

影视改编如何向优质文学借力

文学,向来是培植精品影视剧的沃土。曾经,《围城》《红高粱》《活着》乃至“四大名著”等文学作品被搬上荧屏,成为文学改编影视剧的典范;近年来,改编自小说的《平凡的世界》《白鹿原》同样打造了一幕幕影视经典;此外,网络文学也催生出《大江大河》《琅琊榜》《都挺好》《庆余年》等影视佳作,为荧屏增添了不少看点……这从一定程度上证明了优质文学影视化改编在创造艺术精品甚至艺术经典上的可能性,也呈现出市场和观众对于此类作品的欢迎和青睐。

近期,《人世间》《风起陇西》等作品取得的高口碑,更折射出优质文学作品影视化改编的新方向和新路径。一方面,此类作品在视听呈现、情节叙事和价值表达上更为精进,全方面提升了影视创作的水准,凸显出国剧精品化的创作趋势。另一方面,其在影视化过程中改编力度更深,尤其注重彰显作品的时代气质,能够更好地满足当下观众的观剧品味和诉求。

从文学精品中寻找创作资源

纵观近年来的影视行业,背靠历史、面向现实成为一大主题,而优秀的文学作品则为影视创作者提供了勾连历史和现实的文本资源。年初播出的由梁晓声长篇小说改编的电视剧《人世间》,收获了无数观众的追捧,接连登上各大社交媒体榜单前列,话题度不断攀升,成为当之无愧的开年爆款剧。有人将《人世间》称之为“一部当代中国百姓的生活史诗”——洋洋洒洒58集电视剧,深刻地勾勒出中国近五十年来国家发展的宏伟巨变和百姓生活的磅礴变迁。

除现实题材小说之外,不少历史题材小说同样进入影视创作的领域,如《长安十二时辰》《叛逆者》《风起陇西》等剧,其以波澜壮阔的历史图景、传奇色彩浓郁的历史故事和精致独到的艺术审美俘获观众的心。而这些作品不只基于五千年璀璨的中华文明,也来自创作者立足当下回望历史的理性思辨。

由央视、新丽电视、爱奇艺等联合出品,改编自作家马伯庸同名小说的古装谍战剧《风起陇西》近期引发了收视热潮,该剧以三国时期为背景,围绕“失街亭”讲述了“三国间谍”陈恭与荀诩的跌宕命运。此外,马伯庸还有《长安十二时辰》《风起洛阳》等多部小说此前成功完成影视化改编,获得了不俗的市场反响。他将此类作品定义为“历史可能性小说”,即在基本的历史写实的基础上,通过现代创作合理虚构,填补历史的缝隙。

马伯庸的作品多关注历史洪流之中的小人物,他表示,“人民群众才是历史的主角,是时代的原动力。历史小说创作必须要牢牢把握住这个核心逻辑,才能在艺术上更进一步”。《风起陇西》的影视化改编不仅遵循了“历史可能性”的创作脉络,也进一步突显了“小人物”之于历史的推动作用,在三国故事框架中发挥合理的艺术想象,更用剧中人的挫折成长、忠诚道

义、家国情怀,诠释出“仁、义、礼、智、信”等美好的精神品质。

在著作基础上突出影视表达

文学为剧集创作提供了参考的蓝本,但这并不意味着基于此的影视化改编是亦步亦趋的过程,剧中的人物性格、服化道设计和故事情节设定都需要根据影视表达的规则进行重新考量和设计。中山大学传播与设计学院副研究员刘黎明表示,“以文学作品为创作基底的作品,天然带有独特的创作风格,浓厚的文学底蕴在品位格调和美学风格对剧集形成支撑力,不仅能在视觉呈现上更好地回应观众的审美期待,也能够释放出更强大的文化吸引力”。

在《人世间》中,作家梁晓声摒弃了平民人物传奇化的手法,让文学作品中的“老百姓”形象极具写实性,主人公们没有光环,踏踏实实地拼搏,平平淡淡地生活。仅仅为了让《人世间》的置景更加真实、贴近生活,剧组在拍摄准备阶段征集了很多老海报、旧挂历、老衣服等旧物件,搭建了一千多平方米的道具库,精心雕琢细节,只为让观众一看到剧就回到那个年代。

