报眉广告 139 307 58 496
托福颐养园
托福颐养园是一家医养结合型养老机构。
服务自理、半自理、失能、失智长者。
柴院长：0317-8556789 13831703999

古装剧暑期档风云再起，古装剧金牌制片人周静——

不管男频女频，只管故事好坏

《古剑奇谭》《花千骨》《陈情令》《梦华录》……最近十年，几乎每年暑期档都有古装剧成为荧屏爆款。古装剧暑期档逐渐形成。

今年古装剧暑期档依旧火爆，竞争激烈。从6月的《墨雨云间》《金庸武侠世界》《度华年》《颜心记》，到7月的《长相思第二季》《唐朝诡事录之西行》《少年白马醉春风》，作品各有特色、各有热度。

古装剧扎堆涌现，如何突出重围？近日，曾打造《长月烬明》《墨雨云间》等爆款古装剧的制片人周静，在接受记者采访时分享了一些古装剧制作的新视角。

《唐朝诡事录之西行》剧照

《金庸武侠世界》剧照

新内容：故事要有贴近观众的现实基底

现在古装剧暑期档已摆脱仙侠剧一家独大的格局，逐渐开拓内容供给渠道。

目前上线的古装剧大多类型不同、题材各异：《墨雨云间》利用快节奏、强情节，借助“重生复仇”叙事线，打造了古装爽剧；《金庸武侠世界》聚焦经典武侠小说改编，重新书写观众熟悉的江湖往事；《度华年》同样使用了“重生”线索，但在悬疑叙事基础上，交织呈现了朝堂权谋、主人公的爱恨情仇；《长相思第二季》则是续写爆款前作，故事也由甜变虐，小夭的人生将迎接无数波折、痛苦；《唐朝诡事录之西行》也是续写爆款前作，继续讲述“大理寺少卿”卢凌风和“乾陵丞”苏无名在西行路上遇到的志怪传奇。

周静介绍，随着观众审美需求不断迭代，影视行业的生产流程、工业化程度也在不断升级，“制作者需要不断开放创新性内容，满足、引领观众的审美需求”。

在题材选择上，这波古装剧即便选择宏大的仙侠、朝堂背景，也会聚焦小人物的小故事。例如，虽然《长相思》的女主角身份显赫，是“皓翎王姬”小夭，但其出场身份却是清水镇的“市井郎中”小六，很接地气。

周静说：“我们现在不会用传统的、还原古人思想的思路制作古装剧，得确保古装剧达到一种新标准——故事要有贴近观众的现实基底，讲好人物及人物关系。角色即便穿上现代人的衣服，故事也要好看。”

她强调，对于古装剧内容创新的表达，世界观搭建至关重要：“世界观搭建，会决定整个剧集的叙事气质、方向，以及‘服化道’的审美性。例如，对于高概念题材仙侠剧，‘服化道’审美风格会更加飘逸、富有想象力；对于半架空题材仙侠剧，‘服化道’审美风格会更加落地，往往带着历史观，表达中国传统文化。”

快节奏：在单位时间内安排更多剧情

最近，有观众发现，这波古装剧的叙事节奏明显加快。例如，《墨雨云间》快速交代女主角复仇的背景——才女薛芳菲被婆家陷害，又遭丈夫活埋，侥幸逃脱，有仇必报；《金庸武侠世界》仅在第一集，就呈现了郭靖学艺、比武招亲、与黄蓉见面的全过程。

周静表示，创作者当下拍摄影视剧的核心观念是抢夺观众时间：“观众时间越来越宝贵，他们给播出平台的时间非常少。所以，我们在思考怎样给观众带来共鸣，让他们的时间产生价值，以至于越来越多团队拍影视剧时会尝试在单位时间内安排更多剧情，增加信息量。”

于是，《墨雨云间》的快节奏叙事，让许多观众感叹“像在看微短剧”。

与这波古装剧快节奏叙事相伴而来的，还有剧情的“爽剧”特征。主人公不再忍气吞声，而是尽情施展侠之大义、有仇必报。周静同样将这种变化，归结于观众需要：“我们能找到这种爽感的现实原点。有篇文章说，人的一生有三次改变命运的机会，一是原生家庭，二是伴侣，三是唤醒强大的自己。现在很多影视剧都希望向观众传导价值，鼓励大家勇敢做自己、救赎自己，不仅要成为自己的光，还要照亮他人。自救、帮助他人都会让观众爽，产生追看剧集的动力。”

