

张译:演员的痕迹减轻了,不同角色的不同味道就出来了

►10版·影视

叙事的盲区还是悬疑的空间

——评电视剧《庭外》

►11版·文艺百家

从此,“莫里哀的语言”成为了法语的代名词

►12版·经典重读

网络文学优质IP影视化如何在深度与广度上作出平衡

——评电视剧《天才基本法》

薛静

▲小说《天才基本法》这部作品看起来是在讨论知识,其实则是在讨论人与知识之间的关系。图为小说改编的同名电视剧

改编自同名网文的电视剧《天才基本法》,在热议之中迎来收官。这个数学天才穿越平行时空的奇妙故事,在小说连载之初,就备受关注。作者长洱一贯以知识密集、节奏紧凑著称,这部作品更是将艰深晦涩的数学以深入浅出的笔法娓娓道来。作品完结之时,许多读者都感叹此书令人“不想谈恋爱,只想学数学”!

而由沈严导演,雷佳音、张子枫、张新成主演组成的剧版班底,不可谓不强。许多没有看过原著小说的观众,也被顺利带入剧中世界。在这两周中梳理时间线、分析身份牌、品味感情糖,当然也不免对倪妮、王骁、是安等“沈氏熟人配角团”莞尔一笑。与同档期电视剧相比,这的确是一部平均线之上的作品。

不过,伴随热播,最大的讨论并不在剧作本身,而在于剧情和原著的差异越来越大。剧粉认为角色立体、逻辑清晰即可,书粉则痛惜诸多高光时刻、深度探讨被删改。在将这部76万字知识型网文大众化的过程中,《天才基本法》究竟做出了哪些改变、哪些取舍?网络文学优质IP的影视化,又如何在深度与广度上作出平衡?

硬核原著:仰望星空的理想主义

22岁的大学女生林朝夕,得知相依为命的父亲老林罹患阿尔茨海默症,暗恋多年的男神裴之即将出国深造。她既没能实现父亲对她在数学上继续钻研的期许,也无法解开裴之留在黑板上的题目,回顾过往,充满遗憾。《天才基本法》的故事以此开篇,让主人公来到十年前的平行世界,在奥数夏令营的考场上,为自己的未来再努力一回。

原著故事沿着两条线索展开,一条明线,是林朝夕探寻父亲当年放弃数学、独自抚养自己长大的真相,希望找到一个不扰动时空的微小瞬间,利用数据算

法和蝴蝶效应改变为老林带来脑伤的车祸。另一暗线,则是在三次时空往返中,结交伙伴、重申规则,见证裴之不同选择下的命运轨迹,试图真正进入这位令她爱慕的天才的精神世界。

故事虽然名为“天才”,但讲述的却是天才、地才与庸才三个群体。天才如裴之和老林,他们需要面对的是如何与自己的天赋共处,驾驭这些才智,而不是被才智所驾驭、走向精神疾病或被人陷害的厄运。地才如林朝夕,两个世界、三次穿越,无数的数学竞赛,让她发现了自己与天才之辈的智力差距客观存在。她亦曾困顿、迷茫,甚至想过放弃,但如老林所说,和人类与无限未知世界的距离相比,这又算得了什么?真理面前,我们都是蹒跚学步的孩童。徒步千里,地才亦有与天才并肩。庸才如包小萌,百般努力也难得其法,因而对知识的价值产生困惑,但最终认识到,哪怕是最不聪明的学渣废柴,知识也能为她的人生

带来新的可能与意义。

这部作品看起来是在讨论知识,其实则是在讨论人与知识之间的关系。复杂的定理和公式,被作者以巧妙的笔触,编织进生动的情境之中,还原了它们在演算中破土而出的瞬间,揭示了它们在科学大厦中隐秘而伟大的作用。老林的循循善诱,为林朝夕点明了数学的意义、指引努力的方向;裴之的并肩而行,也促使她反思奥数竞赛的利弊、精英教育的得失。

因而,令无数书粉反复回味的,不仅是奥数团队战胜行云高手、最终摘得桂冠的热血瞬间,不仅是老林穷尽毕生心血的数学证明,最终被推翻的痛心扼腕,更是林朝夕和包小萌两个并非天才的少女,在闷热的夏夜里,挤在破旧的出租屋中,认真学习数学、向各自的目標进发,最终包小萌的补习班模拟卷拿到100分的时刻。《天才基本法》的故事之所以激励了万千读者,正是这种身处尘世、仍仰望星空的理想主义。

