

一种关注

爆款剧原作藏着怎样的改编密码

——《你是我的荣耀》及顾漫的小说创作

王玉王

观点提要

◆以小说而言,《你是我的荣耀》的水准不如《何以笙箫默》和《微微一笑很倾城》,但从影视化改编的剧本来看,《你是我的荣耀》反而更胜一筹,这或许与国产言情甜宠剧这一品类本身正缓慢走向成熟有所关联。

◆从虐恋到甜宠,从强势的何以琛到温和的于途,从仰望望着何以琛的赵默笙,到能够在各自的领域与于途并肩努力的乔晶晶,我们可以看到女性读者、观众们的爱情梦想正在发生改变,她们正在期待一份更加对等的爱情,期待一个更强大的自我。

▼电竞剧《你微笑时很美》因为对电竞比赛界面、赛事规则、选手选拔晋级规律、男女主角对待比赛的态度、日常训练和管理等诸多方面的“不专业”展示,遭遇了如潮的差评,在豆瓣仅获得3分,近30万观众打出了1星的评价,图为《你微笑时很美》剧照。

▲《你是我的荣耀》讲述当红女演员乔晶晶与航天工程师于途因手游《王者荣耀》结缘的爱情故事,图为《你是我的荣耀》剧照。

顾漫同名小说改编的网剧《你是我的荣耀》于2021年7月起在腾讯视频播出,播出期间实时热度居全网第一。尽管与奥运会撞了档期导致网络讨论较少,但播放量远超同期网剧仍证明了它的人气。

《你是我的荣耀》讲述当红女演员乔晶晶与航天工程师于途因手游《王者荣耀》结缘的爱情故事。流畅的节奏、连贯清晰的人物逻辑、清新可爱的人物关系共同保障了这部作品的可看性。在对《王者荣耀》游戏过程的表现中,游戏画面、玩家操作与动画场景以类似于漫画分镜的方式排布组合、交替呈现,快节奏的画面切换恰到好处地展现了游戏竞技的紧张感,可算是以镜头语言进行游戏表现的一次成功尝试。相比于原著小说,网剧《你是我的荣耀》大量增加了男主角于途从事航天工程相关工作的细节,特别是抢救IX卫星的情节展现了这一工作的专业性、复杂性,也展现了中国航天人安贫乐道、求真务实、不畏艰险的奋斗精神。于途在金钱与梦想间的抉择、于途的同事在因忙于工作而感到对家人的亏欠,凡此种种都在原本甜蜜轻松的爱情故事中增加了几分厚重感,两人间的小甜蜜于是渗透进了时代的宏大浪漫。星辰大海与《王者荣耀》,看似南辕北辙的两件事交织在一起,也让观众意识到,包括《王者荣耀》在内,我们今天享受的现代化生活,离不开许许多多幕后工作者的辛苦攻坚。

当然,《你是我的荣耀》依然是一个轻量级的小故事,并不真正承载多么宏大、深刻或者沉重的时代命题。整个故事世界,像是被理想之网过滤之后的童话天地,纯粹、温柔、美好,每个人都知现实世界并不真的如此简单,但每个人也都会对这样的世界心生向往。这也是顾漫的小说及其改编作品的一贯风格。

创作于2003-2005年间的《何以笙箫默》是顾漫的第一部现代言情小说,此后,她又创作了《微微一笑很倾城》《杉杉来吃》《骄阳似我》等几部现代言情小说。在当时虐文占据主流的时代风潮里,顾漫的作品恰凭借其轻与甜独开一片天地,并清晰地预示了21世纪第二个十年中现代言情文的三个转向:

其一,人物形象与言情模式革新,《何以笙箫默》标志着此后十余年间占据现代言情文主流的“霸道总裁文”模式在大陆网络文学中正式确立。从《何以笙箫默》中的何以琛,到《微微一笑很倾城》中的肖奈,再到《你是我的荣耀》中的于途,一以贯之的高冷学霸人设永远深情,永远撩拨观众的少女心。特别是肖奈和于途,几乎共用了同一个人设,天生的全能学霸,有自己的梦想以及为梦想而努力的决心,看起来高冷、话少,但并不霸道,一点点无伤大雅的小傲娇里混合着无尽的温柔。随着《传闻中的陈芊芊》等作品的热播,以及网络空间中相关的大量讨论,“霸道总裁”的“去霸道化”成为当前甜宠剧的重要趋势,越来越多的女性观众开始反感那些过分强势的、唯我独尊的、以爱之名违背女主人公意愿、干涉女主人公生活的“爹味儿”男主。肖奈与于途,恰恰是这一趋势之中的优质代表;

