

## 《人世间》闷声成爆款,影视作品×严肃文学"良配"不易

停不下、要二刷……改编自茅盾文 成正比,反而偏弱的原因。 学奖获奖作品的《人世间》以平凡 感人的年代故事、真实朴素的时代 质感、全员在线的演技水平和角色 魅力,让观众在开播至收官的一个 多月里,频繁地自来水安利与刷屏

2日晚大结局,该剧播放数据 和口碑的双双大爆: 收视率破3, 创 CCTV1近5年新高;爱奇艺站内热 度破10000,是继《延禧攻略》《赘 婿》之后第三部热度破万的爱奇艺 剧集;豆瓣评分8.1,许多网友从痛 哭流涕看到喜笑颜开,直接打五星

虽然相比于去年的《山海情》 和《觉醒年代》而言,该剧在热度、 口碑等方面尚有一定差距,但毋庸 置疑,《人世间》剧作扎实、价值深 刻,已成为2022年开年口碑与热度 双收的爆款之作。

年轻受众的占比影响了什么? 百度数据显示,《人世间》的男 女受众比例相对均衡,分别为 40.11%与59.89%。受众年龄在 30-39岁的人数最多,占比39.4%, 其次为20-29岁的年龄段,占比 代》仍有不小差距。 24.92%。而年龄在40岁以上的人 群占比超过了30%。

从以上数据可以看出,《人世 间》获得了全年段观众的广泛认 可,尤其是占比幅度很高的中老年 观众,也赢得了许多年轻人的青 睐。能够吸引大龄观众追剧的,是 剧中关于知青下乡、三线建设、推 荐上大学、改革开放等特殊年代的 记忆与情感,以及平民史诗的剧作 与质感

而诸如秉昆与郑娟、秉义与冬 梅、周蓉与冯化成的爱情婚姻线、 事业线,以及周家三兄妹与父母的 情感线,秉昆、德宝等"六君子"的 友情线等情节也切中了当下许多 年轻人的情感共鸣点。这部剧可 以被视为是"客厅文化"的重演,将 不同代际的观众们再次连接在了 -部剧里。

但与去年的两部开年大剧《山 海情》《觉醒年代》相比,《人世间》 受众中的年轻观众占比偏低,29岁 以下年龄段的观众,《人世间》占比 27.83%、《山海情》占比43.36%、《觉 醒年代》占比51.2%,这也就在一定 程度上解释了《人世间》收视热度

泪流满面、意犹未尽、不倍速、 不断飙升但社交平台讨论热度不 《人世间》的火爆也是事实。

> 据中国视听大数据(CVB)统 计,《人世间》在CCTV1播出首周收 视即破1,此后三周收视率持续破 2,第五周每集平均收视率高达3.3, 目前各项数据均位列黄金时段电 视剧收视指标第1名。此外,该剧 在2月24日登陆江苏卫视后,迅速 拉高了收视,使江苏卫视在省级卫

> 与收视齐飞的是该剧的网络 热度表现。骨朵数据显示,《人世 间》上线第4天热度即在电视剧榜 排名第一,在全部剧集榜排名第 三。2月6日至今,除2月14日短暂 位居第二外,其余23天均稳居骨朵 全部剧集热度榜第一。昨天大结 局,该剧在骨朵的热度峰值已突破

> > 剧好,但意难平

视中排名第一

与屡破记录的收视、热度相 比,《人世间》的口碑颇有些"意难平"。首先,6.9w人评分8.1的《人 。首先,6.9w人评分8.1的《人 世间》与38.1w人评分9.2的《山海 情》、40.9w人评分9.3的《觉醒年

其次,虽然许多人为《人世间》 的平凡故事而感动,为多样精彩的 人物群像而喝彩,为"穷人有的是 力气,没的是钱""苦吗,嚼嚼咽了" 等金句与经历而共鸣,但也有不少 观众"越看越生气",或者说也是意

比如从始至终都不讨喜的周 蓉被网友频繁拎出来骂"自私",就 连宋佳自己都说"给大家添堵 。实际上,在原著小说中的周 蓉代表的是梁晓声对于思想独立 的知识分子的理想化塑造,剧集中 的周蓉有过于个人化和理想化的 行为与性格,导致她变成了一个 "从不为家人着想"、"自私且冲动" 但"依然还会有暖男蔡晓光不离不 弃守候"的"蹩脚人"。人物不讨喜 的同时,还缺乏现实合理性。

还有网友认为,"诗人冯化成, 前期疼妻子、爱女儿,后期出轨、抛 妻弃子出国,结局直接让他出家洗 白,看破红尘式的虚构使这个人物 显得更加虚伪"、"曹德宝、乔春燕 后期黑化然后结局强行洗白也并 不贴合现实。"还有,"周楠死的太 随意"、"骆士宾如何白手起家的?"



