

《莲花楼》:古装武侠剧的类型探索、精神内核与文化想象

2023年国产剧暑期档,《长风渡》《玉骨遥》《长相思》《安乐传》《莲花楼》《灼灼风流》《七时吉祥》《雪鹰领主》等古装剧占据了热度榜半壁江山。在网台融合、IP开发、内容为王、元素叠加、深度营销的背景加持下,古装剧维持高热度态势,推动剧集出圈、出海,引发观众热议与收视高潮。纵观2023年暑期档国产古装剧,在坚持古装为创作底色的基础上,充分融入仙侠、奇幻、志怪、悬疑、探案、喜剧、权谋、爱情等诸多元素,实现了“和而不同”的特色突围,展现古装剧赛道下垂直品类的创新实践。其中,古装悬疑探案剧《莲花楼》,凭借优良的故事内容和精良的制作手段在竞争激烈的剧集中脱颖而出,豆瓣评分8.1,主题播放量累计100亿,被云和评为S+级电视剧,成为集口碑与热度并存的精品武侠剧之一。

武侠剧《莲花楼》改编自藤萍的小说《吉祥纹莲花楼》,由郭虎、任海涛联袂执导,成毅、曾舜晞、肖顺尧、陈都灵领衔主演。该剧讲述了名震武林的四顾门门主李相夷在十年前的东海大战后陷入身死疑云,化身江湖神医李莲花潇洒度日,后又重新卷入江湖纷争,展现了一段荡气回肠又波诡云谲的侠义故事。

融合“武侠+探案”,实现“类型+”创作探索

古装探案剧作为古装剧的重要分支,曾取得过相当耀眼的成绩,承载着一代人的共同记忆。从上世纪90年代的《包青天》系列,到千禧年的港剧《洗冤录》系列,再到21世纪初《神探狄仁杰》《少年包青天》《大宋提刑官》《四大名捕》《怪侠一枝梅》系列,古装探案剧在取得良好口碑的同时,也成为喜闻乐见的电视剧类型之一。2010年后,古装探案剧进入创作瓶颈,整体表现不佳,逐渐淡出电视荧屏。近几年,随着《大宋少年志》《侠探简不知》《长安十二时辰》《锦衣之下》《御赐小仵作》《显微镜下的大明》《君子盟》《唐朝诡事录》等古装探案剧取得不俗的成绩和热度,让这一题材重新回归观众视线。今年暑期,《莲花楼》的口碑爆棚,让观众再次看到了古装探案剧的创作潜力和类型创新。

纵观近年来的古装悬疑探案剧,志怪、爱情、女性和少年家国是较为突出的四个子类型。在这些子类型中,又集合了喜剧、青春、古风、武侠、公路等元素,契合了当前时兴的“类型+”趋势,实现了古装探案剧垂类、分众的变体,具有极强的吸引力和观

赏性。《莲花楼》的火爆,就是在融合“武侠+探案”之后,叠加喜剧、悬疑、权谋等元素,以“单元式奇案+非常规主角设定+江湖庙堂明暗诡谲”的设定实现口碑逆袭,收获了较高热度和讨论度。

对于主打武侠和悬疑特色的《莲花楼》来讲,以四顾门、金鸳盟引起的正邪大战为故事背景,在“寻找单孤刀遗骸”与“南胤复国阴谋”两件线索交织中串联出金身飞升案、女宅案、一品坟案、采莲庄案等10个波诡云谲的江湖奇案。在抽丝剥茧的离奇诡案中流露着侠义江湖的气息,在张弛有度的剧情节奏中,推动观众沉浸式体验故事剧情。当然,从《莲花楼》的主题呈现以及类型探索来看,剧情前半段悬疑色彩浓重,李莲花、方多病与笛飞声组成的“探案莲盟”在嬉笑怒骂中结下深厚情谊,共同推进剧情发展;剧情后半段江湖豪情、侠义精神更为显著,在厘清故事主线的基础上展开了一段荡气回肠的侠义情。虽然该剧力求武侠和悬疑元素并重,但是整部作品呈现的勾心斗角和扑朔迷离的案件明显过多,武侠剧中的少年英气和侠义正气书写较少。这也说明“类型+”剧集创作虽为趋势,但也更需妥善处理元素之间的叠加与类型杂糅。

侠义与苍生,丰富的精神内核与文化意境

正如网友评价的,《莲花楼》“用一段别样的江湖故事,讲述了一种淡泊却不单薄的侠义情怀、家国理想。”最可贵的是,《莲花楼》在武侠剧的基础上,通过千人千面的人物塑造,从“情与爱”的角度展现人性的善恶,表达每个案件真相背后极强的现实意义。从名震江湖的四顾门门主李相夷,到悠然

自得的江湖游医李莲花,身份转变的背后依然是坚守底线、坚持自己、胸怀正义、心系苍生的一代豪侠。

对于《莲花楼》来说,以男性视角展开对江湖、人性、家国的审视显得弥足珍贵,尤其是对女性的尊重以及女性情感世界的关注,让人格外动容。在《女宅》单元中,被玉楼春拐入深宅的女性们如囚鸟入笼,失去了选择和自由的权利。这些女性既是凶手,又是受害者。她们在女宅中彼此团结、相互守望,以柔弱之躯抵挡恶意,在绝境中努力自救。在《女宅》案的结尾,观众一边感怀她们的遭遇,一边又为她们良善的结局倍感欣慰。《皇宫极乐塔》单元中,面对单孤刀等人的谋逆之举,李莲花、方多病在层层困难中抽丝剥茧,揭开了能动荡天下的皇室血缘秘辛。为了更好地稳定江湖与庙堂,李莲花将唯一可续命的忘川花用来给大熙皇帝解毒,用一己之身瞒下秘密,救赎了所有人。《莲花楼》所呈现的侠义,更多的是以“为国为民,心系天下”为精神内核的责任担当与家国意识。

