局。

随着大众对“姐姐”的认同加剧，过往热播剧中一些能帮角色降低“生存”难度的辅助手段，正被观众抛弃。罗子君的故事走向之所以让观众不满，除了“献祭”了闺蜜的爱情，更在于作者把为人在世的复杂难题，给予了一个看似简单明确的解决路径。“爽感”有余，却离地三尺。类似剧情在《恋爱先生》里似曾相识，女主角的人生转折总与拥有更高社会地位男性的出现休戚相关。再早些年的，《杜拉拉升职记》的核心也是“上司爱上我后一路扶摇直上”。

“故事的魅力，应该在于人性明暗交错处的丰富性，在于增量的空间。而不是仅仅停留在态度；女性一独立，就能自然而然获得一切馈赠，包括尊严、财富与真爱。”戴清说，优秀的“她故事”和现实中乘风破浪的“姐姐”一样，不能让人物落入单一路径的成功窠臼。而是得遵从人性复杂，并尽力通过点拨、启示，让观众看见生活的光泽感后，自行寻找心灵上的开阔地带。

“演艺大世界——2020上海国际音乐剧节”原创华语音乐剧展演季让剧迷激动不已

“买了三次票，终于看到《西厢》！”

■本报记者 吴钰

“买了三次票，终于可以看到《西厢》，去年开始期待的愿望终于实现了！”年初定档后因疫情几度调整，原创音乐剧《西厢》上周未亮相上汽·上海文化广场，拉开了“2020上汽荣威 MARVEL X 原创华语音乐剧展演季”的序幕，让剧迷激动不已。

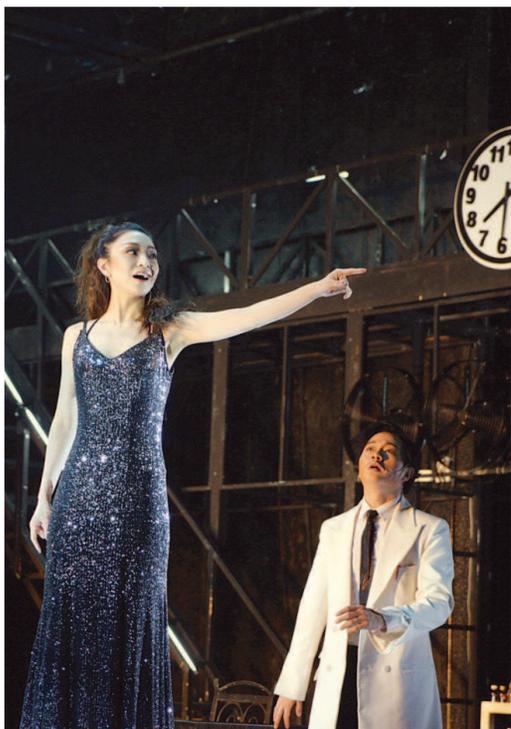
作为“演艺大世界——2020上海国际音乐剧节”的重要组成部分，展演季今年将带来《西厢》《寻找声音的耳朵》和《空中花园谋杀案》三部风格各异的音乐剧，为原创华语音乐剧提供重要的演出窗口和审美风向标。不仅剧迷心守侯，文化广场也为此多次调整安排，为剧目一再保留档期。剧场表示，将在做好疫情防控、严格遵守剧院开放条件的基础上，鼓励观众会华语原创音乐剧的魅力，重振中国音乐剧产业的信心。

创新性表达结合戏曲舞台形象，让传统文化在音乐剧舞台上活色生香

开演剧目《西厢》改编自中国四大古典名剧之一、元代戏曲大家王实甫所著的《崔莺莺待月西厢记》，讲述进京赶考白衣书生张珙与朝朝相见的千金小姐崔莺莺在普救寺邂逅，一见钟情后的曲折故事。作为中国古代最具影响力的爱情传说之一，《西厢记》的故事发端于唐代元稹所著小说，历代有过无数艺术改编，其追求爱情与自我解放的戏剧内核至今仍未褪色。除了风流才子配佳人的美好情节之外，此次上演的音乐剧版本在保持原著文学特点的同时，融入现代元素，着重将张生塑造成一个敢爱敢恨、具有现代性的青年，对崔莺莺的人物阐释中则突出了女性在传统礼教与个人欲望之间的矛盾。

“爱情是人类永恒的主题，西方《罗密欧与朱丽叶》以各种戏剧表现形式流传在世界各地，我们也希望用原创音乐剧创新性的表达，和中国古代戏曲的舞台形象相结合，让观众了解和喜爱中国传统故事。”被问及为何原创音乐剧要做《西厢记》这样的传统题材时，制作人李晓菲表示，“希望引领观众在音乐剧舞台上领略中国传统文化之美，让民族艺术的瑰宝不断焕发魅力、传承下去。”

《西厢》全剧25首曲目在欧美流行音乐曲式中，融合了国粹京剧、昆曲、黄梅戏等戏曲元素，还保留不少王实甫原剧情

音乐剧《空中花园谋杀案》剧照。

音乐剧《西厢》剧照。

(均主办方供图)