将照亮时代的间隙

JOURNEY

姓生活史

以及"剧情中后期落入苦情戏的窠 臼,给人物设置了太多人为的、不 必要的苦难与折磨。"

一方面,结局的虚构式圆满削 减了原著的真实性与复杂性,另一 方面正如编剧和导演在接受媒体 采访时所说,"使每个人都有一个 妥善的结局",是他们希望在小说 沉重的底色中调和出明亮与温暖 的最初设想。以积极达观的态度 面对社会变迁与个体命运的沉浮, 既是编剧的选择,也让一部分不喜 "be"的观众有一个"he"的结局吧。

不过,与原著小说相比,剧中 周父周母的故事线被极大地丰富 了,"父母爱情"与"父与子"的矛盾 被编剧处理地更为戏剧化,也将人 物之间的张力淋漓尽致地展现了 出来。周秉义和郝冬梅的结局改 写也是剧中的一抹亮色:原著里, 周秉义因为工作操劳、压力山大, 导致癌症扩散,退休没多久就因病 去世,而冬梅则是嫁给了一个70岁 的华侨,剧中二人则重回定情地携 手白头……

严肃文学的春天?

有差距并不意味着不好。《人 世间》如今在收视和热度上的成功 破圈,既是由原著作者梁晓声、编 剧王海鸰、导演李路等主创人员及 众多优秀的演员们强强联合打造

出来的严肃文学精品,也是现实主 义题材作品在现阶段经由政策、平 台、公司、观众等各个层面助推发 展的结果。

2021年《山海情》《觉醒年代》 等剧集的火热与良好的口碑表现 以及2022年《人世间》等作品的 出圈,正激励行业转向现实主 义、主旋律、严肃文学改编等紧 抓时代情绪,塑造平民英雄与时 代群像,展现国民精神作品的创作

而在《人世间》产生巨大影响 之前,一大批严肃文学改编潮也已 来临。在此前"优爱腾"三大平台 发布的2022年片单上,多部严肃文 学作品的改编被提上日程。在爱 奇艺的系列片单中,除了《人世 间》,还有路遥的《人生》、双雪涛的 《平原上的摩西》;在腾讯视频2022 年的片单中有金字澄的《繁花》、余 华的《文城》,王蒙的《这边风景》、 贾平凹的《秦腔》、苏童的《黄雀 记》、徐则臣的《北上》、滕肖澜的 《城中之城》《心居》等也纷纷宣布 将进行影视化。

严肃文学因其现实主义底蕴 深厚、精神内核深刻,而被行业通 常视作能够拍出"经典"与"传世之 作"的大IP。早年间第五代电影导 演的成名之作多由严肃文学改编

而来,如《红高粱》《活着》《大红灯 笼高高挂》等,近几年随着《平凡的 世界》《白鹿原》《山海情》《觉醒年 代》以及《人世间》等剧的热播,更 加证明了观众对严肃文学改编影 视的需求越来越高。

但严肃文学影视化也是一把 双刃剑。考验的是主创团队从内 容开发、编剧改编到制作发行等全 方位的能力与实力。投资体量大、 改编难度大、难于被年轻观众喜爱 等问题也是摆在制片方面前的几 大难题

据统计,茅盾文学奖自1982首 届评选至今,获奖的48部长篇小说 中,共有31部作品被改编成了影视 剧、话剧,除《人世间》外,为大众所 熟知还有《平凡的世界》《白鹿原》 《推拿》《暗算》等。有茅盾文学奖 作品打底,一般影视化改编的作品 口碑都不会太差,但在热度、收视 等层面依然存在着巨大的不确定 性与"沉没成本'

尽管《人世间》在年轻观众群 中的讨论度比较一般,但其已经 形成了高收视、高热度与高口碑 的市场反馈给了行业信心。相信 未来,也会出现越来越多的好的 严肃文学改编作品,兼具口碑、 热度与市场的同时,逐渐沉淀为 传世经典。

"我无法为你制造龙卷风,我 只能带你感受大自然。"

"你要成为你自己,才是最有 个性的。"

"该发生的,它总是会发

所谓综艺金句,即在节目播 出一段时间后,依然被观众记住 并回味着的句子。碎片化信息时 代,真人秀如何打破固定模式,立 足于当下生活给予观众长久的感 悟与力量?近两年纪实类真人秀 的创作经验,为行业提供不少理 论帮助和实践指导

本文将以《奇遇人生》《很高 兴认识你》前两季内容为主要案 例,尝试分析"纪录片+真人秀"相 结合的形式,为国内纪实真人秀 节目制作传播带来的崭新创作灵 感,以及对于综艺的多元情感表 达、唤醒受众审美期待起到的积 极影响。

真人秀不必寻找矛盾与冲 突,它们本身就在

在真人秀节目发展的初期阶 段,强游戏、强任务属性以及嘉宾 在节目中表现出的强生活化特征 迅速席卷荧屏,逐渐成为最具影 响力和号召力的电视节目样态。 相比之下,"纪实类真人秀"则以

一种"反设计""反规则"的新样貌 出现,带有自省与更内敛的情绪 色彩,成为综艺节目的一股清流。

矛盾是事物发展的根本动 力,真人秀中的"矛盾"作为综艺 叙事的原始动力,以不同的表征 存在。那么,不做任务,纪实类真 人秀推动叙事的矛盾在哪里?

