

古偶剧中“古”与“今”如何交融

一部《梦华录》，盘活了今年的内地古装偶像剧(以下简称古偶剧)市场，该剧成为爆款破圈。剧情之外，它所描绘的雅俗并举、烟火气十足的北宋市井生活画卷，也在播出后引发热议。如果古偶剧已成为当下影视娱乐消费刚需，成为备受青少年受众所喜爱的流行文化的分支，那么，到底怎样的故事才能打动现代人的心灵?“古”与“今”的文化又该如何交融?

作品需要有现代意识 而不是堆叠现代元素

《梦华录》讲述了三个女人经历各种困境，携手勇闯东京，并与皇城司指挥使顾千帆相识，最终姐妹齐心，通过自己的努力将永安楼变成东京最大酒楼的故事。《梦华录》主创从《赵盼儿风月救风尘》等古代文学笔记中汲取养分，来丰富古偶剧内涵与人物塑造，为古偶剧创作吹来一阵清雅之风。

曾在年少时便惊艳众人的刘亦菲时隔16年后重回古装赛道，让这部剧在拍摄期间就备受关注，其绝美的古装扮相和多年武术功底形成的舞蹈身姿，再次刷屏。刘亦菲扮演的赵盼儿与陈晓扮演顾千帆之间的爱情线，在让众人感叹“刘亦菲好美”之外，纷纷磕起了“顾盼生辉”组合，两位演员的惊喜合作使得新剧的口碑和热度快速攀升。在具体情节展开中，主创没有用露骨的表白或是急躁的“撒糖”敷衍观众，而是懂得在言语之外的留白，含蓄内敛的情感与人物古装形神合一，让观众耐下性子慢品细读。

南开大学新闻与传播学院教师石小溪说：“古偶剧的目标受众群是十几岁到二十多岁的女生，她们在挑选古偶剧这一电视剧类型时，最为看重演员的颜值和爱情戏份的甜度。编剧在创作这一类型作品时，往往会被要求主要戏份围绕男女主角的爱情线来写。但爱情戏反而是最难写的，很多编剧为了填充分量会设计一些狗血或者虐恋的桥段。当这些设计不够精巧，并且演员也没有很好入戏的时候，这类剧集便容易呈现出低智和‘工业糖精’的弊病。”

《梦华录》播出后，“感觉自己的眼睛得到了尊重”是许多观众对该剧的评价。石小溪说：“受众所感慨的被尊重，在一方面是指剧中几位主人公尤其是男女主角的出众颜值，另一方面则是指该剧在选景、构图、配色以及镜头语言上呈现的美感。该剧不仅没有出现过度滤镜和低劣抠图等古偶剧容易出现的弊病，相反，还在视觉美感的营造上有让人印象深刻的表现。”

杨阳此前执导过男性题材古装玄幻剧《将夜》，以及现实题材剧《功勋》“黄旭华单元”，都获得了观众的认可。她谈起创作初衷时表示，这几年拍了很多男人戏，一直渴望能够拍一部表现女性的作品。“在《梦华录》里看到了很多‘现代(意识)’的女孩‘北漂’的故事，用古装剧去表现‘现代’生活，

把这两方面做一个很好的结合，这个与我以往的创作是不同的。”

剧中，赵盼儿面对生活的打击与馈赠都坦然接受，她和顾千帆从看不顺眼到有所动心，是成年人之间的情感思量与拉扯。赵盼儿、孙三娘和宋引章三姐妹在感情上各有不幸的过往，却有非常现代的精神——面对命运的不公和外界的流言蜚语时，她们相互扶持。编剧张巍说，她上大学时就被元杂剧、宋元南戏优美的文字和充沛的人情味深深吸引。“尤其是关汉卿笔下的女性人物，即使放到今天来看，她们身上所呈现的侠义、善良、勇敢、聪慧等性格特点，也是非常具有现代精神的。”

《梦华录》里，赵盼儿擅长点茶，孙三娘擅长厨艺，宋引章擅长琵琶，三姐妹组成的“大宋女子事业天团”经营的“半遮面”茶楼正是热闹繁华的东京市井生活的一个生动切面。就如导演杨阳所言：“在《梦华录》中看到了很多现代女性的样子，特别希望可有给我们观众一些共性点，在自己想要放弃的时候，坚强地站起来，永远不会向恶劣的命运去低头。”

展现传统美学意境内涵 历史元素要经得起考据

《梦华录》播出后，顾千帆(陈晓饰)茶铺初见赵盼儿(刘亦菲饰)时的一句调侃“乡野村妇”，因为和剧中人物强烈的反差感登上了热搜。事实上，剧中的赵盼儿美貌聪慧，她的妆容装束与别致的茶楼环境相得益彰，点茶的手法更是优雅从容，本身就构成了一幅生动的北宋市井风俗画。

从山到水，从景到物，从构图到人物，每一帧画面都十分讲究，颇具宋朝山水画的韵味，让人一朝梦回东京。盼儿的一句“东京真是，富贵迷人眼”，道出了大宋东京的繁华。唐朝是雍容华贵之美，那宋朝就是清丽沁润之美。

为了刻画出有烟火气的北宋市井戏，剧组从无锡水滸城乌篷摇曳、波光粼粼的江南春色，到襄阳唐城飞檐墨瓦、灯火辉煌的盛世繁华，除了集齐四大影视城的豪气，剧组还辗转南浔、绍兴、嘉兴等十地实地取景，配合向宋画看齐的考究构图，实力呈现了诸多美景。