温情改编:以情动人的现实主义

画面不比文字,可以展开淋漓尽致的心理描写。因而在《天才基本法》的影视改编中,林朝夕的时空之旅不再是孤身一人,穿越两个世界的内心变化,在她与同伴的交流之中而被呈现在观众面前。但另一方面,如此出生入死的两人,就必然会产生许多更为复杂的化学反应。于是,第一次共同穿越的纪江,在回归后向林朝夕表露爱意,第二次共同穿越的裴之,也被林朝夕描绘的共同生活所打动。以致让原著本来朦胧的感情线,变成了一出三角恋大戏,多少有点流俗。

搁置这点,剧版最大的变动,其实是提出了一个新的追问:当“草莓世界”的

林朝夕穿越到“芝士世界”,“芝士世界”的林朝夕又去哪儿了?由是,揭开了对自我主体性、对亲情与爱情的探讨。故事从原著“人与知识的关系”变为剧版“人与人的关系”,整体曲调产生了巨大的改变。

我是谁、我从哪里来、我要到哪里去——“哲学三问”化为具体情境,就是穿越而来的林朝夕和裴之,要不要留在这个亲人健康和睦、自己又预知未来的芝士新世界。裴之不想走,因为他遵循的原则是“择优”,希望留在这个父亲没有去世、母亲开朗亲切的世界,享受家庭的温暖。林朝夕要走,因为她遵循的原则是“补缺”,她不能囚禁原属于新世界的“林朝夕意识”,也要回到旧时空照顾更需要她的病中父亲。

因而,驱动时空穿梭的不再是寻找数理模型中扭转乾坤的微小瞬间,而是对亲情的无限眷恋,对爱情的向往追慕。林朝夕最终回到了原有时空,经历的一切宛如大梦一场,反哺现实的是她重新获得了踏上数学漫道的勇气。这部电视剧,宛如为现实中的观众营造的一场安慰与疗愈之梦:对于普通人来说,生活总是充满各种各样的遗憾,请相信会有一个平行世界中的我们,做出了另一个选择,过着幸福的生活,也请这个世界中的我们,与现实和解、与自己和解。

如果说原著是“让裴神献祭”,谱写渺小人类追求无穷真理的壮丽,电视剧则如导演沈严所述,是“让裴神还俗”,挖掘天才身上的凡俗一面,让抽象的知识与真理,最终服务于具体可感的亲情与爱情。裴之身上的痛苦、抉择与向往,也成为每位观众触手可及的血肉,在温情脉脉的基调下,呈现出现实主义的色彩。

精英的故事如何大众?

网络文学历经二十余年的发展,已经形成了“创造套路”与“突破套路”并行

的迭代模式。越来越多的优质网文IP,尝试达到“人无专业门槛,出坑得思想深度”的水平。这部《天才基本法》之所以备受关注,也是因为它将常人望之生畏的数学,以通俗易懂的方式展现了出来。人们期待这一IP的影视化,也能如同《棋魂》IP一样,每次改编都能带来相应专业领域的大众普及。

《天才基本法》从书到剧,许多变动可以理解。比如双人结伴穿越,比如林爱民与纪江等配角合一,甚至曾教授的开课讲话,特殊视效更将数学的动人心魄呈现出来。

但与此同时,剧版改编舍弃了数学、知识与真理,转而用情感作为根本动因,则值得商榷。数学固然令人望而生畏,但一来可以借助原著,呈现数学原理是如何被需要、被总结出来的,二来可以用数学史的发展、数学家的传奇,替代定理公式,完成对学科崇高性的塑造。这些在《美丽心灵》《知无涯者》《模仿游戏》等经典影视作品中均有先例。淡化原著中最富魅力的数学元素,不得不说是制作团队畏难不前了。

这也就是《天才基本法》是“热播”但不是“爆款”的原因。纵观近年来的爆款电视剧,它们不只是讲了个完整的故事,而且是延伸出了对于当下社会问题的讨论和思考。从教育的角度,故事中张叔平的挫折教育、奥赛的激烈竞争、数学的精英门槛,与当下中产阶层的“鸡娃”焦虑相互呼应。这个故事其实蕴含着关于教育的平民化与精英化、基础科学与应用科学、成功的评价标准、奋斗靠“肝”还是靠“氪”等一系列社会焦点问题的思考。但遗憾的是,它们在改编中被轻轻带过,让位给了组CP与三角恋。

或许,面对当代的电视观众,深入的洞察比简单的抚慰更值得实践,希望优质IP能在未来的改编中留存更多属于自己的光彩。

(作者为文学博士、清华大学人文学院讲师)

《沉香如屑》《星汉灿烂》“霸榜”,也令业界对古偶剧质量的争议凸显——

古偶剧真的沦为定向“娱乐快消品”了吗?

