上海文艺评论专项基金特约刊登

2020年终盘点
国产电视剧篇

观众更注重角色本身，既不唯流量，也不一味反对流量，这一特点在今年不少剧集中体现出来。比如《穿越火线》的鹿晗、《摩天大楼》的杨颖和《隐秘而伟大》的李易峰，都因为作品本身得到了正向的评价——

看2020年国产电视剧的成长与突进

宋华

《在一起》的海外版权被HBO电视台率先获得，这种文化传播的“贸易顺差”几乎是第一次发生在影视领域。

今年突然而至的疫情，给人们的生活带来了非常大的冲击和改变。在精神文化生活领域也是如此，减少外出使得观众观剧的时间和机会得到增加，确实有不少剧集因此受益，也使得不少好剧有机会“被看见”，甚至是产生了话题性的热点。

整体而言，今年国产电视剧可圈可点的优秀作品数量不在少数，尤其是从观众感受的角度而言，剧集类型化十分突出，也呈现出了各具特色的模式化特征。

在类型上的不断摸索和逐渐成熟，既是市场化的选择和过程，也与观众观看途径和方式的变化，以及整个时代性有着密切的关联。

一方面，网剧的成长速度之快确实令人侧目，在数量、口碑和质量上都已经可以与传统意义上的“电视剧”分庭抗礼，尤其是在古装、悬疑这样一些类型上优势巨大。另一方面，观众更注重角色本身，既不唯流量，也不一味地反对流量，这一特点也在今年的不少剧集中体现出来。比如主演表现电竞题材《穿越火线》的鹿晗、《摩天大楼》中的杨颖和《隐秘而伟大》的李易峰，都因为作品本身得到了正向的评价。

悬疑推理剧大放异彩

悬疑推理应该是今年国产剧中最为亮眼的类型。其中，给观众带来巨大惊喜，又非常具有代表性的当属《沉默的真相》。这部剧改编自紫金陈的小说《长夜难明》，以颇具悬念性的案件开头，带领观众不断深入剧情，不仅仅聚焦推理的过程，而且刻画了很多个性鲜明、饱满生动的人物形象，尤其是主人公不畏强权、伸张正义的勇气和决心让观众动容不已，而且他们不是符号化的英雄人物，是有血有肉甚至有弱点的人。全剧篇幅紧凑，电影感的画面呈现和考究的镜头语言也带给了观众非常好的观看体验。

《沉默的真相》是爱奇艺今年推出的“迷雾剧场”中的一部重要作品，这一剧场主打悬疑推理剧，相继播出了一系列的剧集，有改编自东野圭吾小说《绑架游戏》的《十日游戏》，还有构建了烧脑的时空线索设定的《在劫难逃》等。这里面并不是每一部都具有极高的水准，比如《非常目击》就因为剧情散乱、故弄玄虚受到了不少批评。但是整体上确实是试着在这一类型剧的领域不断深耕，并且形成了一定的规模和范式。每部十二集的篇幅相较于动辄五六十集的主流电视剧来说，更加顺应当下观众短平快的观看习惯。而且在拍摄制作上用心打磨，有着较强的观赏性，即使是在叙事上比较糟糕的《非常目击》，视听语言的呈现也是较为精良的，这对于提升观众好感度也具备重要意义。

腾讯视频的《摩天大楼》也是一部很有特点的悬疑推理剧。与前述剧作差不多的内容体量，十六集的长度短小精练，两集一个单元，以人物为篇章结构方式，罗生门式的线索讲述，层层抽丝剥茧，是比较规矩的本格推理之作，虽然最后的反转显得有些刻意且生硬，但还是让观众能够获得较多参与推理和追寻真相的满足感。而且不止于推理，对于家暴、性侵等具有社会性的议题也有所探讨。导演之一的陈正道此前有过不少受欢迎的影视作品，《催眠大师》《记忆大师》等作品的经验让他对于悬疑类题材的掌握和表现也十分成熟。