其二,文体的变更,从强调环环相扣、高潮鲜明、脉络连贯的复杂叙事,转变为结构相对松散平淡,无高潮亦无过场戏,突出“日常感”的片段连缀叙事。《你是我的荣耀》的网剧改编同样贯彻了这一特征,送“皮肤”、买早餐、修投影、打游戏,乔晶晶与于途的恋爱就在这些平常却带着点戏剧性的生活片段中逐渐升温;

其三,“甜”“虐”比例调整,从以“虐”为主,到以“甜”为主。《何以笙箫默》的故事尚且还带着点家庭剧变、相互误会、因爱生恨的虐恋元素,从《微微一笑很倾城》开始,顾漫笔下的故事就完全是靠原创“甜梗”征服读者与观众的。能一路甜到底而不单调,能够新鲜有趣不落“工业糖精”,能够以极具画面感的方式让读者对人物的心动感同身受,这是顾漫的才能,看起来或许不太起眼,做起来并不容易。看一看国

产言情剧中大量为甜而甜的烂俗桥段,便更能体现出顾漫式言情的独特之处。

顾漫小说的魅力,不在于架构宏大或者高潮迭起,而在于每一个自为中心的故事段落之内的精巧、细腻与丰富。这是一种典型的“日常向”“梗文”式写作,以一个颇有趣味的小事件/对话/行为为核心,敷衍成相对完整的故事段落,再将这些故事段落连缀起来,形成整部作品。顾漫绝对堪称“造梗”“写梗”的高手,以《何以笙箫默》为例,小说中的每一个故事段落都是以一个梗(大多是原创“梗”,也有一些借“梗”的情况)为核心扩写而成的,比如赵默笙打算在身前吊着何以琛照片跑八百米的奇思妙想,比如赵默笙被刑法教授抓起来回答问题时那句震惊四座的“把他们全都抓起来”,再比如铺垫了无数次的头发长短问题,最后归结于何以琛让赵默笙留长发是因为这样赵默笙就可以变多一点等等。有一些梗则是反复用的,每次用都有新意,像“数九百九十九步”的梗,初用是“甜”,再用是“虐”,反用在何以琛身上就是执念入骨。《何以》中的很多片段,是可以当初读过一次便记忆至今的,像是“走散之后,要占到最耀眼的地方让你找到我”之类的桥段,在后来的网剧和电视剧中已经被借用了无数次,但当初在《何以》中第一次与它邂逅的感动却仍旧无法忘怀。

明晓溪在《何以笙箫默》初版作的序言中写到:

每一句话、每一个词、每一个过渡,她(指顾漫)都反复地修改斟酌,用心体会不同表达方式的细微差别。比如“他xx地推开窗户”“她xx地低下头”,这些“xx”她会考虑很久很久。

好友作序,大约难免有溢美之词,但明晓溪此处所言,的确是可与读者的阅读感受相呼应的。顾漫的精细,不在于伏线千里、丝丝入扣,而在于在每一个相对独立的故事段落之中,用准确的词句将复杂的小情绪调配到最饱满和谐的程度。《何以》中的定语、状语极多,几乎每句对白都配有相应的语气,每一个动作都被仔细地赋予了情调和幅度。

自2015年《何以笙箫默》改编为电视剧和电影以来,可以说,顾漫每一部作品的影视化改编都获得了不错的成绩,这在网文作者中是比较罕见的。究其原因,或许就在于顾漫的小说特别适合影视改编。体量适中,每一部都只有几十万字的篇幅,与影视剧本体量相当,人物情感的推进主要依靠对话、行动与表情而非内心独白,叙事简练,擅长创设具有独创性的“名场面”。在同时代匪我思存、饶雪漫、明晓溪等一众以“虐”著称的言情作者中,以“甜”闻名的顾漫也确实更吻合2015年以来主流言情读者、观众的审美品位。影视改编的滞后性与顾漫创作的前瞻性恰好完美对接。

客观来讲,以小说而言,《你是我的荣耀》的水准不如《何以笙箫默》和《微微一笑很倾城》,略有自我重复之嫌,成熟有余而新意不足。但从影视化改编的剧本来看,《你是我的荣耀》反而更胜一筹,这或许与国产言情甜宠剧这一品类本身正缓慢走向成熟有所关联。

顾漫式的言情小说历来被称为“小言情”,“甜宠剧”也似乎从来是个难登大雅之堂的剧作品类,这些作品体量小、内容清淡,不承载宏大的故事与深刻的思想,它们只负责一件事:实时为女性观众心中最理想、最美好的爱情关系提供文本与视觉的表达。从虐恋到甜宠,从强势的何以琛到温和的于途,从仰望望着何以琛的赵默笙,到能够在各自的领域与于途并肩努力的乔晶晶,我们可以看到女性读者、观众们的爱情梦想正在发生改变,她们正在期待一份更加对等的爱情,期待一个更强大的自我。“小言情”与“甜宠剧”的正当性,就在于这种做梦的权利——如果不曾畅想过最美好的世界,人们又该如何着手未来?

