

摒弃玛丽苏，大女主戏如何升级命题

文/方予忻

古装电视剧《扶摇》作为暑期档第一个爆款已经播出过半，故事以杨幂饰演的扶摇为主角，描述了她从出身低微的贱奴一路打拼，为自己和同伴争取自由、伸张正义，与此同时，又与阮经天饰演的长孙无极产生一段斩不断理还乱的爱情。在社交媒体上，讨论度最高的，还是女主角扶摇所承载的气质与精神。回溯此类电视剧，我们也能一窥从上世纪80年代至今，社会大众审美以及女性自我意识的巨大转变。

上世纪80年代国产剧迈上了大发展之路，以《西游记》《封神榜》为代表的国产电视剧大多涉及古典神话传说元素，而以83版《射雕英雄传》为代表的港台武侠电视剧则为内地90年代武侠题材的兴起提供了学习和借鉴的对象。

不过，这一时期的创作多受时代局限，多数神话故事和武侠小说中典型的女性角色都十分类型化。一种是妻子的典范，她们美貌贤良、贞洁隐忍、温柔体贴。第二种是反派角色，这类角色个性与追求更加多样化，自主意识在故事中往往能够得到有力的体现。然而这种体现大多是为了描绘反派的恶毒与放荡，且人物命运大多是悲剧。

千禧年以后，由于电视剧行业的商业化程度提升，电视剧对社会思想的回应更加及时，从而诞生了许多适应时代需求的古装武侠、仙侠和玄幻电视剧。与此同时，大量网络文学创作进入影视改编的视野，传统武侠渐渐“发育”成为仙侠玄幻，成为最受年轻观众喜爱的影视剧类型。

这些新创作背后大多是女性书写者，她们的自我意识更强，她们不再被动，成为被追求、被规训、被要求按照传统意志生活的人，开始有了自主性。不过，新世纪之初的女性角色的追求和胸襟，同样是符合当时的社会发展阶段和大众文化心理的。这一时期的女性角色，追求的多数都是个人选择的自由。譬如，我们现在经常能看到人们诟病的很多文本和剧集都是“玛丽苏”，女性独立沦为口号，独立的结果只是受到更多男性的喜爱。但不得不说，任何发展都有起点，恰是从这一时期为发端，女主角越来越独立，其追求超越了个人的范畴，指向了更广阔的空间，这一趋势已出现并开始了狂飙突进。

电视剧《扶摇》虽然将人物设定在一个架空的风古时空中，但人物身上却满是当代都市独立女性的特征。相较于上一个时期，扶摇这类女性角色所承载的使命感明显变强了，这也反映了当代女性在职场上更大的话语权和人生追求，在情感上也更为独立。

譬如，在第一次遭遇情感背叛后，扶摇虽然伤心但却断然拒绝了师兄提出“做妾”的要求；而在姚城，扶摇独守孤城，遭遇背叛，度过绝境，这些过程都能在现实生活中有所投射。有意思的是，剧作者还安排了一次“有节制的报复”，面对有国公这样的权势者做靠山，且一而再，再而三地行陷害栽赃的师姐，扶摇却没有像杨幂扮演的上一个角色白浅那样酣畅淋漓地展开报复，而只是在痛打一顿后，选择了放过。

这一情节设置的改动也可视为女性在当代社会中更高的自我期许的体现，她们必须更加成熟稳重，留有余地，而不是使用诸如任性、撒娇这样一些所谓的“女性特权”。

“人生而平等”的现代理念在扶摇身上也有所体现。扶摇本身出身低微，但并不因此而感到自卑，即便面对武林宗师、各路权贵，依然不卑不亢，即便因缘造化走上接近权力顶端的高位，仍然能够坚守初衷，不贪恋荣华富贵。三十一集的故事里，这位女先是为了素不相识的奴隶们走向奴斗场，后又为了异国他乡的百姓免遭匪患欺压，不惜只身犯险，为当地人主持公道。

回溯国产架空类型电视剧对女性主人公的塑造，不难发现以《扶摇》为代表的新一代国产电视剧对时代精神的回应，它超越了传统认识对女性强加的条条框框，借女主角之口质问人分高低贵贱、男性多变的合理性，它将之前只为男性英雄角色设定的家国天下的宏大命题，交给了一个极具抗争精神和正义感的女性，尽管主角置身于一个虚构的世界，在精神上、观念上，她与现代人仍然是相通的。

