

一种关注

美学突破与类型创新

重大革命历史题材电视剧《觉醒年代》藏着什么样的破圈密码

孙佳山

一部集中描写新文化运动、五四运动、中国共产党创建全过程的电视剧，因为春节排播停更之后，竟然在网上被广大青少年群体不断催更，而且一经复播就立即登上微博热搜——即便是在《红海行动》《湄公河大案》《人民的名义》等主旋律影视剧已经一再大获成功的情况下，《觉醒年代》的热播依然具有不止是行业性的节点意义。

该剧自2月1日在央视首播以来，就领跑各大卫视黄金时段电视剧收视率榜单。继《大江大河2》《山海情》等现实题材电视剧的收视、口碑双赢之后，作为重大革命历史题材剧目的《觉醒年代》以高超的艺术性、思想性等特质，极大地拉近了主流文化与青年文化的距离，赢得了广大青少年群体的热议和肯定，这其中的因由显然值得深入探究。

庆祝中国共产党成立100周年 优秀电视剧展播

觉醒年代

一次带有集成式意义的美学突破

世纪之交，在我国有线电视逐步实现全国范围的普及、省级电视台综合频道完成全部卫视上星之后，相继出现了1999年新中国成立50周年时的电视剧《红岩》，2001年中国共产党建党80周年时的电视剧《长征》《日出东方》，2011年中国共产党建党90周年时的电视剧《开天辟地》等。

在消化了此前的经典作品、并初步完成主旋律在电视剧领域的奠基之后，革命历史题材电视剧的创作，也开始向前摸索新的类型化模式。2007年的《恰同学少年》因为大胆起用了一批当时的青年演员，并果断吸纳了那一阶段的青春偶像剧的成功类型元素，不仅获得了收视和口碑的双赢，更新了革命历史题材电视剧的范式，也直接影响了《中国1921》《我们的法兰西岁月》等此后一批电视剧创作，并为当下的此类影视剧奠定了良好的行业基础。例如，《觉醒年代》中的于和伟，就在《中国1921》中同样扮演过陈独秀这一角色，剧集中的陈延年、陈乔年、赵世炎、邓中夏、易群先等青年学生的选角，也明显继承了《恰同学少年》的成功经验。

只有以这样的历史背景，才能更为清晰地看清《觉醒年代》的节点意义。正如北京文艺评论家协会主席王一川所说：“像在《觉醒年代》中这样，紧密依托《新青年》杂志的传播轨迹，将多种多样的人物和事件共同组合成一幅完整而又多元、多元而又归一像的作品还是第

一次见到，称得上是一次带有集成式意义的美学突破。”

这种集成式的美学突破，首先体现在剧集的正剧立场。面对线索如此复杂的历史横切面，《觉醒年代》既没有像此前一些同类题材剧集那样在表达相关理念的时候，过于集中在理念本身，表现形式也相对单一，无法有效吸引广大青少年群体，同时也克服了此前一些影视剧为了收视率而对革命历史题材“三国演义”式讲述的痼疾，即便是在电影范畴中可能也只有《大决战》三部曲等少数作品可以与之媲美。

其次，在具体的拍摄和制作上，《觉醒年代》调用了大量在电视剧中并不常见的电影的制作手段，非常熟练地将版画、蒙太奇、超现实、通感等艺术语言有机地纳入了剧集的影像结构中，既将复杂的历史线索予以写意的视觉呈现，在表意方式上也实现了自成一派式的创新，在国内电视剧中罕见的大量的多机位拍摄则最大化地传递出了演员、道具和场景的细节。

再者，剧集在高度尊重史实的基础上，对于历史细节有着几近极致的描摹，无论是室外街景、室内布景、服化道，还是台词、表演、场面调度，包括诸多配角甚至群众演员，都做了非常细致、扎实的工作，鲜活地再现了五四运动前后的北京、北京大学等场景，事实上已经超过了中国电影的中上等水准。

一次实现传播力拓展的类型创新

除了上述特点之外，对于我国影视行业而言，这种集成式意义的美学突破，还有着更为清晰的横向对照，对于主旋律的“破圈”也有着更为深层的定位，即以历史人物、家族和时代的横切面为主题，并且尊重史实、艺术严谨的长篇电视剧，在创作脉络上最早可以追溯到文学史上的多卷集长河小说。罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》、托尔斯泰的《战争与和平》都被认为带有鲜明的长河小说特点。20世纪60年代，日本广播协会即NHK开始每年制作一部类似长河式小说的长篇电视剧，也就是后来广为人知的长篇剧《大河与长河同义，仅为中日两国翻译差异》。

