

古装 IP 剧一直是电视圈的大热门。尤其是以女性传奇人生为核心的女主 IP 剧,近年来更是商业剧的新宠。有意思的是,女主 IP 剧虽然恶评如潮,但收视率和网播量却一路飙升。从《锦绣未央》到《三生三世十里桃花》,再到当下热播的《楚乔传》都是如此。如何调节市场和口碑之间的矛盾?女主 IP 剧未来的发展值得深思。

《楚乔传》为何这么红?

《楚乔传》无疑是 2017 年电视剧中的一大爆款。在女主 IP 剧中的地位甚至可以赶超《芈月传》。虽然饱受抠图、替身、抄袭、伪女权等非议,但是依然不影响《楚乔传》的收视热潮。这种优势关键在于它有一个非常扎实的故事基础。女奴与将军、战争与爱情、成长与梦想、忠诚与背叛等等,任何一点铺展开来都能成就视觉上的一个好故事。当然这要感谢网络同名小说的贡献。其恢弘磅礴的时代架构,错综复杂的矛盾势力,灵活机变的人设多面体,暴力打斗和侠骨柔情相交叉的情节,大开大合的节奏铺排、跌宕起伏的人物命运样样都是吸睛利器。男人观打斗,紧张刺激;女人品言情,温婉细腻;文者赏妆容、武者爱动作、智者算权谋……《楚乔传》成为一锅类型杂糅的多元化视觉大餐。每个人各取所需,真正做到老少咸宜。再加上,电视剧在小说的基础上,删除了多余散漫的枝节,使得矛盾更为集中、故事更为紧凑。

其中九幽台认亲、血洗长安、困守赤水城、星月诀别等段落拍得荡气回肠,尤为精彩。而窦骁(饰燕洵)和李沁(饰淳公主)的演技最让观众折服。《楚乔传》在形式上的包装也是可圈可点。剧中的服化道精致、奢华,主场景随便一抓都是一幅画,而武术动作一出招都是一场形式上的舞蹈,尤其是“星月”组合打斗的段落,每一次都是一场“武术探戈”,极具造型感。该剧总投资达 2 亿多,剧中男主、造型设计、武术指导很多都来自电影界,由内而外尽显大投资、大制作风范。

《楚乔传》借鉴了《芈月传》在叙事上的大格局,但是在场景、美术的功底却更胜一筹;同样也借鉴了《三生三世十里桃花》唯美奢华的形式风格,但在武戏上显然更加精彩;同样是小鲜肉+网红脸,《楚乔传》在表演水准上也超越《择天记》。除了未来的《如懿传》有所期待之外,《楚乔传》将是 2017 乃至整个女主 IP 剧史上的翘楚。

从看女主 IP 剧的红与黑

文本刊特约撰稿 麦青

这群“楚乔”怎能不被“黑”?

但让人匪夷所思的是,《楚乔传》在市场反响一片大好的情况下,却在口碑上被一“黑”到底。从首播的“替身门”到最近的“别字门”,一路非议不断。作为女主 IP 剧中的典型代表作品,《楚乔传》的“红”与“黑”正是女主 IP 剧的优劣见证。它的被“黑”正是观众长期以来对同质化、模式化倾向严重的女主 IP 剧的集体宣泄。

这不是“楚乔”个人的问题,而是一群“楚乔”的问题。甄嬛也好、芈月也罢,或是青丘白浅、女奴楚乔都是网文作家自恋情结的表现。以自我为中心,将孤芳自赏、自以为是的情绪投射在剧中的女

主角身上,从而造成了女主不是傻白甜型的圣女,就是集万千宠爱为一身的“超级玛丽苏”。而女主的杀手锏除了姿色以外,还是姿色。那点与众不同的个性在一干网红脸的面瘫式演技下,几乎可以忽略。所谓的成长不过是借一群男人的力量来劈荆斩棘,逢凶化吉。宇文玥之于楚乔,是知音,更是人生的教父;而燕洵口中的燕北,却成了楚乔的故乡,成了楚乔的信仰。说到底,刚强果断的楚乔依然只是倚傍男性的一根藤条而已,并没有作为树的形象获得和男性平等的地位。女性的胜利从剧中人到表演者本身,都只是颜值的胜利,而天下依然是男性主宰的天下。

同时,历史变成任人打扮的小

姑娘。女主 IP 剧大多涉及古代宫廷争斗,所有纵横捭阖的时代构架被虚化成背景,不再具有知兴衰、明更替的社会责任和教育意义。为了掩盖史实的虚妄和单薄,女主 IP 剧热衷于勾心斗角的后宫、尔虞我诈的官场以及多角恋爱的纠葛中。因此,改朝换代的交叉点、隐含多重势力冲突的乱世,欲望、权力和情爱的交错环节最受青睐。说到底,不过是迎合了大众对秘闻、野史的窥视欲和对男女情爱的无尽想象。深情高冷如宇文玥,细致体贴如燕洵、天真烂漫如元嵩,还有放浪不羁的萧策,好似掉进了贾宝玉的怡红院。不过此时的贾宝玉化身成为楚乔,换了一张女性的皮相而已。

在伪装的女权、虚构的历史、声色的感官满足之外,价值观的错乱却是致命的短板。楚乔的情感选择在网文中有大量细腻的铺叙,但是在视觉化的改编中,却是来无影去无踪。楚乔最初寄情于宇文玥,后来因为误听一句话而将爱人变成仇人。这种变化只用了两秒钟。而且伤情的第二天就投向了燕洵的怀抱。在燕洵被权力黑化之后,楚乔转而又去找老情人萧策。如此多情、滥情等毫无节制、毫无原则的爱情选择,最终还成了左右国家、民族的关键性力量,实在让人匪夷所思。时势造英雄!个人英雄来改写历史,尤其是让一个女人的爱情来改写历史,那真的只是荒诞式的臆想。这几乎是女主 IP 剧的通病。

女主 IP 剧的艺术内涵呢?

近些年的女主 IP 剧数量激增,成为投资和创作的重点区域。与国内收视居高不下的形势相呼应,女主 IP 剧的出口也一马平川。《还珠格格》《甄嬛传》等红遍东南亚,甚至美国也根据电视剧《甄嬛传》改编成了六集电视电影。与风险投资高的电影界相比,周期短、收效快的电视剧领域逐渐迎来热投资的大片时代。大投资、大制作、大卡司的豪华阵容将成为未来女主 IP 剧的大趋向,也成为未来电视剧出口的主要风向标。

画风奢华唯美、故事复杂、主打言情+动作+古装+偶像的路线,改编自畅销网络小说,正成为电视大片创作的首选。这种选择,既吸收了港剧的叙事精华,又借鉴了韩剧的形式精髓,是多年来国产电视剧日益强大的表现。但不得不警惕的是,在声色大餐的感官刺激之外,如果能够多一点艺术内涵,那么女主 IP 剧的未来之路将走得更宽广。

但是,不容忽视的是,观众的影视素养正在提高。多屏时代的观众比任何一个时代都更熟知影视艺术的秘密。按照当下热播剧的反馈来看,从画面景深、字幕、配音到故事要义,都显示出追剧粉丝们敏锐的洞察力和深厚的艺术功底。当代观众还真不好糊弄。女主 IP 剧的未来之路依然是“道阻且长”! 周

