

最忙暑期档: 套路剧失灵 “高纯剧”突围

今年热点事件不断,客观上造成国剧档期超级拥挤:8月8日奥运会收官,《扫黑风暴》《理想之城》《你是我的荣耀》《笑傲江湖》《与君歌》等大剧“井喷”,本周《乔家的女儿》也将加入战场。这些剧目放在过去,都是各自领跑、需互相避让的“爆款”种子选手。但眼下,它们不仅在视频平台同步下场厮杀,甚至出现了一晚先播两集《理想之城》再播一集《扫黑风暴》的“双剧排播”景象。再算上之前7月预热的《北辙南辕》《玉楼春》《我在他乡挺好的》,以及官宣定档8月底9月初的《云南虫谷》《余生,请多指教》……如果说这是史上第二暑期档,恐怕没人敢跳出来自称第一吧。

虽说是释放存量压力,但此番大剧“火并”也非简单粗暴。最终下场的作品,都能看出细分的差异化市场诉求,无论题材还是目标观众,并非完全拥挤在同一赛道。目前的数据和口碑很有导向意义:一是导演、演员名气的拉动力量非常有限,相反,当剧的品质有偏差时,名气的反噬力量更大,例如《北辙南辕》;二是套路令观众厌倦,例如几部古装剧按去年的爽剧模式照方抓药,结果全部“扑街”,《理想之城》的职场斗争戏、男性群像戏都很好看,但开局孙俪一天之内工作背锅、感情背叛的大女主逆袭戏套路“劝退”了不少人,值得创作者反思;三是事实证明,高纯度的类型剧观众最愿意买单。这场缠斗中领跑的《扫黑风暴》和《你是我的荣耀》,前者破案织网极尽晦暗复杂,被戏称为“话少钱多”的男性目标观众纷纷入坑,会员拉动数量惊人;后者则极简到几乎没有复线甚至情节,只管一路撒糖,喜欢甜宠的女性观众无比熨帖,本周一晚八点开放超前点播大结局,腾讯视频因页面“崩溃”上了热搜。

市场足够大,观众很识货,好剧硬通货。今年暑期档这难得一见的大剧“硬碰硬”,客观上检验出在有充分选择的情况下,人们最愿意把宝贵的时间花在谁身上。

■涉案剧

《扫黑风暴》“痛感”真实 赢在复杂

《扫黑风暴》的尺度之大,出乎意料更让人兴奋。黑恶势力如

何嚣张犯案、黑警如何充当保护伞、弱势群众如何惨遭迫害、中央督导组如何与地方势力博弈,无不使用最锋利的视觉语言直逼真实。这些,让观众一度很难相信这样一部充满“迷雾”调性的剧集不仅仅能在网络平台看到,还可在央视、一线卫视上星播出。

事实上,该剧正是向一部扫黑除恶专项斗争致敬之作,中央政法委主导并在幕后提供了大量创作支持。记录的意义,在于警醒。从2018~2020年,国家开展了“扫黑除恶专项斗争”,打掉众多涉黑、涉恶团伙。对普通民众来说,可能难以切身感受到这一行动的重大意义,但《扫黑风暴》通过对孙小果案、操场埋尸案、湖南文烈宏涉黑案、海南黄鸿发案等轰动性案件进行改编,转化成高度专业化、类型化的商业作品,呈现出地方黑恶势力与当地保护伞之间错综复杂的关系及其滔天罪行,用真实“痛感”使观众与受害者强烈共情,并提高对黑恶势力大小罪行的警惕、警醒,从而真切感受到扫黑除恶的必要性,以收到预想的全民影响力。

其实,从今年的建党百年献礼剧创作就可以明显感觉出,此类创作已经改变了过去的命题式、宣教为先的功能性理念,主管部门愿意主动倾听观众、特别是年轻群体的需求,尊重艺术创作规律,给予创作者扶持和自由。思

想转变,连最难拍的党史剧都迸发出《觉醒年代》这样的YYDS(“永远的神”),“扫黑”出手即成台网双平台风暴,更是水到渠成。数据显示,截至8月16日,《扫黑风暴》播放量达8.4亿次,是腾讯视频近两年最受男性用户喜爱的原创剧,且达到腾讯视频电视剧首播会员用户吸引力新峰值。

■甜宠剧

《你是我的荣耀》一路撒糖
胜在简单

暑期另一大赢家《你是我的荣耀》与《扫黑风暴》异曲同工。“甜宠剧”一度被认为是迎合低龄年轻女性,在现实题材剧处于鄙视链低端,但“荣耀”做到了令人尊敬的专业度,粉红细节武装到牙齿,大批成熟女性观众奋起追剧。如果说“扫黑”好看在复杂,“荣耀”则赢在简单:就是女明星中学时期暗恋男学霸遭拒,工作后双向奔赴的爱情故事。几乎没有男二女二复线,男女主奔爱路上也没有障碍、反转,唯一的所谓“波折”就是前女友一共出现了两场戏,目的也仅限于铺垫男主对女主的爱后知后觉。

