全媒体时代, 新人导演能够靠综艺立身吗? ▶10 版·热点

这些闪光又普通的女性笃定地说: 不要害怕生活

▶11版·文艺百家

《风起洛阳》中引发争议的扇 摇出古代生活的绰约风姿

▶12 版·中华优秀传统文化系列谈

《雄狮少年》:不仅是片刻振奋, 舞狮改变了小镇青年的精神气质

当代的自卑留守少年通过岭南民俗 舞狮重塑自我认知——动画电影《雄狮少 年》让人们看到,传统文化的素材可以不被 架空、不被奇幻化,它们存在于世俗的日 常时空中,并且,它们的存续和当代议题 不断发生着交集。

"华南风土"是最独特也 最有存在感的"角色"

舞狮这种民俗所具有的沸腾的激情 和进取感,狮子这种动物在近代以来被赋 予的隐喻色彩,使得南派舞狮不仅是审美 意义上的民间活动,更拥有群体身份认同 的力量,成为觉醒、反抗和自强的象征。舞 剧《醒·狮》的叙事背景是第一次鸦片战争 爆发时, 传承舞狮技艺的青年们为对抗外 侮而化解家族干戈,成为三元里战场上的 醒狮。电影《黄飞鸿:狮王争霸》虚构的故事 发生在第二次鸦片战争结束后, 剧情始于 武林搞笑,终于民族气节,机关重重的舞狮 的大场面灵动华丽, 而真正的华彩段落是 黄飞鸿手持令牌走向李鸿章时的一番陈 词:"我们不只要练武强身、以抗外敌,最重 要还是广开民智、智武合一,才是国富民强 "既往的这些作品,年代剧背景设置 在近代中国转型期的危机时刻,"舞狮"被 附加的觉醒意识和尊严的重建,是族群层 面的情意结,终究是带着距离的回望。

舞狮是海外游子的乡愁,是非遗的项 目,但事实上,它在南粤地区仍是在地感和 当代感很强的民间活动,它不是被裱起来 的遗产,而是鲜活世俗的一部分。《雄狮少 年》给人的惊喜,在于不仅用动画表达的自 由度放大了舞狮的生动美感,更重要的,它

呈现了与舞狮的技艺和文化相依相傍的岭 南风土民俗。这些年的国漫里出现过古意 盎然的唐风宋韵, 出现过后现代的赛博朋 克,反而这种具有时代感的、本土化的日 常,是不多见的。《雄狮少年》里那些伴随着 怀旧金曲的舞狮段落,或多或少地借力了 香港动作片,主角们无厘头的段落,也是明 目张胆地挪用周星驰平民喜剧的段子。即 便带着这些明显的拼贴色彩,然而,它传递 的南粤乡间的地域特色和生活流的气息,

"华南风土"成了整部动画里最独特 也最有存在感的"角色"。影片开场是春

是让人心动的对日常的发现。

烈火,风吹花狂飏,如成群燃烧的流星飞 局限。剧作本身的人物塑造功亏一篑时, 佛山周边农村真实的环境和真实的生活 细节彰显了凌驾于叙事的力量。拥有南国 生活经验的人们,也许隔着画面就能感受 到那里在大寒时节仍然湿热的空气,把木 棉和紫荆照得格外饱满灿烂的阳光,带着

植物草腥和泥土气的热带雨水,海味铺的 浓郁气味,喧嚣的露天夜排档,以及年节 时铿锵锣鼓声里神气娇憨的狮子舞。一地 的风物与一地的风俗,绵延成芸芸众生、 生生不息的生活卷轴。

> 童话式的短暂逆袭,重 置了传统文化和现实 议题的距离

《雄狮少年》用动画的自由度锦上

添花地放大了舞狮的"燃"和"野",这当 然指向精神层面的腾跃感。剧作找到了 一个很有当代色彩的发力点:舞狮能传 递一时的精神振奋,能不能更长久也更 彻底地改变个体的精神气质和命运呢? 舞狮不再是国魂的隐喻, 指向微小的、 具体的个人身份认知——做病猫还是