首先,场景的流动。节目中 场景的变化是引发节目中情感冲 突的主要因素,从《奇遇人生》场 景涵盖的非洲草原、大洋洲查亚 峰等,到《很高兴认识你》探访国 内不同的城市与乡村,拍摄地理 位置不同,使嘉宾在录制过程中 完成心生好奇、探索思考与交流 沉淀的过程,不同人生经历导致 生活轨迹、理念不同,产生情感碰

其次,暗藏的玄机。纪实类 真人秀的人物探访模式,天然具 有戏剧性,比如人际的陌生、隐私 的处理、天气的变化等,都可能成 为节目的新线索与新亮点。例如 《奇遇人生》中阿亚与春夏一起在 美洲开车追逐龙卷风,到《很高兴 认识你》中几位女性一起去观星 等,都是在依靠客观因素变化推 动故事的发展,将不确定性转化 为吸引力。

纵观《奇遇人生》等几档纪实 类真人秀的叙事节奏,不难发现 其选择将任务与比拼,转化为对 陌生环境与不同生活方式的探 访,用人与人之间的交流,找到情 感叙事主线,打开节目的维度。

由于此类节目在探访旅行中 事件的偶发性和不可预测性,纪 实类真人秀并没有特定的节目框 架与模式,所有的叙事结构都在"了 解他人、认识自我"这一中心任务基 础上进行,呈现出外部结构完整、内 部结构丰富的叙事架构。

由此,人与人之间的情感交 流,成为节目的核心。纪实类真 人秀让更多人意识到,所谓"冲突 "并非是显而易见的不合,它可以 是细微的、对于生活理念的不同, 可以是具体的、对于不同生活方 式的选择。彼此包容、求同存异 不仅是节目的看点,也是生活的 有趣之处。

另一方面来看,《奇遇人生》 等节目没有刻意的开场与收尾, 突出"纪实感",将观众摆在了一 个客观观察视角,呈现了人与人 之间平等的对话氛围,节目内容 也有意将个人成就与物质需求, 摆在不那么显眼的地方,使谈论 生活的本质不再是一种奢侈。

正渴求是真实与思考

对于综艺节目来说,镜头呈 现什么,便是在表达什么。纪实 类真人秀所崇尚的真实与自然, 很有可能将节目带向另一个极 端,即散漫的的综艺流水账。纵 观《奇遇人生》等几档纪实类真人 秀,在呈现出治愈感同时,更多的 是选择将情感着眼于具体的人, 呈现对于理想追求、亲密关系以 及生活方式这些大命题之下的细 化解读。

例如,《很高兴认识你》第二 季节目中,有关于租房生活的探 讨中,选择租住在上海法式老公 寓的脱口秀女演员、选择四人合 租的大男孩们、住在老式阁楼的 年轻女孩,用不同的"家"的选择, 具象的诠释了不同年轻人的生活 态度与现状。

此外,主打户外真人秀理念 的《奇遇人生》从探访著名的非洲 "大象孤儿院"出发,到尝试征服 印尼查亚峰、前往垦丁的迦南身 心护理疗养中心感受音乐治疗 等,不难发现节目呈现的探访过 程在为观众打开了一扇了解他 人、了解世界的窗口之外,重点在 于透过"他者"不断反思"自我"的

美好与从容的背后,观众真 心路历程。一方面,每期节目以 这样暗含情感主题的方式,达成 叙事的紧凑。另一方面,情感主 题的建立也让观众的观看体会拥 有情绪落脚点,增强互动与黏性。

> 没有说教与鸡汤,纪实类真 人秀关注人类社会发展的自然文 明与社会文明,围绕探讨人与人 之间、人与自然的关系,反哺于了 解自我与生活,为节目铸造强大 的情感叙事逻辑,避免了"流水账 。也让更多人意识到,一档 综艺节目要沉淀出治愈力,并非 是美好镜头的堆砌,而是对"他 者"及"他处"真实生活的呈现。

> 纪录片与真人秀的互通有 无,达成纪实类真人秀最珍贵的 特质——真实感。节目大胆保留 了叙事的不确定性,交由镜头中 的环境与人来主导,使一些错愕 甚至有些尴尬的谈话瞬间,同样 被记录下来。

> 于是,观众在节目中看到,不 同环境之下的人对于生活选择的 迟疑、对现状的思考甚至无奈。 这些不那么坚决的时刻,没那么 从容的瞬间,这些困惑和挣扎,与 生活中真实的人无限接近,这份 真实感成就了节目触动人心的点 睛之笔。