女性角色从红袖添香的伴读娘子到足以颠覆九州、心怀家国天下的扶摇，反映了三十余年来的时代精神风貌的改变，时代在进步。正因如此，作为时代精神反映的电视剧中的女性角色才有了不一样的飞腾。

尴尬从何而来？生活类慢综艺：

《向往的生活》第二季自开播以来不断收获好评，豆瓣评分从最开始的7.2分升至8.2分，这对于生活服务类的慢综艺来说实属不易，没想到收官之际又遇尴尬。生活体验类慢综艺自去年井喷式出现后却接连遇冷，我们不禁要问为何尴尬不断？

制作组心态浮躁，口碑不佳

和“快综艺”相对应，“慢综艺”更多指的是一种节目理念——不特意设置节奏紧凑、对抗性质浓的情节，也没有过多的剧本干预，将嘉宾放置在相对宽松的环境下，让其呈现出最自然的状态。

类似“慢综艺”的节目在2013年左右登陆内地，比如《爸爸去哪儿》《偶像来了》等，但当时制作组不能准确判断市场状况和观众接受能力，加入了大量需要肢体动作和惩罚的游戏环节。直至2017年，各大卫视才大张旗鼓地推出《向往的生活》《中餐厅》等一系列生活体验类慢综艺，这个概念才被观众所熟知。

制作团队虽然小心翼翼，但大部分节目都高开低走，评分很难上6分。可另一方面，《见字如面》《朗读者》等人文类慢综艺收获了如潮好评，已形成原创综艺，这说明现代人的确需要精神寄托，慢下来的生活体验类节目明明恰合此风向，为什么“集体败北”呢？

抛开坊间流传的抄袭不谈，国内制作组的心态急躁，并没有真正慢下来。以明确在标题里加上“慢综艺”的《亲爱的客栈》为例，耗费大笔投资在泸沽湖取景，预告片拍摄得如诗如画，本以为是情侣们在世外桃源的牧歌生活，结果却是刘涛夫妻忙于任务、闹清子纪凌尘争吵不断；《中餐厅》里明星“刷脸”拉客，远离真实的餐厅经营……这反映出制作组并没有真正理解“慢综艺”，叙事还是强调冲突，依赖自带流量的嘉宾“蹭点击”，如此也难怪观众不给高分了。

综艺市场不被信任，更需通盘考虑

去年生活类慢综艺集体遭遇滑铁卢之时，《向往的生活》突出重围，获得好评。但收官之际又起波澜：有观众质疑嘉宾杨颖“假吃”爆米花，官博澄清后非但没有平息争议，反而引来大波观众更激烈的批评。一颗爆米花而已，何至于此呢？

首先这跟“人设”相关。不得不承认，近几年的综艺市场进入了倚赖“人设”的阶段。《向往的生活》的成功就与嘉宾的人设分不开，一对温和睿智的“大叔”带领着两个呆萌肯干的小伙儿，与节目追求的乡间恬淡画风十分贴合。然而杨颖作为当红流量花旦本身就带着巨大聒噪声，坊间的整容传言和对其演技的诟病让她成为“话题女郎”。另外，作为《奔跑吧》的常驻嘉宾，综艺形象一直都和“热综艺”挂钩，可以说她的形象是与慢综艺相违和的。

当然，把嘉宾限制在观众的刻板印象里是不公平的，而且“人设”违和的嘉宾并非不能邀请，而是要花点心思，在叙事中挖掘嘉宾其他的性格特点，保证节目画风一致。然而《向往的生活》却把剪辑重点放在了杨颖和刘宪华的小粉红中，错过了机会。

其次是前几年娱乐节目市场太过浮躁，如今仍旧鱼龙混杂，导致网友对节目组并不那么信任。《向往的生活》官博此次遭遇网友围攻就暗藏着观众怀疑节目组蹭流量的不满心理，“爆米花”只是充当了网友情绪宣泄的缺口，所以官博的高冷怒怼适得其反。