新思路：把握大逻辑，寻找小切口

有意思的是，历年暑期档的爆款古装剧以女频小说改编作品为主。但与早年聚焦大女主式的表达相比，最近两年的女频古装剧有了变化。

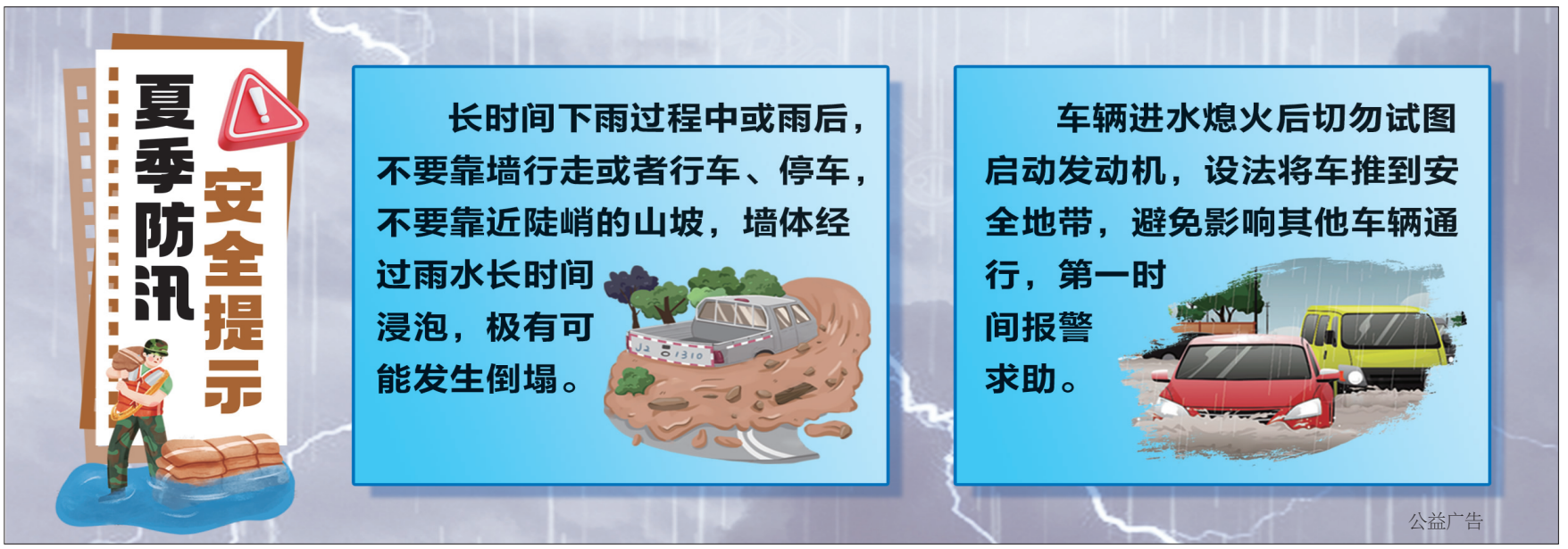
周静用《墨雨云间》举例：“这部剧像大女主剧，但又不是大女主剧。我们现在打造‘女强剧’时，更关照女性群像，把叙事空间给到不同人物。”

男性角色如何在女频剧中生存，一直是个问题。在这类剧集中，不少男性角色会被贴上“渣男”标签，成为观众的靶子。

周静坦言，要想打造优质的女性群像剧，切忌安排工具人式的男性角色，“男性角色一定要能同观众真实产生连接，要立体、有‘人味’、有复杂性。如果男性角色的塑造层次足够丰富，哪怕只有几十场戏也能出彩，产生光环”。

周静认为，刻画女性群像的古装剧有很多创作方向，要在把握住大逻辑的前提下，去寻找小切口。什么是大逻辑？她说：“复仇、宅斗是观众经常看到的两个方向。但我们在故事创作时，更多关注的是每个女性可能遇到的两性关系、亲子关系、原生家庭等现实困境，以及她们寻求出路的过程。”什么是小切口？她说：“我们会把大逻辑放置到女性复仇、女性宅斗、女性职场等具体环境中，切实满足女性情绪，寻找情感突围的方式。”

很长一段时间里，脱胎于网文，按照创作类型，古装剧可分为两种：一是，以《仙剑奇侠传》为代表，刻画男性英雄打怪升级、一路成长的男频古装剧；二是，以《花千骨》为代表，刻画男女主角爱情故事的女频古装剧。谈及如何看待男频、女频古装剧的划分，周静直言：“我们制片人不关注男频、女频，只关注故事好不好，希望更多用户能看到。”

据《羊城晚报》

《度华年》剧照