这一类型在今年的爆发，有一个突出的特点，就是网络视频平台在数量和质量上的全面赶超。

一方面这和视频平台的大力扶持推动密不可分，像是爱奇艺力推的“迷雾剧场”就已经逐渐形成品牌性的效应。而且视频平台也在持续利用并且不断扩大此前已有作品的影响力，比如具有较强的悬疑推理性的《河神》改编自天下霸唱的作品，此前在爱奇艺播出时颇受欢迎，所以今年也推出了续篇。比如优酷视频推出的《重生》，也是知名的悬疑剧《白夜追凶》的系列衍生作品。

另一方面，网络视频平台确实在这一类型的剧作播出中，有更多尝试的空间和可能性。相比而言，这类题材在传统电视荧屏当中确实占的比重较小，今年江苏卫视和浙江卫视的《三叉戟》也是其中比较优秀的代表，内容扎实不悬浮，但不是以惊心动魄的罪案为主要内容，推理性也较弱，是更多地把视角放在警察之间的兄弟情义上。在人物表演的方面，几个老戏骨的演绎到位传神，但是剧中的配角，尤其是大部分女性角色的刻化比较扁平也让人感到遗憾。

家庭、谍战类型引发话题

在传统电视荧屏当中较为主流的两个重要类型，即家庭剧和谍战剧，今年也有不少发挥得较为出色的剧集。尤其是在社会关注度和话题性的营造上，体现出了较强的影响力。

《三十而已》就堪称今年家庭剧的话题制造机。该剧聚焦并关注了三十岁这一极具代表性的女性群体，从三个女性朋友的生活、情感和职场事件出发，收获了极大的关注度，并且不断引发热搜。剧中试图对中年女性的生活进行具有一定纪实性的描绘，尤其是前半部分对于这一年龄层女性在社会生活中真实境遇的刻画，得到了不少观众的共情。但是到了后半部分，剧中试着塑造的完美女性开始表现出很强的虚浮感，而且实际上也是借由这一社会问题的热度，在强化和挑动女性的焦虑感。

另一部讨论度较高的家庭剧《以家人之名》，则是一部颇为清新治愈的家庭伦理剧，从本质上探讨了“家人”的定义并不只在于血缘，以温情的笔调描摹了一个特殊的家庭构成。虽然后半部分陷入了有些俗套和狗血的三角恋，让观众陷入了猜测女主人公情感归宿的不同阵营当中去，降低了整部剧的立意和格调，但也实实在在地为该剧带来了很多的话题性。总的来说，依然不失为一部有个性有温度的家庭剧，尤其是对于传统家庭观有一定的突破。

谍战剧《隐秘而伟大》表现了一个胸怀正义、单纯的小警察在逐渐认清现实后找到并且坚定了共产主义信念的过程。担纲主演的是流量小生李易峰，这也在开播前让不少观众心生退意，但也在开播初期为剧集带来了较高的讨论度。最终该剧以比较引人入胜的情节设置吸引了观众，人物群像整体演技在线，李易峰的表现尤其让人惊喜，也展现了较高的制作水准。最终不仅没有崩坏，而且还因为“打工人顾耀东”这样有当下感的话题成为网友玩梗的素材，尤其是赢得了不少年轻人的关注。

这些谍战剧和家庭剧之所以能够受到广泛的关注，引发现象级的热点和讨论，不仅和剧集的故事内容和制作质量直接相关，更是在于围绕社会话题、围绕演员确实容易引起更多的关注和思考。

对人民文艺创作观念的具体践行——

《在一起》包含了现实主义创作的真正内核

赵宜

在今年的国产电视剧中，时代报告剧《在一起》是非常特别的一部。在各个文艺领域都树立了强化现实主义创作目标，尤其体现在以影视剧为代表的大众文化生产中，并形成了全新的创作环境与文艺现实的背景下，该剧在题材呈现、美学表现和制作实现三个层面上，对现实主义创作的外延与内核进行了精准的表达，为我们认识现实主义创作理念提供了一种稳定的阐释模型。