宋代饮茶之风盛行，斗茶也成了一种全民活动。《梦华录》就对“点茶”进行了细致的设计，“碾茶、热盏、击拂、水痕”这些工艺流程都一一呈现。被弹幕戏称为“最早的咖啡拉花”的茶百戏也是精彩绝伦，茶百戏是以清水使茶汤表面变幻图案的技艺。剧组在筹备期间专门请来了“非遗茶百戏代表性传承人”章志峰给剧组讲课，希望借赵盼儿之手展示中国传统非遗“茶百戏”的韵味。

除了对北宋茶文化细致入微的呈现，追剧的观众也知道了：北宋把汇票称作“飞钱”，一贯铜钱可以重达四斤；对一县之长的尊称不叫“大人”而叫“县尊”等。在宋朝，簪花、蹴鞠

自然不能少。剧集片尾处还有剧中人物讲解的科普小课堂，另外，剧中宋朝的盲盒经济、外卖文化以及十二种点茶工具等，每一处都暗藏着剧组对宋朝的用心呈现。

编剧杨巍还透露，孙三娘被设定为很会做菜的女厨子，《宋宴》这部书的两位作者徐鲤、卢冉担任了《梦华录》剧本的茶艺、菜品方面的顾问。另外她表示，剧本创作中融入了传统节气：“从剧本一开始就想用过24节气来表现时间推移，因此曾经有一版剧本的开场戏是赵盼儿画《九九消寒图》盼着未婚夫归来。”

架空历史的古偶剧 更要接地气讲逻辑

古装剧随着时代的发展和观众口味的演变，如今早已超出了传统正剧、宫廷剧的范畴，加入了更多偶像和玄幻的商业元素。经过十余年的发展，《花千骨》《三生三世十里桃花》《香蜜沉沉烬如霜》《楚乔传》等古偶剧在这个模式上已十分成熟，更多的后来者也因为同质化严重，内容无营养被人诟病。

去年以来，有个话题不断被观众热议：“谁来拯救下现在古偶剧男主的颜值，网友直呼怀念俊男美女齐聚的年代”“大量相貌普通、演技平平的演员在片中饰演各种冠绝三界的神仙，上演毫无逻辑的恋爱戏码”等，许多观众表示不能忍。因为市场追捧，古偶剧的操作出现诸多问题令热播古装剧陷入尴尬。2022年过半，多部古偶剧已呈现在观众面前：比如改编自伊人睽睽的小说《我的锦衣卫大人》，袁冰妍、郑业成领衔主演的《祝卿好》；迪丽热巴、任嘉伦领衔主演的古装神话剧《与君初相识》，流量和播放量不错的剧也不在少数，但令人遗憾的是，“粉丝”买单和捧场居多。

古偶剧层出不穷，能让观众记住的却寥寥无几。颜彬分析道：“创作者对剧作类型的理解存在一定的偏差，这是既往古装偶像剧最大的问题。现代时空的偶像剧自带架空感，相当于是对真实生活的脱离。在古装的基础上，继续‘偶像’，相当于是双重架空，观众几乎找不到与古偶偶

像剧链接的抓手，导致了这些剧不被观众认可。”

反观近几年的热播古装剧，大多都会刻意做与现实的链接。比如《庆余年》里的当代角色性格；包括这一次的《梦华录》中比较强烈的市井气和生活气，实质上都是让当代观众确立与古装剧的链接切口，实现观众对角色的移情。

在“古偶剧”这个名词诞生之前，多少优质的古装爱情剧无不取材于明清传奇、民俗传说。用古代语境书写现代价值观，由虚转实，尝试寻求丰厚的历史文化滋养的创作也屡屡出现。谈及这种变化，颜彬说：“和十来年前不一样，故事的‘传奇性’已经不是观众的挚爱，现实生活的丰富让观众开始更在意影视作品中所传递的‘情绪价值’，将历史与现实结合创作难度会稍大一些，这种有限制条件的创作，也会让故事更具有戏剧张力，现实时空的真实情绪也比较容易为创作提供养料。”

另外，观众也在悄然发生的变化。颜彬说，观众已经不容易被电视剧中“大情节”的跌宕所感动，而是更容易关注“大情节”背景下那些鲜活的个体生命，“《梦华录》里的宋朝美学、宋民生活、茶文化、插花艺术等多种传统文化的加持，实质上是为观众提供了‘情绪停留’的时间。面对剧中的诗意盎然，成为观众们‘向往的生活’。”“慢”的场景与“快”的情节碰撞，成为当前古装偶像剧的变化趋势。

如何切中观众的脉搏、拍出观众喜爱的作品，这确实令人捉摸不透。所有的艺术作品都要面对观众，但并非一定是讨好观众。相对于行业的规律性认识，现实观众的喜好更具“多样性”和“遮蔽性”。颜彬说：“所以，创作者可以去尝试主动面对观众，但不需要去刻意讨好观众。观众终究是被‘发现’的，而不是被‘发明’的。”

古偶剧的创新也从未停止过。未来的古装偶像剧应该不要止步于对大事件、大情感波折的构建，而是应该将部分笔墨放置在对“现实时空”的构建上；增强与当前社会情绪、社会现实的链接。因为，观众更在意“感受”的，而不是“感知”的。

据天津日报