(作者为文学博士、中国艺术研究院助理研究员)

观点提要

借助影视行业,可以提升电竞的大众知晓度,完善电竞产业链条;借助电竞,影视剧则有现实叙事创新和题材突破。

近几年,打着电竞概念的影视剧频出,《穿越火线》《全职高手》《亲爱的,热爱的》《微微一笑很倾城》和《陪你到世界之巅》等作品接连亮相,相继上线的《你微笑时很美》和《你是我的荣耀》一开播便引起观众热议。这些剧有些口碑良好,成为爆款;有些则差评如潮,被指“不尊重”甚至“侮辱”电竞。

电竞剧的火爆,首先是因为经过十余年的发展,凝聚了数字技术、竞技体育、传媒文化等诸多要素的电竞产业已成为中国数字经济产业的重要组成部分,成为无法忽视的文化产业新业态之一,被写入文化产业发展规划,在政府的引导下有序健康发展。随着电竞产业影响力不断提升,电竞正与科技、文创、影视等产业实现创新融合,不断拓宽发展半径。

与此同时,当下国内影视剧创作正不可避免地陷入叙事瓶颈,题材类型和情节内容同质化现象严重,亟待通过新事物、新话题带动内容创作突围。自带娱乐属性的电子竞技自然成为影视剧拓展叙事类型的新目标。在国产电竞剧内容同质、精品匮乏的当下,电竞与影视剧如何联动融合打造优质、爆款电竞剧,尚需不断摸索和尝试。

应遵循行业剧创作规律,保证内容专业度

电竞是一项正式的职业,因此,电竞剧也属于行业剧的范畴。近年来,国产行业剧产量不低但总体质量不高,《猎场》《谈判官》《完美关系》《安家》《你好,火焰蓝》《不说再见》等作品均遭遇口碑滑铁卢,共同原因之一是剧中对行业相关内容的展示缺乏专业性。电竞剧《你微笑时很美》因为对电竞比赛界面、赛事规则、选手选

拔晋级规律、男女主角对待比赛的态度、日常训练和管理等诸多方面的“不专业”展示,遭遇了如潮的差评,在豆瓣仅获得3分,近30万观众打出了1星的评价。说到底,目前的电竞剧大多重复着偶像剧、甜宠剧的故事内核,仅把电竞作为外在装饰。如果只是为了更换了主角的职业身份,而忽略剧中电竞内容的专业性,不仅不会得到观众的认可,在一定程度上也会拉低电竞剧的整体水准和观众对电竞本身的好感度。

电竞因为其自身的电子游戏属性,从诞生之日起便饱受争议,常与“网瘾”“电子鸦片”这样的词语挂钩。随着成为正式体育竞赛项目,电竞越来越受到国家的认可,其背负的污名才渐渐褪去。尽管与其他行业发展路线不同,但电竞无论是作为体育竞赛项目还是新兴行业,其独有的专业性是不容置疑的。选手的职业发展规律、日常训练方式、比赛模式流程、竞技体育精神与其他竞技体育项目无异。披着电竞外衣的偶像剧无法成为真正的电竞剧,主创应保持对电竞行业最基本的尊重,保证剧中呈现的引导有序健康发展。随着电竞产业影响力不断提升,电竞正与科技、文创、影视等产业实现创新融合,不断拓宽发展半径。

可尝试不同叙事策略,寻找电竞剧的类型适配

回望竞技类、体育题材影视作品,成长母题是最常见也是最主要的叙事类型。电影《夺冠》《破风》《铁拳》《摔跤吧!爸爸》,动漫《灌篮高手》《网球王子》《头文字D》等作品大都遵循着这样的叙事规律:主人公的低起点和高培养潜质、引导者的帮助、经历磨难挫折失败、自我否定与放弃、重燃斗志、逆境翻盘完成英雄命名。而爱情元素在以成长为