真实性与当下性：用现实题材生成创作的空间

作为对新冠肺炎疫情的直接回应，《在一起》的第一个特点是真实性。剧作以“抗疫”中心武汉为展台，通过十个真实的人物和故事为基础，还原了疫情下的各行各业和人生百态。更重要的是，不仅在人物和事件上都有原型，真实性作为一种内在需求，也推动着电视剧在荧屏表现上还原疫情下的真实时空。在第一个故事《生命的拐点》中，这一内在需求转化为对医护工作者的细致观察与对江汉医院内部结构的忠实再现，由此形成了基于行业写作的医疗剧范式。医院的日常生态遭遇到了突如其来的严重疫情，是这一单元的主要戏剧冲突，成为题材真实“倒逼”艺术创作真实的内在动力。

现实题材的第二个特点，体现为题材的当下性。在《方舱》单元中，观众得以通过荧屏表现，看到诸如方舱医院“建党支部”“跳广场舞”等新闻素材的背面，进而更深刻地理解方舱医院的建设目的、运行机制和日常管理，看到其中鲜活的工作和生活场景，由此形成文艺作品与现实生活的丰富对话空间；也正是这样一种基于现实的迅速反应，及时而有力地回应了境外势力针对中国方舱医院挑起的负面舆论，拓展了文艺作品的社会功能与价值。

可以说，题材真实与艺术真实的高度融合，以及社会价值与艺术价值的共同实现，对文艺的创作方法和创作手法都提出了新的要求，更由此确立了现实主义创作概念的边界。

单元剧结构：用现实主义探索美学的空间

基于集体创作的独立单元剧结构，是《在一起》的主要形式特点，不仅符合该剧聚焦平凡人物和全景呈现武汉“抗疫”的现实主义叙事视角，也为电视剧打开了多元的美学探索可能。

电视剧的第二个故事《摆渡人》，就依靠单元剧的结构优势，通过另起一个独立的故事，完成了叙事视角从医院封闭空间/医护人员向城市开放空间/外卖骑手的转换。在《摆渡人》的开场，观众经由骑手在城市间穿梭的移动视角，逐渐感受到武汉疫情暴发之前的危险气息，与第一个故事中传染病专家的职业反应不同，外卖小哥日渐加深的恐惧更令普通观众感同身受；也正是通过他的视角，我们能够看到离开医院后情绪崩溃的青年医生，看到更完整和更真实的医务工作者形象。于是，不同主角的职业和身份带来对这场疫情多元的观察视角；而不同的故事又带来对医护人员、决策者、志愿者、工人和病患等形象的全景式呈现。

而不同制作团队基于同一题材的独立创作，又为这部剧打开了对类型和风格的探索可能。《摆渡人》开场，骑手辜勇逐渐发现疫情到来的过程充满悬疑片般的紧张感；《救护者》单元则用极具表现力的色彩和电影般的构图，营造了压抑的死亡氛围。

单元剧结构，源自于对生活进行全景重现的现实主义需求；而创作者的创造力也在相对独立的结构中获得解放，不同单元对电视话语的多元探索，体现出一种集体创作下的集体智慧。由此，《在一起》实现了一种以现实主义为核心、多种表现形式并存的影视美学探索空间。

社会主义文艺的独有优势：用人民文艺重构生产的空间

《在一起》被称为“时代报告剧”，这一今年新诞生的概念，指的是“以较快速度创作，以真实故事为原型，以纪实风格为特色的电视剧作品”。其中，真实故事为原型指向其现实题材的层面，纪实风格的特色来自于现实主义创作的探索，但这部电视剧能够“以较快速度创作”，对重大突发事件的快速回应、在短时间内集结起的集体创作团队，则需要一种强大的执行力才能够实现。