遗憾的是,《雄狮少年》完整呈现的剧 作是严重模式化的小镇土狗青年励志文 本,看过电视剧《风犬少年的天空》和电影 《燃野少年的天空》的观众很容易发现,编 剧把同一套叙事元素反复嵌套进重庆、海

南和广东乡下这些不同的时空。影片直观 的人物造型在社交网站上是很受争议的, 比起这种质疑,更可疑的是佛山周边农村 的生态, 画师捕捉到自然的岭南草木有 灵,编剧却进入了一个他其实不了解也 没有能力用想象去再现的小世界。剧作 试图从留守少年、农村家庭因病致贫、个 体因贫受辱这些现象级的议题切入现实 主义的脉搏, 却根本没有利落的能力深 人南方农村贫富差异和宗族伦理纠缠在 二次元的漫画式套路,塑造"富裕的村霸" 和"底层的怂货"这样的刻板印象,男主角 暂逆袭。

除了画面上直观的岭南风光和推动 情绪的舞狮段落,《雄狮少年》的余味是 在画外的。一个有着女性化名字的体弱 少年,一定要摘掉"弱"的标签去换取尊 严,这是不是含蓄的"慕强"? 一个绝活傍 身的传统技艺传承者, 离开舞台又年事 渐高,怎样沦为泯然众人的"咸鱼"?一个 拿过舞狮大赛冠军、做过舞狮文化形象 大使的女孩,被家人认为"女孩做这行不 是不是男性写作者的刻板印象? 要知道 为《狮王争霸》和《醒·狮》制作狮头的"佛 山黎家狮",经 200 年传承六代人,最近 的两代传人都是女性。这些被一笔带过 的细节里,撑开了剧作主线所无法负荷 的"传承与现实"的思辨。

超《少年中国说》的段落,其实,要是搁置 了"小镇青年宁有种乎"的憋屈,也许这 电影真正能打开梁任公文字勾勒的敞亮

宠爱剧场



李智

妻》改编的《双世宠妃》首次以"甜宠剧" 自居,正式确立了"甜宠剧"的电视剧品 小时数据第一,爆款频出的国产甜宠剧 剧的门槛。 正在突破韩日引领的偶像剧潮流。那 么,甜宠剧何以出圈?出圈之后,又如何 现自身高质量持续发展?

以全球共有的爱情模 式雕琢文化兼容底座

电视剧作为文化产品,要想成功出 情故事模式,以此引起海外观众的自我 情感投射,实现共情。

剧对她们有着天然的吸引力。回顾早期 糖"带给观众绵延持久的甜意。 青春偶像剧的高光时刻,以《王子变青

化沟通的巨大可能性,其中电视剧又是 苏"天花板。而类似情节也在东西方爱 合"她"经济进行人设改造,削弱女性角 文化兼容基座。 "甜宠"的概念发轫于网络文学, 色的"柔弱感"与"依赖性",辅之以更贴 2017年由网文《爆笑宠妃:爷我等你休 合的情节,与时俱进地满足现代观众对 于女性的"审美期待"。如《你是我的城 池营垒》中医生与特警的设定,女主作 类。实质上,"甜宠剧"是对传统青春偶 为救死扶伤的人民医生,与特警男友携 像剧细分领域的垂直尝试,其将甜宠属 手闯进一个又一个危险境地,余震频发 性放大,以"高甜"与"宠溺"为核心,讲 的灾区现场、危机四伏的绑架劫持、惊 述俊男美女双向奔赴的甜美爱情故事, 心动魄的生死救援,二人在完成各自职 异,"新鲜感"始终是推动观众追剧的共 欧美观众观剧习惯的美剧节奏与剧情 人物关系清爽简单、情节气氛轻松浪 责与使命的同时,也为彼此筑起一座城 通原动力之一。但甜宠剧惯以"甜蜜瞬 漫,结局设计圆满可喜是主要特点。从 池,将热烈动人的情感融于家国之中。 间"制霸人心的爽感套路易使人产生审 数据来看,《香蜜沉沉烬如霜》《致我们 由是观之,霸总式"玛丽苏"已成过去, 美疲劳,千篇一律的"人造糖"融化了本 《一见倾心》创下优酷剧集海外首播 24 主题的甜宠剧大大降低了海外观众观