而在古装剧的塑造之中,历史质感和艺术审美则是重要的发力点。《长安十二时辰》《风起洛阳》对瑰丽奇绝的盛唐景象的呈现,《清平乐》《鹤唳华亭》对素雅庄重的宋朝美学的还原,《山河月明》对明朝历史的鲜活演绎,乃至众多以清朝历史背景为依托的剧集,无不是在精彩的剧情之外探索历史的诗意空间和美学想象。从这些剧集的市场表现和观众口碑来看,兼具历史质感与美学特色的剧集更受欢迎。

《风起陇西》在场景、造型、动作中充分融入中国传统文化意蕴,将古朴简约的美学气质渗透到方方面面,该剧美术指导韩忠表示,“在战争频繁的时代,人民流离且风物简单,所以我们寻找一种典型的中国审美观——‘疏可走马,密不透风’,并用它来贯穿全剧,希

望给观众一些自己的空间,去拼凑自己心中的那个时代”。

此外,该剧制作团队还在服化道等方面呈现出一种古朴、简约、雄浑的古典美学风格,以迎合三国特殊的历史背景。在人物的形象塑造上全剧删繁就简,没有华丽的造型,而是在蓄须妆造、服饰的面料色彩上下功夫,去凸显人物的性格外化。在环境烘托上,剧集根据剧情设定营造出了温和湿润、植被茂盛的蜀地和气候干燥、黄沙漫天的魏地,用不同地域特质的表现提升观众的沉浸体验。在细节表达上,演员穿戴的真盔甲与真刀具,剧中频频出现的火光和烛光,精心陈设的案几和板凳,乃至住宅的瓦檐和青苔,都尽量去模拟自然的效果,以保证在悬疑之外不失浓郁的生活气息与历史质感。

以优秀改编来打开海外市场

伴随着国内精品改编影视剧的不断出现,一些优质剧集也开始在海外探索市场,向更深的文化传播层面发展。

近期,在文学改编影视剧中,《长安十二时辰》《有翡》《庆余年》《鹤唳华亭》等古装剧成功“出海”,这些作品不仅拓展了中国历史文化的表达维度,更对外展现了中华传统文化的不朽魅力;《隐秘的角落》《沉默的真相》《开端》等悬疑题材剧同样在海外广受关注,并逐渐开拓出一席之地;《大江大河》《都挺好》

等在海外“出圈”的现实题材剧数量不断增多,用当代的中国故事激发起海外观众的情感共鸣和心灵共振……当下,走出国门的国剧数量越来越多,类型越来越丰富,优质文学提供的支撑功不可没。

据悉,在《人世间》开机的第一个月,迪士尼就买下了其海外发行权,这部讲述三代普通中国家庭变迁的故事,代表了中国文化出海的新势力。诚然,这部作品所反映的历史背景、年代事件和不同时期变化的价值观,对于海外观众来说是极其陌生的。但在《人世间》导演李路看来,这正是这部剧的价值所在,“我们拍每一场戏,都要让海内外观众看到中国五十年来飞跃”。

此外,《风起陇西》也将在美国亚洲影视平台 Viki 和北美华人影视平台 OnDemandChina 上线,韩国也确认买入版权,即将台网双渠道播出。《风起陇西》用平凡小人物传承中华民族的风骨和气节,用环环相扣的精彩故事承载厚重的历史文化,更在剧集的价值立意上注重强调家国大义、国定安邦等贯通古今中外、具有广泛共情力的命题。而这一种贯通历史与现实、传统文化和当下价值的创作特质,也为这部作品插上“出海”之帆。《风起陇西》导演路阳表示,“作为创作者,我期待着这部作品能够吸引更多海外观众的关注,向世界展示当代中国人的精神风貌,讲好中国故事,彰显文化自信,让世界更加了解今天新时代的中国人民”。

据光明日报