以中国审美为核心选戏，为原创音乐剧提供展演窗口和审美风向标

“但凡有机会，我一定会义无反顾地参

加中国原创音乐剧的演出。”《西厢》的主演之一、音乐剧演员刘岩是在综艺节目《声入人心2》之后，几乎“无缝链接”地投入到了该剧的排演中。面对疫情带来的考验，业内对原创剧目有了更多的期待，“作为演员，希望大家能静下心来好好钻研自己的角色，行业也能静下心来打磨作品”。

原创华语音乐剧展演季作为“演艺大世界——2020上海国际音乐剧节”的展演板块，以原创性和本土化为特点，以文化广场的剧场品牌吸引优质资源，进行从上游内容孵化、生产至下游市场培育、观众积累的全产业链循环。过去八年，共有36台原创华语音乐剧在文化广场上演，演出场次累计共达95场，2019年的两部展演作品《梁祝的继承者》和《赛貂蝉》荣登当年上半年音乐剧演出票房前十。

今年展演季除了《西厢》之外，还将有两部剧目登场：改编自首部登上柏林国

际电影节国产儿童电影的音乐剧《寻找声音的耳朵》讲述儿童成长、聚焦自我追寻，由电影原班主创人马历时三年打磨而成，将于10月7日、8日两晚，由音乐剧演员刘令飞携手小演员们呈现。展演季的闭幕剧《空中花园谋杀案》则由史航编剧、孟京辉导演，沿袭了孟京辉戏剧一贯的实验先锋精神，将为观众带来流行摇滚、工业金属等多种音乐元素的碰撞。该剧自2009年首演以来已演出800多场，观看人数达30万，是中国演出场次最多、反响最强烈的音乐剧之一。

以中国人的审美为核心选戏、制作戏、孵化戏，越来越成为文化广场的追求。剧场表示，愿能成为贯通音乐剧全产业链的聚力者，为原创华语音乐剧提供更广阔的发展路径，带来中国音乐剧多样性的表达和高质量的呈现。

■本报记者 童薇菁

今夏，国产悬疑剧开始风生水起，自《隐秘的角落》后，又一部网络悬疑剧《摩天大楼》成功占据话题热度，豆瓣评分8.2。剧中的钟美宝，是一个在开篇就死去的美丽女孩，随着刑侦调查的介入，嫌疑人带着与她有关的真相与谎言，最终拼凑出钟美宝的故事。

《摩天大楼》创新采用了单元人物的叙事结构，每个人的秘密环环相扣。每个人都会讲述自己的故事，也正是在讲述中，每个嫌疑人的形象不断地被打碎、重塑、再打破、再重塑，经历多次反转。剥开他们精心的塑造和伪装，才一点点看见真实的面目。

在第一集就死去的钟美宝，有着美貌的外形。但从她昂贵的遗物和落魄的家世来看，很容易让人觉得“这是一个美丽虚荣却不懂得珍惜自己的女孩”。

对于美宝的死，经验丰富的警官推断是情杀。他的理由是，美丽女孩一般遭遇的就是情感纠葛。然而女警官杨蕊森当场反驳：“你这是偏见。”剧中的沈美琪妒恨美宝，认为她所做的一切，都是为了让周遭的男人被吸引。同样使杨蕊森不平：“女孩子打扮得漂亮一点，让男人动了情就是她的错吗？”

《摩天大楼》以死亡的代价，追述了一个女性成长中面对的种种可能的压力、不公、危险、风暴……这是一个没有“爽感”的女性故事，却足以触动人心。遇人不淑的婚姻、家庭暴力的阴影、父权压迫下的轻视乃至性侵，种种痛苦变成伤疤，在女性身上隐隐作痛。

美宝的情人林大森，不仅婚内出轨，还盗窃了妻子李茉莉的设计图和人生。才华横溢的李茉莉，在自己的父亲眼里，只有回归家庭的价值。李父甚至默许女婿林大森偷走李茉莉的建筑设计作品，他们理所应当认为，男性比女性更容易成功。钟美宝的母亲钟洁，屡次被男性玩弄欺骗，直到遇到了魔鬼颜永原，恶梦再也没有尽头。颜永原家暴妻子、毁了很多人的生……但在剧中，这样的恶魔得到了太多庇佑，并未对女性和孩子的伤害付出真正的法律代价。导演以他的视角叙述的那两集，将罪犯的虚伪展现得一览无遗。

悬疑是戏剧的一座桥梁，生长在陡峭的悬崖边，危险而刺激，让观众在惊心动魄中走向真相的彼岸。通过一个个个人生轨迹的还原，《摩天大楼》展现了女性的苦难与救赎，将她们在家庭、社会、事业上遇见的不平等刻画得很深刻。

但在嫌疑人精心编织的谎言下，不是只有黑暗，还有几个女性互相之间的理解、包容，以及锻造在心底的纯真美好。比如美宝牺牲了自己，守护了亲弟弟的人生，比如李茉莉对“小三”美宝的宽容，比如作家吴明月用一个童话包装起美宝的噩梦，比如保洁工叶美丽帮助钟洁摆脱困厄的义举，女性与女性之间的守候，也可以如此深沉。

自《隐秘的角落》后，又一部悬疑剧成为热门话题——《摩天大楼》：精彩反转外，更为女性发声

自《隐秘的角落》后，又一部悬疑剧成为热门话题——