类社会的共有模式,以甜宠剧为代表的 超出观众期待视野,新鲜感便在刺激中 基于海外用户观剧习惯与接受偏好实 "精神甜品"用童话般的恋爱故事抽离现 实生活的一地鸡毛,化作满足观众想象、 缓解压力的"便捷窗口"。具言之,甜宠剧 作》将视点聚焦于"仵作"这一自带悬疑 不以曲折虐心的悲欢离合阻击观众的情感的身份,主角搭档组团"闯关",抽丝 外观剧者在追剧中自然地接收这些信 绪痛点,而是定格浪漫的瞬间美学制造 剥茧般破解了一场延续18年的惊天大 息,实现国家形象的柔性传播。 "超越现实"的甜蜜情感体验。当"甜宠" 属性被无限放大, 用来制造戏剧张力的 误会、伤害等复杂情节都被不同程度地 界,"春华秋实""寰帝凤翎"等拥有特殊 弱化甚至删除,爱情在大量浪漫符码组 设定的信物让这段仙界爱情有了触及 成的高甜镜头中变得梦幻而又美好。如 人心的独一无二性。《传闻中的陈芊芊》 中国甜宠剧正是挖掘了中外价值观中 爱森斯坦所言:"吸引力是戏剧的一切进 更是打破次元,编剧女主意外卡进自己 的交融部分,选择全球共有或兼容的爱 攻性的要素",作为从观感和心理同步感 创造的女尊世界,一心为活命开编剧副 染观众的要素, 甜宠剧中的表白、拥抱、 本、逆转荒唐人生的女主与恋爱脑男主 接吻场景是被神圣化的爱情空间, 真挚 不可否认,女性受众是甜宠剧的观 而热烈的甜蜜瞬间填充其中,组成高潮 诙谐生动的故事情节。上述剧集皆在海 看主力军,情感细腻、情节梦幻的甜宠 迭起的华彩时刻,不间断、高密度的"撒

蛙》《流星花园》等为代表的"灰姑娘式" 众,特别是女性观众对于理想爱情的渴 无法预判的剧情发展持续烘托新鲜感, 国内观众诟病,仅乘着未消散的新鲜度 化讲述中国故事的可能路径。因此,甜 士生)

流行文化产品往往天然具备跨文 爱情故事红极一时,至今被奉为"玛丽 望有着非同一般的情感契合度。因此, 自然爆款频出。 当甜宠剧把握住高糖无虐的"快感制造 最贴合大众审美趣味的流行文化产品 情传说与寓言故事中屡见不鲜,早已实 密码",减少旁逸斜出的繁复剧情,让完 之一,也因此成为外界了解一个国家的 现观众层面的普遍认同和广泛接受。甜 美爱情拟像缓解生活与工作重压,使观 重要窗口。在此背景下,近来出现的国 宠剧正是站在"前人"的肩膀上,乘着女 众获得情感慰藉与审美愉悦,便雕琢出 太的风行程度远高于其他地区,是由于 产甜宠剧出海热潮,成为值得研究的文 性经济独立和个人意识崛起的趋势,迎 了中国甜宠风暴席卷全球电视市场的 长久以来整个泛亚洲文化圈都深受中

