

《长相思》：相思相见知何日

文\本刊特约撰稿 汪荣

自7月24日开播以来,《长相思》创下腾讯视频2023年热度值最快破30000的剧集纪录,并屡屡登上微博热搜榜,成为2023年夏天最“火”的剧集之一。

《长相思》由杨紫、张晚意、邓为、檀健次等主演,主要讲述了皓翎国王姬小夭与玱玹、涂山璟、相柳、阿念等人的亲情、爱情、友情故事。作为一部古装剧,《长相思》用充满国风美学意蕴的视觉风格,为观众讲述上古神话世界的爱情故事,引发众多网友的关注和热议。

神话世界的恢弘想象

从内容上看,《长相思》属于玄幻仙侠剧。新世纪以来,中国影视产业创作了大量玄幻仙侠类型作品。今年,《长月烬明》《玉骨遥》《星落凝成糖》等剧集热播,就引发了观众热议。在玄幻仙侠剧中,由于内容是架空的,所以故事世界的设定就具有重要意义,体现出了作者的想象力和创造力。

《长相思》的故事背景是“大荒”。在这个故事世界中,人、神和妖是混居的,皓翎、西炎、辰荣三国鼎立。这就将故事放在一个特殊的纵横交错的时空坐标系之中,其行动具有典型的“空间化”叙事特征。

玄幻仙侠剧的故事世界设定,往往带有鲜明的中国传统文化元素。在《长相思》中,观众会发现很多似曾相识的名字和意象。这些命名都有自己的神话原型,来自记录了大量中国上古神话的典籍《山海经》。例如,玱玹的原型是传说中“五帝”之一的颛顼、涂山璟的原型是奇兽青丘九尾狐,相柳是具有九头蛇身的凶神,《长相思》故事的女主角小夭是轩辕妭和蚩尤的女儿。《山海经》奠定了《长相思》故事世界的基础,该剧奇崛的想象正来自中国上古神话的魅力。

值得注意的是,《长相思》改编自作家桐华的同名长篇小说,桐华本人也参与了该剧的编剧制作。小说《长相思》是桐华以《山海经》为取材对象创作的长篇小说,与她的小说《曾许诺》都属于“山经海纪”系列。

“爱而不得”与“相见相思”

《长相思》是典型的“女性向”剧集,这类剧集的主要受众是女性,带有很强的言情剧色彩。该剧既有“爱而不得”的苦涩和遗憾,也有“相见相思”的难舍与缠绵。《长相思》将爱情故事放在大荒世界的背景中,在扩大时空维度的同时,故事主人公情感的强度也增加了。

在人物关系中,王姬小夭在剧中遇到的多位男性,有着迥异的气质,从而展开了多条叙事线索和情节。例如,西炎国的王孙玱玹在皓翎国做质子,与小夭是青梅竹马的关系。为了寻找小夭,他走遍大荒,最终在清水镇与化身为玟小六的小夭相见相认,小夭在后面的剧情中不断帮助玱玹争夺王位;青丘公子涂山璟与小夭之间是“知恩图报、以身相许”的关系。玟小六在清水镇以医师为业,救了遍体鳞伤的涂山璟。两人情愫暗生、不离不弃;相柳与小夭不打不相识,后来成为惺惺相惜的知己。相柳虽然表面冰冷毒辣,却在暗地里不断为小夭付出,默默守护着她。

相思相见知何日?此时此夜难为情。《长相思》的故事虽然发生在架空的神话世界中,但是情感的内核却是真实的。剧中人有着和当代人一样的怨憎会、爱别离、求不得,他们的悲欢离合触发了观众强烈的共情。就此而言,《长相思》的人物塑造和情感表达是成功的。

本文配图为《长相思》海报和剧照

一切景语皆情语

在众多类型剧集中,玄幻仙侠剧具有中国本土特色,扎根于传统文化。在长期发展中,玄幻仙侠剧也形成了独特的视觉风格和东方美学表达。近年来,随着国潮文化的盛行,传统文化元素不断进入当代社会的日常生活中。与之相对应的,玄幻仙侠剧也不断打造国风美学,从传统文化的视觉与造型艺术中抽取元素进行当代演绎。

《长相思》在国风美学氛围的营造上十分突出,尤其体现在场景与叙事的融合方面。剧中,小夭与玱玹在灿若红霞的凤凰树下许下互相守护的誓言,大面积的红色形成了凄艳决绝的氛围;相柳在清冷月色照射下的大树上遥望小夭,是那样可望而不可及,凸显了他绝望的相守;涂山璟和小夭在清水镇的院子里过着桃花源般的生活,氛围宁静温馨。《长相思》中既有实景拍摄,又有电脑特效加持,在场景设计中将上古的苍莽体现得淋漓尽致,有着一套完整自洽的国风美学系统,给观众带来了“一切景语皆情语”的诗意感受。

在服装、化妆和道具方面,《长相思》也体现了剧集创作的匠心美学。王姬小夭参加典礼的华服精致大气,大量刺绣的使用凸显了繁复华丽的皇家风格。涂山璟多以青色和白色为常服,呈现出谦谦公子温润如玉的儒雅气质。相柳的造型多样,体现出其性格的邪魅和冷酷之感。这些精致的造型细节,让整部剧有了电影般的光影质感。

总体而言,《长相思》是一部优秀的玄幻仙侠剧作品。这部剧集虽然在内容上是架空的,但是在人物设定和符号元素上却依托于中国上古神话传说,是传统文化当代演绎的结果。《长相思》得到了众多青年群体的喜爱,一方面固然得益于桐华的言情叙事,另一方面也体现了国风美学的巨大魅力。

看台人语

暑期档再添新片

《雪豹和她的朋友们》来了

《雪豹和她的朋友们》海报

文\贾磊磊

这个暑期档,纪录电影《雪豹和她的朋友们》上映,展现了青藏高原东北部这片人迹罕至的荒野上,动物们顽强生存的故事。

与剧情片将预先设定的事件按照某种叙事逻辑编织在一起不同,自然类纪录片再现的自然界具有瞬息万变的偶然性,而这正是该类纪录片吸引观众的原因之一。可以说,自然类纪录片为我们了解世界建立了直接而真实的观点。

摄影师奚志农因拍摄国家一级保护动物滇金丝猴、报道保护藏羚羊的“野牦牛队”为人熟知。从2016年到2022年,奚志农与3位生活在青海三江源的牧民摄影师拍摄了纪录片《雪豹和她的朋友们》。在这部电影中,似乎每一个镜头背后,都暗藏另一种可能出现的情节,主题关乎片中主角的命运。这种带着很强偶然性因素的叙事,使人们对纪录电影深怀敬意,保持观看的强烈欲望。

几乎所有以动物生活为题材的纪录电影,都会讲述母爱与成长的亲情故事,《雪豹和她的朋友们》也延续了纪录电影这一主题。雪豹妈妈为了养育自己的孩子,冒着重重危险毅然决然地走下山去。雪豹如此,牦牛、藏狐等其他动物们也是如此。动物与人类一样有深切的母爱,想方设法保护自己的后代。

青藏高原东北部的荒野地带环境严酷,又带着一种天然的壮美。影片为我们带来群峰中飞掠的流云与旷野上如茵的草地,以及在这种如诗如画的天地间各种动物竞相寻找生存之道的真实故事。这种靠大自然的神奇笔力挥写的无字之书,像一股清新溪流,进入我们的视野。

(据《人民日报》)