节目组和嘉宾也许都很委屈，但这原因还要从自身找起。慢综艺虽然不需要刻意的剧本，但对审美趣味、思想内涵、情怀追寻的要求非常高，需要节目组牢牢把握节目的定位，揣摩观众心理需求，不能完全依赖嘉宾的“人设”。

“假吃”风波过去不久，蘑菇屋饲养的羊“老点”去世的消息爆出，网友纷纷表示怀念，可见《向往的生活》第二季整体还是十分成功的。《中餐厅》第二季等一系列节目正要开播，希望各大制作团队再接再厉，精益求精。只要真的走心，观众都会买账。

《摩天营救》：如若继续打，观众会厌倦

文墨王辉

银幕之上，道恩·强森很忙。这个职业摔跤手出身的好莱坞演员，继2015年在《末日崩塌》中营救女儿，今年在《勇敢者游戏：决战丛林》中营救自己和小伙伴，在《狂暴巨兽》中营救大猩猩和芝加哥市民之后，又披挂上阵，在断掉一条腿的情况下，爬上摩天大楼，营救妻子和一双儿女。这便是《摩天营救》。

经过多年坚持不懈的奋战，大块头道恩·强森目前已经是好莱坞最炙手可热的演员之一。《勇敢者游戏：决战丛林》在我国票房为4.87亿元，《狂暴巨兽》更是达到惊人的9.95亿元票房，如果算上《速度与激情》系列(6、7、8三部54.86亿元票房)和《末日崩塌》(6.29亿元)等，强森个人主演的电影在我国收获的票房已经接近80亿元，他也因此成为在我国知名度最高，票房最高的好莱坞演员之一。一年能够有三部电影在我国上映，由此可见强森的惊人影响力，他算得上好莱坞为数不多在我国拥有广泛票房号召力的演员。

《摩天营救》由罗森·马歇尔·瑟伯执导，后者执导的影片以喜剧为主，曾执导过喜剧佳作《冒牌家庭》，并和强森合作过《乌龙特工》。不过，《摩天营救》喜剧元素并不多，反而是以惊险刺激的动作戏取胜，这也是强森长久以来的制胜法宝，这么大的块头，这么好的身手，如果不来点动作戏，实在对不起他那身肌肉。故事讲述在执行任务时被炸掉一条腿的FBI人质救援小组成员威尔再就业时得到战友帮助，前往香港的摩天大楼担任安全顾问，不料摩天大楼突发大火，而威尔的妻子和两个孩子在大楼里生死未卜，紧接着便是一伙恐怖分子闯入。这时，威尔自己却被误认为是纵火犯，他一方面要逃避警方追踪，一方面还要爬上摩天大楼与恐怖分子斗智斗勇。

不过，除了有两三场动作戏还算精彩之外，影片其他部分乏善可陈，剧情可参考好莱坞老牌动作演员布鲁斯·威利斯主演的《虎胆龙威》。在好莱坞电影工业的加持下，《摩天营救》要惊险有惊险，要刺激有刺激，还是有着不错的观影效果的。但在强森个人英雄主义光环的照射下，其他人都成了陪衬和摆设，尤其是在港片中英明神武的香港警察，也不如FBI的前雇员那般英勇无敌。香港本土元素只是影片用来吸引亚洲观众尤其是我国观众的噱头，如果替换成其他国家和地区的话，其实一样可行。看来，流水的出事地点，打酱油的恐怖分子，换来换去的导演，只有铁打的强森永远不变，永远这般孔武有力，永远这般无所不能，永远这般战无不胜。

因此，如《摩天营救》这样的灾难电影，与其说是在传达强森敢打敢拼的精神，不如说是在透支他的人气。毕竟，并不是每场煞有介事的营救，观众都会捧场。大块头如果没有表现出大智慧，靠着上天入地的本领战天斗地，观众总会有厌倦的时候。

艺论

《艺论》旨在探究各艺术门类出现的现象，产生的问题以及所秉持的艺术倾向，内容涵盖音乐、美术、戏剧、电影、电视、舞蹈、书法、摄影、曲艺、杂技等艺术门类及相关话题，要求内容翔实、观点新颖、文章可读性强、信息量大，期待您有观点、有情怀、有文采的艺术评论文章向我们源源不断地砸来。邮箱：yzdsbw@126.com