正是在这个意义上，《在一起》的特殊性才能被完全解读出来。在其背后，是一种广泛动员创作力量参与、积极调动社会力量配合的“战时”生产状态。如同“火神山”的奇迹一般，《在一起》中用时最长的单元也只有14天就完成了摄制，这充分体现了一种社会主义文艺生产的独有优势：是“集中力量办大事”在文艺创作领域的成功体现，也是以好莱坞为代表的先进影视工业体系也难以复制的“中国速度”。今天，好莱坞依旧按部就班地制作和上映那些在疫情中受到影响的电影，却至今未能产出一部严肃回应疫情的作品，而《在一起》的海外版权却已被HBO电视台率先获得。这种文化传播的“贸易顺差”几乎是第一次发生在影视领域，我们也因此能够获得启示：一种遵循全球价值分工、面向全球产业竞合的影视工业体系，并不是影视生产的唯一答案。

经历了2020年“国庆档”的中国电影市场，已经开始习惯一种兼具影视工业特点与中国特色“献礼片”生产模式的结合，这在《金刚川》的实践中获得了进一步的验证。而《在一起》的制作实现过程中，从各个相关部门到制播单位再到创作团队的紧密协作与迅速落实，更体现出这一生产模式在特定语境下的独特优越性。更重要的是，我们能够经由这种众志成城的影视生产景观，在《在一起》中看到现实主义创作的真正内核：一种对人民文艺创作观念的具体践行。

（作者为上海师范大学影视传媒学院副教授）

国产剧的成长与突进既是市场化的选择和过程，也与观众观看途径和方式的变化，以及整个时代性有着密切的关联

自我复制导致爱情剧与仙侠剧疲软

已经流行了很长一段时间的霸道总裁式爱情剧，今年仍然以各种各样旧瓶装新酒的模式不断复现。在人物设定上女主基本是傻白甜式的纯情“灰姑娘”，而男主则几乎无一例外是外冷内热式“霸道总裁”，他们虽然职业不同，但仍然是各个领域的精英，比如《不说谎恋人》中的霸道总裁，《好想和你在一起》中的冰山教授，《我，喜欢你》中的天才厨师男主，《幸福，触手可及》中的电商大佬，《完美关系》中的知名独立公关人。这甚至在今年的两部翻拍剧当中也体现出来，《忘记你，记得爱情》和《你是我的命中注定》分别翻拍自2005年和2008年的两部偶像剧，十几年过去了，当年两部偶像剧的人设和情节上也依然原样保留了下来，毫无新意可言，甚至还让观众更怀念前作。

爱情剧作为重要的类型剧，之所以有相当多的作品在此前所谓获得成功的作品套路中进行复刻，是因为这种模式化的生产手法，加上不少剧以启用新人这种成本相对低廉的方式，进行流水线式的生产，试错的成本较低，因此不少同类剧在自我复制当中原地徘徊。在此背景下，只是在人物设定和表现上稍有新意的《下一站是幸福》和《传闻中的陈芊芊》，就都收获了不错的口碑和收视。前者由于占据了春节档期的播出锦上添花，后者由于女主角更具有当代感的人物设定，在年轻观众中获得了一些支持。这也充分说明观众对爱情剧的创新和变革有着较大的期望。

曾经凭借IP的影响力，占据寒暑假的有利档期连续制造话题之作的仙侠剧今年也没有产生太大的水花。《三生三世枕上书》是前几年大热剧集《三生三世十里桃花》的续作，投资和宣传力度较大，在服化道等设计上也颇费心思，也依然是以仙侠为背景以恋爱为主线的方式，但是相似的人设和略显老套的情节冲突无法带给观众更多的新鲜感，以及存在注水等问题导致节奏拖沓，使得该剧在关注度和话题性上远逊于前作。IP+明星的模式再一次被证明不是万能的。

将恋爱线的复杂性上升到十生十世的仙侠剧《琉璃》也曾引起一些关注，但是较之于此前火爆荧屏的同类作品，也还是有较大的差距。在同样的范式里小修小补，不思进取，将越来越难取悦不断进步的观众的审美。

（作者为首都师范大学科德学院副教授）