那么32集的篇幅,靠什么展开呢?几乎都是恋爱中让人嘴角上扬的小心思、小情绪、小甜蜜,高提纯的甜宠。男女主都是有职业荣耀的自信青年,追爱也大方开朗,颜值和情商旗鼓相当,台词有趣又不

按套路出牌,再加上父母、经纪人、领导甚至狗仔队全员助攻。这里没有“扶弟魔”、渣男、首付款等狗血情节添堵,就是好看有趣的一对璧人,谈了一场治愈一切不开心的恋爱。当观众在现实中求而不得的完美爱情在剧中得到了全部满足,连杨洋僵硬的演技都被“拯救”了——这应该是他近年演技被吐槽最少的一部作品。

■套路剧

《理想之城》毁誉参半 收视不理想

作为职场剧,《理想之城》的开局很有野心。最好看的是一群男演员坐在办公室里开会。于和伟、赵又廷压阵,其他与会人员即便叫不上名,也都是脸熟的黄金配角,个个演技在线,话有机锋。一场砸伤领导的重大安全事故,自保和利益的几轮暗中权益后不动声色就各自分摊了责任——每个人都担一点,再大的责任都变小了。除了职场暗战好看,金句也不少,“每一张造价表,都是一张关系表”,“当领导的,可以给你拍桌子;做执行的,还是先解决问题”,“大家都混,你不想混,又爱较真,这口锅,就容易砸在你头上”。女主角孙俪也够拼,坐地铁通勤时流口水,走路带风像假小子,全素颜,在她身上看不到容貌焦虑。

但是,各方面都看起来全力以赴的《理想之城》为什么目前收视并不理想?根本原因恐怕并非《扫黑风暴》分流,而是一部底子不错的职场群像戏,非要按照大女主的套路来讲故事。孙俪扮演的女主角兢兢业业,找到了工地事故真正原因,却莫名其妙背了黑锅,被开除后又目睹男友出轨女上司,一夜之间霉运全落到她一人头上。同时,她的卑微单纯被赵又廷扮演的男主角看在眼里,暗中辅助……两人的磨合对抗,是理想主义和现实世故的交锋,然而被放置在大女主绝地求生的套路之中,所有精彩的职场剧情沦为替大女主逆袭铺路,甚至为了表现女主角的悲惨,不惜编出让造价师为事故背责的“强扭”情节。这样的套路安排,难免让观众对后来的情节发展失去好奇心和代入感。“大女主”从古装到现代的衰落已是不争现实,即便孙俪拼尽全力,也无法挽回观众的疲惫。

(据《北京青年报》)

◎ 搜娱

《逐梦蓝天》
礼赞热血航空人

张博、李乃文、黄曼主演的电视剧《逐梦蓝天》(原名《中国制造》)目前正在热播,展现了中国航空工业从零开始、筚路蓝缕的发展过程。该剧播出后收获不俗口碑,不少观众观剧后表示,除了热血的航空梦,温暖的人间情以及航空人的烟火味浪漫也颇为吸引人。

剧中,一众航空精英为了航空事业齐心协力、攻坚克难令人动容,他们的感情生活也接地气:为了航空事业呕心沥血的秦天与曹慧芳“签字求婚”。张长江借着轰-B庆功场合,正式当众向颜青喝酒“壮胆求婚”成功。木讷的赵德良与杜知秋来了个“散步求婚”……据悉,《逐梦蓝天》目前正在央视一套黄金档、爱奇艺、腾讯视频、优酷同步播出。

(据《新快报》)

《打卡吧!吃货团》
开启美食类
综艺3.0阶段

美食一直是综艺的重要题材,近期,近十档美食类综艺相继上线,再次点燃了大众的观看热情。其中由东方卫视和欢乐传媒联合出品的户外美食趣味真人秀节目《打卡吧!吃货团》融合了美食、趣味挑战、城市人文、旅行等形态,给观众带来多元的看点。这档充满喜剧效果又能让观众长见识的节目,也标志着美食类综艺进入3.0阶段。

回顾我国美食类综艺的发展历程,可以发现有着明显的阶段性演变。1.0阶段的美食节目纯粹关注美食,比如以介绍做菜方法、畅谈做菜体会为主要内容。2015年左右,美食类综艺也进入了2.0“美食+”阶段,即将美食与另一类型结合。而现今3.0阶段的美食类综艺在传统模式上增添了更多的娱乐元素,为美食品类拓展出更广阔的空间;另一方面从美食文化延伸至风土人情、生活态度,其内涵被进一步扩充。(据《文汇报》)