母题的故事中,通常只是作为辅料和调味品,以副/暗线存在。但在不少国产影视剧中,竞技类、体育题材的故事几乎都将爱情母题作为叙事主线:男女主角以某种方式相遇,遇到爱情阻力,坚持与放弃,直到终成眷属/抱憾分手。而其中的竞技内容,只是作为两人相遇的方式、爱情受阻的元素和重归于好的动因。近年来的《浪花一朵朵》《旋风少女》《热血狂篮》《甜蜜暴击》等低分剧几乎都是按照这种模式展开叙事。就如新近播出的《你是我的荣耀》,如果抛开《王者荣耀》手游作为剧中角色相识的媒介,该剧其实是一部标准的都市爱情剧。从叙事层面而言,《王者荣耀》手游在剧中的作用可以被任何要素替代,且不会影响故事主线和发展走向。尽管出品方没有强调为电竞题材,自家粉丝也出来辟谣,但在多家网站的资讯中,该剧依然被打上了“电竞剧”的标签,这个附加关键词也确实给该剧带来了一定的关注度。电竞作为竞技体育项目,成长、青春、热血似乎是其应有的标签,在当前的影视行业环境下,成长母题不会也不能成为所有电竞剧的唯一叙事模板,但爱情母题也不应该成为电竞剧的标配“公式”。

一直以来,我国体育题材影视作品产量较低,主题单一,故事雷同。人物通常追求家国一体的个人成长,通过自己不懈的努力和永不言败的体育精神为国家集体争取荣誉。因此,爱国情怀和民族荣耀通常是体育题材影视剧的常见主题,这在一定程度上限制了体育题材影视作品的创新和突破。电竞作为新兴事物仍处于起步阶段,发展路径也尚不十分清晰。而电竞本身、运动员、从业者、粉丝都自带“网络”属性,青年亚文化特征明显,同时其自身拥有的娱乐化、商业化特征,使传统体育题材影视剧的主题模式和叙事策略,已无法适配电竞题材影视作品,这也为电竞题材影视作品的升级提供了更多的可能性。因此,作为电竞衍生品的电竞剧,应主动尝试不同的叙事策略和技巧,在不断的摸索和试错中找到更合适的叙事方式和类型化规律。

须谋求反向破壁,尝试融合圈层口味

目前电竞剧的目标受众,基本可以

分为电竞迷、偶像剧观众和明星粉丝三类。一般认为,电竞迷应该是电竞剧的主要观众,而其他圈层很难融入。但事实恰恰相反,除了电竞迷之外,另外两类观众对于剧的内容到底是不是电竞其实并不十分在意。那么,对于电竞剧来说,服务好这两类观众似乎能够获得更好的市场表现,因此“甜宠偶像剧+流量明星”模式,再装饰上电竞元素点缀,就成为了当下电竞剧通用的解题公式。这看似既有创新又遵循类型化规律的处理方式,恰好是电竞剧经常遭到电竞粉丝圈吐槽的重要原因。

所以,目前摆在主创面前一个有趣又尴尬的问题,是如何向电竞圈反向破“壁”。目前的电竞剧观众以女性为主,很难说有多少真正来自于电竞文化圈层。而观看电竞赛事的观众人数远大于电竞剧观众,且人群画像较为多样化,这部分人群若能转化成电竞剧观众,将是一个非常庞大的受众群体。电竞正在利用与跨界IP的合作,不断推动电竞圈层与文娱、文旅、二次元产业、甚至是饭圈交汇融合。在泛娱乐化背景下,重新认清电竞剧的目标受众,尝试满足不同文化圈层口味的作品,也许能够产出更多受欢迎的作品。

电竞赛事在全球已经成为了价值数十亿级美元的行业,但作为新生事物,无论是产业链的布局还是行业标准的制定仍处在起步、摸索阶段。电竞行业的火爆让很多影视剧从业者产生了幻觉和自信,盲目跟风、扎堆翻拍、模仿抄袭,这不仅会伤害观众,也会伤害尚处于襁褓之中的中国电竞。电竞借助繁荣的影视行业,可以提升大众对电竞的了解和普及,在完善电竞产业链条、增加衍生品收入的同时,也能对电竞进行广泛推广,挖掘潜在用户、粉丝和观众。另一方面,影视剧借助电竞来实现叙事创新和题材突破,能吸引更多观众,促进两大文化产业的快速融合,实现双赢。

电竞剧是电竞产业链上的一环,同时也是影视产业泛娱乐化架构中的重要节点。以电竞剧为融合点,找到适合的方法打通二者之间的壁垒,才能使两个产业顺畅联通、不断创新、网状扩张。

(作者为电影学博士、上海体育学院副教授)