甜宠内核百变包装,拓 展不同时区的观众群体

不论国内外电视剧市场存在何种差 其次, 当快节奏的生活状态成为人 应"迈向"甜宠+"。当陌生化的感官体验 不断催生,"新甜宠"模式方能成功破局。

> 如在 VIKI 平台热播的《御赐小仵 案,过程猎奇且吸睛。《香蜜沉沉烬如 霜》则是构筑起超出现实之外的神魔世 斗智斗法,由此引出一系列鸡飞狗跳却

同时,"甜宠+"带来的差异化拓展 了更普泛地区电视剧观众的关注。不同 地区的文化壁垒客观存在,甜宠剧在亚 国儒家文化的影响,彼此存在文化亲缘 性,但欧美地区与我国的文化差异性较 大,仅仅依靠爱情模式的共识基础远不 足以让甜宠剧突破文化扞格,成为欧美 文化圈的"爆款"。因此,甜宠剧在差异 化探索中将甜宠与欧美观众喜爱的悬 疑、古装、功夫等元素结合,而这些元素 思路设计,以助力甜宠剧在输出不同地 区时能够因地制宜地进行尝试。

更重要的是,"甜宠+"在客观上提 单纯的小美好》等甜宠剧在海外播放破 势均力敌的爱情更受欢迎,但有情人终 该精彩的故事本身。此情境下,一部分甜 供了另一种讲述中国的可能性。甜宠出 亿、《冰糖炖雪梨》《亲爱的、热爱的》在 成眷属、女主角获得事业与爱情双丰收 宠剧主动打破桎梏,以自身极高的可塑 海剧集中《陪你逐风飞翔》《冰糖炖雪 VIKI 平台获数万观众 9.5 分以上好评, 的模式核心依旧牢固。因此,聚焦爱情 造性在类型维度进行更新迭代,如以"甜 梨》关注冰雪运动,在呈现青年速滑、冰 宠"为内核搭载奇幻、职场、悬疑等各类 球运动员之间的爱情喜剧时观照现实 剧集元素,携类型组合引起的"化学反 中2022年中国冬奥会的体育盛事;《你 是我的荣耀》突出表现中国航空科研人 员研发"搜神号"太阳系边际探测器,与 现实中我国"玉兔号"月球车成功着陆 的航天事业发展里程碑事件相互呼应。

海内外受众评分两极, 可能导致"甜宠风暴" 昙花一现

目下,甜宠剧已然成为国剧"出海 新星", 颇有与日韩偶像剧分庭抗礼的

《一见倾 心》创下优酷 剧集海外首 播 24 小时数 据第一,却被 国内观众评 价为"无脑" "烂俗" 图为《一 见倾心》海报

在海外收到观众的追捧。

海外观众给予9.2的高分好评,但国内 外观众文化可接受度的基础上,立足于 评分只有 2.7;《一见倾心》上线之后,海 外观众"有趣""最佳剧集"的好评与国 根现实土壤,呈现真实的生活样貌;在 内观众"无脑""烂俗"的评价形成鲜明 "甜宠"之上,融入中国文化,努力呼应 趋势。但数量的爆发并不是发展关键,对比。这种"墙内不香墙外香"的现象值 现实与社会以提升价值醇度。 外刮起一股甜蜜风暴,"甜宠+"模式赋 除头部精品剧集外,相当一部分甜宠剧 得警示,内容中空、批量制造的"人工制 予各类型要素充分的表演与填充空间, 还存在"糖分"过高而"营养"不足的隐 糖"长久下去也会让海外观众审美疲 不同国籍、不同文化背景下的观 风格的杂糅互渗足以令观众眼前一亮, 忧,套路重复、内容虚浮等问题也广受 劳,使出圈的"甜宠风暴"昙花一现,窄

宠剧须警惕过度商业化,仅热衷于建构 如《甜蜜暴击》在 VIKI 平台有上万 娱乐化的乌托邦,而应当在充分考量海 "甜宠+"的模式探索,在"甜宠"之外,扎

(作者为上海大学上海电影学院博