黄启哲

当下,古偶剧市场热度反馈如何,正在成为“玄学”。就拿正在热播的《沉香如屑》和《星汉灿烂·月升沧海》来说,一方面各大社交平台文娱热搜榜单,每天都有与剧情、主演相关话题的一席之地;在猫眼专业版网播热度榜上,这两部剧超越一众现实题材作品,长期稳居榜单前两位。可另一边,是大众对于其真实热度、口碑的质疑:热度是营销数据装点门面,口碑话题则主要靠主演和原著的粉丝“爆炒”。有网友甚至犀利发问:除了粉丝外,真的有人在看古偶剧吗?关于这一点,似乎也有数据支撑。

在评分网站,今年已播古偶品类仅《梦华录》一部有70万人次参与打分,真正“出圈”。而《且试天下》《与君初相识》等被视为“爆款”的作品,评价人数均未超过20万人次。至于其评分,则远不及同期播出、评价人数同量级的《警察荣誉》《幸福到万家》等现实题材作品;更不必说与古偶剧全盛时期《陈情令》《香蜜沉沉烬如霜》等动辄数十万甚至百万级的评价人数相比较。

面对圈内外市场反馈的“冰火两重天”,有人直批平台制作方不顾大众反馈,一味炮制“工业流水线批量生产”,倚仗赞助商和粉丝圈层埋单,形成古偶剧“质”与“量”不对等的怪现象。翻看今年某平台的播出片单,除了已播的《镜·双城》《嫣语赋》《梦华录》《且试天下》《星汉灿烂》等,接下来还将有《玉骨遥》《长相思》等或在待播片单、或已进入拍摄制作的“S+”级大制作古偶。古偶剧,真的就此沦为面向特定圈

层的定向“娱乐快消品”了吗?

圈层内外背道而驰的舆论反馈,是对古偶剧预期的巨大差异

客观来说,与此前古偶剧相比,当下“霸榜”的《沉香如屑》和《星汉灿烂》制作水准尚可,不至于被粗暴划归为“烂剧”行列。

武将版“基督山伯爵”+腹黑版“灰姑娘”,这是剧粉给《星汉灿烂》主演人设给出的标签,也透露出该剧主创想要打破古偶既有模板的努力。而为了摆脱童星时代出演《琅琊榜》“小飞流”的可爱标签,主演吴磊也确实为刻画《星汉灿烂》中的将军凌不疑下了诸多功夫。吴磊对这个背负家族血海深仇的角色有这样的见解:“像硬币一样,要么正要么反,中间的缝很窄”。而他尝试突破的重点,正是用细腻的表演去填补这个“很窄的缝隙”,从而弥合主角“亦正亦邪”带来的割裂感。凌不疑“弑父”的一场戏,吴磊尝试在15秒里展现“大仇得报的快感与失落的空虚感”交织的复杂。

而对于《沉香如屑》,有影视博主用了“三大对称11处细节”,来赞赏主创对情感表达的细腻含蓄。比如对于剧中男女主角隔着屏风亲吻的情节,甚至引用了王夫之的《姜斋诗话》,赞其是对古诗词“以乐景衬哀情”美学的延续,将屏风看作是二人爱情受到天条束缚的象征。

▲古偶剧中清一色的“女小仙”配“男上神”模板,仍是偶像剧“霸道总裁爱上我”的变体。图为《沉香如屑》剧照

可另一边,这些粉丝、博主眼中的用心与突破,依旧是圈层外饱受诟病的“槽点”——吴磊对于角色冷酷的表现过于外化而生硬,“屏风吻”也被视为古偶“撒工业糖精”的变体。

舆论反馈的割裂可见一斑。而这种背道而驰的反馈,折射的是圈层内外对于古偶剧预期的巨大差异。对于原著粉丝来说,是自己青葱记忆里那些熬夜追看网文的一种具象化的“昨日重现”,原著哪怕有剧情漏洞、人物对白痴情有而深度不足,都不在话下。对于演员粉丝来说,关注的则是偶像番位是否靠前,妆造是否精致,“撒糖”的画面是否唯美。即便明知作品有明显瑕疵,考虑作品市场与口碑会影响偶像未

