

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？

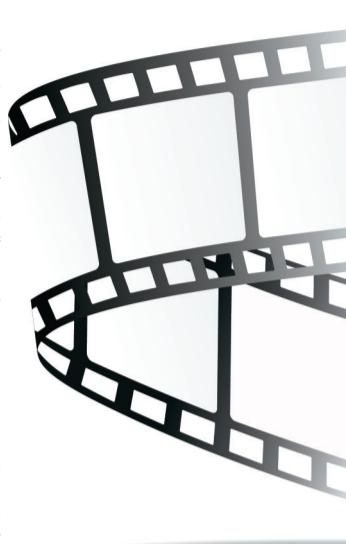
《楚乔传》无疑是2017年电视剧中的一大爆款。在女主IP剧中的地位甚至可以赶超《芈月传》。虽然饱受抠图、替身、抄袭、伪女权等非议，但是依然不影响《楚乔传》的收视热潮。这种优势关键在于它有一个非常扎实的故事基础。女奴与将军、战争与爱情、成长与梦想、忠诚与背叛等等，任何一点铺展开来都能成就视觉上的一个好故事。当然这要感谢网络同名小说的贡献。其恢弘磅礴的时代架构，错综复杂的矛盾势力，灵活机变的人设多面体，暴力打斗和侠骨柔情相交叉的情节，大开大合的节奏铺排、跌宕起伏的人物命运样样都是吸睛利器。男人观打斗，紧张刺激；女人品言情，温婉细腻；文者赏妆容、武者爱动作、智者算权谋……《楚乔传》成为一锅类型杂糅的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

文本刊特约撰稿
麦青

从看女主IP剧的红与黑

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，就是集万千宠爱于一身的“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性的力量来劈荆斩棘，逢凶化吉。宇文明之于楚乔，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。深情高冷如宇文明、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明，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。在燕洵被权力黑化了之后，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”！