正如同长河小说已经奠定了自身的文学史地位一样，大河剧在世界连续剧舞台也一有着自身清晰的定位，即无限接近长河小说的、几近正视角的长篇、多卷集的连续剧。尽管韩国等国家和地区的电视频道也尝试过拍摄大河剧，但日本电视界通过长年不间断的实践，完善其艺术形态，将其发展成了一种成熟的类型样式，不仅在表现和传播日本战后至经济腾飞并一直延续到当下的日本国家主流意志方面，具有着不可替代的文化功能，并在整个东亚、东南亚地区甚至国际上都颇具辐射效应。

大河剧在起步阶段多为古代题材，上世纪80年代中期开始触及近现代题材。2019年，为了配合东京奥运会，日本广播协会拍摄了力图表现日本从参加到举办现代奥林匹克运动会全历程的大河剧。回到《觉醒年代》，笔者注意到一个有意思的现象，即我国青少年观众在观看相关视频网站播放该剧时所发的弹幕，一再提及该剧与大河剧的相似之处，充分说明此种艺术类型尽管还不被主流文化所十分了解，但在我国90后、00

后群体中具有潜在影响力。考虑到其对于凝聚文化共识、塑造族群意识、增强身份认同等文化软实力的提升，有着显著的作用和影响，来自青年一代观众的反应尤其值得关注。

改革开放以来，尤其是从世纪之交开始，我国电视剧的创作和生产，也出现了“破圈”也有着更为深层的定位，即以历史人物、家族和时代的横切面为主题，并且尊重史实、艺术严谨的长篇电视剧，在创作脉络上最早可以追溯到文学史上的多卷集长河小说。罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》、托尔斯泰的《战争与和平》都被认为带有鲜明的长河小说特点。20世纪60年代，日本广播协会即NHK开始每年制作一部类似长河式小说的长篇电视剧，也就是后来广为人知的长篇剧《大河与长河同义，仅为中日两国翻译差异》。

因此，《觉醒年代》的节点意义，也就显而易见。即我国主旋律影视剧的创作、生产和传播、影响，在连续剧领域又实现了新的突破。我们已不仅可以推出《汉武大帝》《大明王朝1566》这样的古代历史题材，以及《大江大河2》《山海情》这样具有强烈代入感和感染力的当代题材，《觉醒年代》的成功，标志着在重大革命历史题材领域我们还完成了大河剧式的类型创新。这种突破和创新的意义，不只是艺术性、思想性上的全面提升，更有主旋律的传播力和影响力的进一步“破圈”，直接赢得了来自广大青少年群体的热捧和认可，既真正实现了主旋律的题中之义，对于中国影视剧乃至中国文化的新一轮“走出去”，也都极具深远的标杆示范意义。

(作者为中国艺术研究院副研究员)

重大革命历史题材电视剧《觉醒年代》剧照

《狼殿下》《斗罗大陆》等国产影视剧零时差登陆海外的背后——

主流视频网站能否成为国剧出海的新航道

谈洁

前段时间在爱奇艺结束三网联播的电视剧《狼殿下》，几乎“零时差”登陆韩国电视台Ching；另一部由热门网文改编的古装玄幻剧《斗罗大陆》，早在国内尚未正式定档时版权就被韩国电视台确定引进。

近年来，随着国产电视剧制作水准进一步提高，题材多样化、类型多元化、品质优良的作品在海外产生了不俗的影响力和传播度。截至2019年底，共有1600多部中国优秀影视剧节目被译制成英语、法语、俄语、阿拉伯语、蒙古语、缅甸语等36种语言，在全球100多个国家和地区播出，并屡创当地电视台收视纪录。去年的国产爆款剧《三十而已》首播期间相继上线YouTube、Viki等20多个海外播出平台，近日该剧将由韩国、越南翻拍的消息相继传来，欧洲电视台也有意向购买版权。

种种迹象表明，中国电视剧正处于走出去的新阶段，不仅走出去的题材与类型呈现出多样化趋势，现实主义题材数量有了显著提升，更值得关注的是，网剧内容和视频平台发行方式所占比重越来越大。这对于国剧新一轮“出海”而言具有不可低估的意义。

传统的国剧“出海”，通常指内容的发行分销，或者被海外采购，然后做配音的转译，在国外地上线，包括日本、新加坡、马来西亚、文莱、越南等亚洲国家，同时在Viki、Amazon和YouTube

种内容输出方式，以单片为主，过多依赖“中介”平台，难以形成体系，甚至有些被动。例如东南亚不少国家格外青睐中国的古装剧集，但若仅持续输出此类剧集，难免会让海外观众的目光过多停留在以“官斗”“玄幻”等为标志的“旧”印象，更难以与电视剧生产强国的优质内容在国际市场抗衡。如何从注重传播数量到兼得质量，如何担当“向世界讲述中国故事”的重要力量，成为国剧“出海”面临的挑战，而海外发行渠道和传播方式的变化，成为破题的重要途径。