此外,《莲花楼》通过大量的传统文化符号呈现出对意境美学的追求。这种“境生于象外”的虚实统一在《莲花楼》中有独特的表现,李莲花因怀念师父,在竹林中舞剑,随剑气飘飞的竹叶呈现出自带禅意的美,契合了李莲花潇洒不羁、洞彻世事的心境,也再现了诗词中“一剑飘然,幅巾布裘”的文学景观。剧集的最后,李莲花断剑飞落悬崖,纵身跃江,此时江面烟雨茫茫,云随浪涌,加上《一壶莲花醉》背景音乐的渲染,将李莲花旷达解脱的心境与周围环境融为一体,正如苏轼《临江仙》中“小舟从此逝,江海寄余生”的真实写照。此时镜头一转,李莲花落笔成文,将时过境迁的豁达、守护苍生的希望与本心不染的情感变化和美学意境呈现出来,在芸芸众生中体悟见天地、见众生、见自己的人生境界。

虽然2023年国产剧暑期档已入尾声,但《莲花楼》带来的古装探案热潮依然持续,仅待播的古装探案剧就已超过《大唐狄公案》《天启异闻录》《繁城之下》《唐朝诡事录之西行》等10部。在“古装+探案”的基础上,这些剧集充分融合奇幻、悬疑、喜剧、惊悚、冒险等元素,进行特色化的类型创作,用波诡云谲的悬案故事吸引观众的目光。但是,仅一味追求元素叠加与类型创新,很容易让古装探案剧进入创作的歧路,而应该在立足本土文化的基础上,深挖剧情、强化人物、厘清逻辑关系,探索更多元的类型创作与价值命题。

来源:光明网

诺兰塑造谜一般的复杂人物 《奥本海默》

由克里斯托弗·诺兰执导,基里安·墨菲、艾米莉·布朗特等主演的电影《奥本海默》已于8月30日在内地公映,作为今年暑期档的重要作品,市场给予了很高期待,诺兰本人更是第三次来到中国为该片做宣传。

《奥本海默》改编自凯·伯德和马丁·舍温所著的《美国普罗米修斯:奥本海默的胜与悲》,该书曾获2005年普利策传记文学奖。这是诺兰第一次拍摄人物传记片,也是他首次采用第一人称视角进行剧本创作。此外,他还使用了彩色画面和黑白画面交叉剪辑的方式,片中奥本海默自己叙述的部分都是彩色画面,而出现小罗伯特·唐尼饰演的美国前原子能委员会主席路易斯·斯特劳斯的画面,却是黑白的,这种处理方式也带着诺兰强烈的个人风格。

一部好的人物传记电影,一般都包含三个要素:一是人物的性格魅力;二是人物在跟外部世界的冲突中展现出来的韧性和英雄主义;三是人物命运的复杂性。这三点,《奥本海默》不但都做到了,而且更有创造性发挥。

虽然片长三个小时,但这次,诺兰并没有像以往那样在“时空”上做文章,而是采用了常规的“顺叙”方式,将奥本海默的重点生平讲述了出来。影片可分为三个部分,分别对应着上面提到的人物传记片的三个要素。

影片前三分之一讲述的是奥本海默在介入原子弹发明前的故事,主要回顾他的求学之路和早期的性格特点。第二部分讲的是原子弹的研发过程。但影片最惊艳的部分却是最后三分之一,这也是诺兰将该片称为“政治惊悚片”的主要原因。

路易斯·斯特劳斯特因为跟奥本海默的个人恩怨,策划了专门针对他的个人听证会,主要罪证就是他和身边人跟“美共”的关系,以及是否将原子弹的秘密透露给了苏联。在这个部分,奥本海默的内心世界

才陆续展现出来。正如影片一开始在大银幕上打出的,“普罗米修斯从太阳神阿波罗那里盗取了火种送给人类,给人类带来光明,但他自己却被绑在高加索山上,每日接受惩罚。”显然,诺兰将奥本海默比喻成了普罗米修斯,而造成他受惩罚的人,正是像路易斯·斯特劳斯特这样的政治人物。科学和政治之间的较量,是影片贯穿始终的一条副线。

《奥本海默》依然是一部带着诺兰强烈个人风格的电影,除了演员阵容强大且整体表演水平在线外,影片在配乐、实景拍摄等环节也都可圈可点。但要说最大的创新,则是这一次诺兰摒弃了以往那些复杂的时空叙述技巧,转而把所有的复杂性都放在了人物身上,塑造出了谜一般的奥本海默。用他自己的话来说,那是一种“梦魇般的感觉”。看完电影后,观众似乎读懂了奥本海默,但仔细一琢磨,又完全不理解这个人,想必这才是诺兰电影的最大魅力所在。

来源:《北京日报》