来的演艺生涯,粉丝也要硬着头皮做数据、给好评。而在圈层之外,大众则会将对古偶剧置于所有影视品类的大坐标系中综合评定。少了偶像与原著的滤镜,演员颜值、服化造型等外在形式固然是加分项,但少了人物、剧情和思想深度的基础支撑,便成为形式大于内容的“娱乐快消品”,看一部尝鲜尚可,看多了自然有“工业流水线批量生产”的审美疲劳。

圈层是“护城河”,但创作应避免画地为牢

其实,这两年,平台制作方也并非

不顾市场反馈,一心将古偶剧的水准不断拉低。比如前两年饱受诟病的古偶“角色妆造难看”“剧情节奏推进慢”等问题,已经在今年播出的古偶剧中都得到一定的修正;《梦华录》剧情发展虽饱受争议,但其考究的服饰背景得到一致好评;而《沉香如屑》首播日,优酷一口气放出十集内容,剧情节奏相应提速,让追剧观众直呼过瘾。

但显然,古偶升级改良的速度,并未追上观众审美需求提升的脚步。尤其是,这些改善,从未真正触及那些影响作品内涵品质的“顽疾”。比如,从早年的《花千骨》《三生三世十里桃花》,到《香蜜沉沉烬如霜》《沉香如屑》,清一色的“女小仙”配“男上神”模板。某种程度上,仍是偶像剧“霸道总裁爱上我”的变体,鲜少看到女主角从人格到思想上真正的独立与成长。而对于“撒糖”“虐恋”这些圈层受众十分看重的关键卖点,主创难以割舍,却又不肯花心思做厚文本。于是只能在浴桶吻、屏风吻这些形式上翻新花样。圈层内的粉丝高呼“磕到CP了”,可圈层外的大众却因这毫无铺垫的情感推进感慨“太尴尬”。

此外,古偶绝大多数为架空背景,原著网文动辄百万字的篇幅还允许作者进行世界观的架构与交代,然而电视剧的体量和爱情主题,限制了这部分内容的表达空间。缺少历史和现实依傍的情感,偏又动辄是“三生三世”“天下苍生”的极致表达,看过原著、常年浸淫仙侠语境的粉丝,或许能“自行脑补”凑足剧情,可圈层外的观众却注定很难信服入戏,

更别提为男女主角的绝世爱情动容。

可以说,圈层是古偶的“护城河”——对于生产者来说,无论剧集质量如何,总有粉丝为市场托底。可也因为平台制作方自以为“讨好”圈层的诸多创作套路,不断加深着普通大众对于古偶剧的偏见,画地为牢,限制了古偶剧的发展。

而从商业角度看,古偶剧也已到了必须破局之时。随着古偶入局者以及作品的增多,既有圈层令古偶“红利”逐渐被摊薄、稀释。作为《沉香如屑》的出品方,欢瑞世纪是名副其实的“古偶大厂”。2006年成立以来,先后推出了《宫锁心玉》《古剑奇谭》《大唐荣耀》《琉璃》等一批古偶剧,使得杨幂、李易峰、唐嫣、杨洋、杨紫、任嘉伦、成毅一批青年演员借此走红。然而据其年报显示,公司2021年亏损3.34亿元,原本作为支柱性业务之一的影视制作,也出现收入严重下滑趋势。有人认为,这与其死守古偶市场有直接关系。他们所秉持的“大IP+大制作+偶像演员”的古偶制作模式,靠加杠杆带来巨大的流量收益,也就注定了当下所面临的巨大市场风险。可面对此前高价囤积的大量IP,制作方和平台是否继续古偶之路,显然是“骑虎难下”。

对此,正视古偶剧的文艺作品属性,避免其沦为娱乐狂欢下的“怪胎”,绝不仅仅是大众的呼声,更是制作方平台拓展市场增量的必由之路——令这个如今已占据着影视圈最大投资规模、最顶级资源的影视创作品类,真正打动最大多数的观众。