从几年前开始，伴随着互联网行业不断发展，电视剧传播的范围、形式和速度开始摆脱传统，对外传播的途径也发生了变化——从主要依赖各个国家或地区电视台进行落地传播，转变为主动布局海外网络平台，各影视机构纷纷登陆YouTube等海外视频分享网站，利用互联网开放、通畅、及时、便利等特点，跨越以往对外传播的种种限制。

2017年底，优酷自制网剧《白夜追凶》《反黑》海外发行权被Netflix买下，在全球195个国家和地区播出，其中《白夜追凶》是首部通过正规渠道在海外大范围落地的国产网剧。2018年2月，爱奇艺平台上独播的《河神》《无证之罪》也双双登陆Netflix。2019年7月，《长安十二时辰》在海外市场上线，包括日本、新加坡、马来西亚、文莱、越南等亚洲国家，同时在Viki、Amazon和YouTube

以“付费内容”形式在北美地区上线，成为首部在亚马逊上付费观看的中国电视剧。不远的未来，网络视频平台或将成为最重要的海外发行渠道和传播方式，而这一变化也有望为国剧“出海”赋予更强动能。影视内容网络全球化之后，具有传播时效快、范围广、客户端多样、用户触达精准等优势。可以说，流媒体平台间的竞争，将直接影响内容海外传播渠道对外传播的范围、速度和效果，从而带来“国剧”出海的整体性飞跃。目前，以爱奇艺为代表的国内几家头部视频网络平台正积极布局海外市场，从内容策划生产的初期就开始考虑海外市场，有意识进行海外营销计划，并逐步形成影视剧内容集生产、发行、营销一体化网络视频平台海外运营模式。

在这一过程中，优质的内容始终是网络视频平台的核心竞争力。流媒体网络平台有针对性地进行在地化原创内容制作和传播，最早是Netflix摸索出来的。数年间，Netflix和影视公司（内容生产供应商）之间的关系，发生了从合作者转为竞争者的本质变化。美国主流影视公司纷纷发展自己的流媒体平台，而Netflix扩大会员规模只有通过进军海外市场来增加稳定订购，最主要的方式就是增加自制内容原创剧集。Netflix近年来在海外实行本土化战略，制作各地区本土风格的原创剧集，进行全球同步播出，其中较为成功的剧集有：在德国制作的《暗黑》(Dark)，在英国制作的科幻惊悚剧《黑镜》(Black Mirror)、政治题材剧《纸牌屋》(House of Cards)，以及在韩国制作的僵尸题材古装剧集《王国》(Kingdom)等。Netflix选择与当地生产制作方合作，集合该国家(地区)具有国际知名度的一流编、导、演创作团队，在剧集题材和类型的选择上，从该国家(地区)最为成熟、最具优势和代表性的内容出发，以确保出品剧集不仅制作精良还能在相同题材和类型作品中居于世界一流水准。

我国头部视频网站自制有市场竞争力的原创内容，并逐渐形成较为成熟的模式，是近几年取得的成绩。视频平台的出海之路也刚刚起步。我国网剧规划备案数在2020年已大大超过传统电视剧规划备案数(前者为1083部，后者为670部)，同时随着“迷雾剧场”等网剧品牌建立，进一步走向高品质、高流量的网剧，为视频网络平台提供强大的内容支撑。当网络视频平台本身成为剧集内容生产的主导者，在视频平台出海的过程中，针对海外本土市场的内容策划便可以一开始就包含在出海计划中，还能同时开发除剧集外的其他规划内容，有意识地做整体海外营销计划。如正在进行的《青春有你3》《创造营2021》选秀综艺节目，今年显著的特点之一是数名国外成员的加入，主要针对日韩和东南亚市场，打造更国际化的年轻偶像团体。

头部视频网络平台外，在全球范围短视频爆发式增长的状态下，年轻的短视频社交平台，如抖音(TikTok)，也成为国剧剧集内容生产和消费的重要参与者，在抖音上拆分剧集、社交营销和算法推送，已成国剧影响力的一种传播方式。最近抖音首播了明星恋爱爆笑跨屏微短剧《做梦吧！晶晶》，一部专供短视频社交平台剧集产品，不久的将来，微短剧或成新的剧集主流类型之一。未来国剧内容生产制作和出品方如何通过短视频社交平台来进行海外落地传播并综合获利，仍值得继续探索。

借助主流视频网站海外出击实现模式输出，是我国影视文化产业升级发展的必然，通过打造有影响力的自主平台寻求更大的海外市场和整合收益，也是完善产业链的需要。从内容出海到平台出击，将是国剧更好参与全球文化繁荣与竞争的必经之路。

(作者为上海艺术研究中心青年学者)

国产电视剧《斗罗大陆》剧照

国产电视剧《狼殿下》剧照