



TVB“最佳短篇剧集”《香港爱情故事》赢得共鸣

监制林肯： 观众看得到 我们的心思

羊城晚报记者 胡广欣

在

刚刚过去的TVB万千星辉颁奖典礼上,《香港爱情故事》收获三奖:龚嘉欣和白彪分别凭借该剧获得“最受欢迎电视女角色”和“最佳男配角”,剧集也一举夺得新增的“最佳短片剧集”奖。这部剧以“爱情故事”为切口,刺中的却是房价高企、住房紧张等都市人群的生活痛点。

虽然《香港爱情故事》拍的是香港本土故事,但在香港和内地都激起了不少共鸣。该剧虽然不在翡翠台黄金档时段播放,但最高收视达到24.7点,成绩亮眼;在豆瓣上,《香港爱情故事》收获了“现实”“温暖”“接地气”等评价,并以8.7分的高分成为2020年度评分最高的TVB剧集。监制林肯在接受羊城晚报记者独家专访时表示,这部剧受到内地观众的欢迎让他喜出望外,“对我们的创作来说,这是一剂强心针”。

新故事:难筑的“爱巢”

在监制林肯看来,香港这座城市的爱情,其独特性之一便是“难筑爱巢”,《香港爱情故事》中,所有爱情问题的背后都是住房问题。男主角陈子朗(罗天宇饰)和新婚妻子邱凯琪(龚嘉欣饰)深爱对方,却因为买不起房而渐生分歧;他的父母陈汉声(白彪饰)和莫少霞(龚慈恩饰)婚后数十年都住在小小的公屋中,逼仄的居住环境、巨大的生活压力,让两人从相爱变生厌;二妹陈子欣(王敏奕饰)和三妹陈子婷(游嘉欣饰)目睹着父母的困境,各自作出选择:陈子欣早早逃离家庭,恐惧固定的亲密关系;陈子婷精于算计,试图通过学习和恋爱实现阶层飞升。

短短12集篇幅,《香港爱情故事》浓缩了工薪夫妇买房难、退休后离婚、老夫少妻、“00后”恋爱观等热点话题,却因为真实而不显得哗众取宠。林肯说:“从新闻片段、日常生活集中,不难看到剧中角色的影子。”他坦言希望通过《香港爱情故事》向观众传达正面的信息:“同龄人、名人KOL在社交媒体上展

示自己的生活,幸福的定义被渐渐同化了。很多人觉得‘别人有,我也要有’,但我们想问,是不是有房子才叫做幸福,养条狗才算是生活?其实能够找到所爱之人一起走下去,这就是幸福。”这部剧拥有一个光明的结局,每个人都走出了困境,林肯坦言:“我们很清楚这个结局未必现实,但电视剧始终需要给人们一点希望。我认为这是一种让人更好面对生活的能量。”

在豆瓣上,有超过一万

人为《香港爱情故事》打分,讨论区颇为热烈。白彪饰演的父亲陈汉声是典型

的大男人,粗鲁邋遢、无视妻子感受,有网友评论“每个家庭都有一个白彪”;罗天宇和龚嘉欣饰演的新婚夫

妇为了买房而省吃俭用,引发网友争论“妻子急着买房到底有没有错”。林肯透露,他会仔细阅读每一条豆瓣评论,“内地观众看得非常仔细,他们会解读我们的每一个镜头、每一句对白,我非常感动,原来真的有人看得到我们的心思”。

新风格:镜头讲故事

《香港爱情故事》聚焦房价与爱情,TVB过往也做过《缺宅男女》《楼奴》等类似主题的剧集。但是,《香港爱情故事》的风格却与观众熟悉的“TVB味”大相径庭。这是林肯升任监制后的第部作品,也是他首部深度参与创作的作品:“这部剧是我和编审何静怡共同创作的,我们花了很多时间去设计故事,她用文字表达,我负责用镜头表现她的文字。”

导演出身的林肯看重用镜头讲故事:“很多时候并不需要用满满的对白来交代,一个镜头就搞定了。”他对剧中的一些情节尤其满意:“因为经济原因,莫少霞跟陈汉声只能‘离婚同居’,但家里的空间非常小,她需要下楼透气。我跟编审商量,让莫少霞无意识地走到菜市场,因为这是她几十年来最习惯的去处。通过这个场景,我想表达的是这么多年的家庭生活让她丧失了自我。”第六集中有一个观众公认的“名场面”:这一集以回顾莫少霞和陈汉声年轻时的故事开始,在结尾打破了时空之墙,让年轻的他们与年老的自己相遇,并发出考问:“你说过要



公屋家庭陈家合照



新演员:新人新气象

《香港爱情故事》可能是去年TVB剧集中主角平均年龄最小的剧集之一:三位主角——罗天宇、龚嘉欣、王敏奕的平均年龄为30.7岁。与此对比的是,《踩过界2》主角平均年龄为33岁,《使徒行者3》高达40岁。一众新演员的表现不但没有拖后腿,反而给观众带来恰到好处的新鲜感。这其中自然少不了幕后团队的悉心调教。

罗天宇首次担任男一号,他是通过试镜争取到这个角色的。

林肯透露,他与编审何静怡一起面试罗天宇,“我觉得他这几年成熟了很多,试镜的时候,我们让他演了几场戏,表现都很

好。而且他问对了问题,看得出来他知道该如何塑造角色。”饰演小妹陈子婷的演员游嘉欣更是第一次出演剧集,表现虽然有点青涩,却也把握住了大学生的青春活力。林肯说:“试镜的时候她的表现一般,但胜在非常青春,很适合陈子婷这个角色。我跟编审觉得,12集短剧本身就是一次冒险,不如在她身上再冒险一次吧。”为了让游嘉欣更好地进入角色,林肯和编审何静怡特地为她“开小灶”:“我们有一个独立的聊天群,给她列了必看片单,还要求她从陈子婷的角度写日记。她进组后的第一场戏,每一个动作、每一句对白都是我们

手把手来教。从那次开始,她就真正学会了如何捕捉角色。我觉得她是有天分的。”

除了陈子婷之外,校园支线还有好几个重要的年轻角色。林肯选角的第一标准就是“适龄”:“TVB经常找一些年纪比较大的人演年轻人,但我希望找真实大学生年纪的人来演大学生。TVB所有低于22岁的艺人,我基本都见过一遍。”林肯希望为新人创造更多机会,他笑言:“新演员不敢不做功课的,因为我会‘恐吓’他们:‘记得对白就把你换掉!’很感谢他们的辛苦付出。”



第六集结尾成为“名场面”

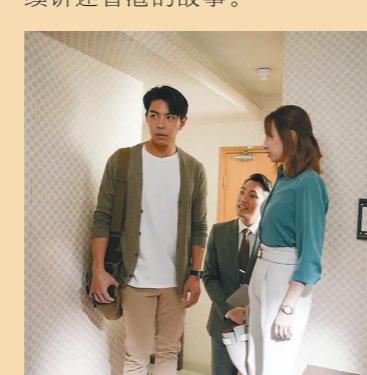


“太空舱”谈情浪漫又心酸

新制作:好剧不怕短

对TVB而言,《香港爱情故事》是一次颇为大胆的尝试。作为林肯升任监制后操刀的第一部剧集,幕后班底由他自组,不局限于TVB内部,最终的团队成员既有电视人,也有电影人和广告人。更重要的是,这部剧采用了12集篇幅,打破了TVB常规的20集以上的剧集制作规格。

不同于大部分TVB剧集的长篇拍摄,《香港爱情故事》全剧都在香港著名的大型屋邨——华富邨实拍,真实地把香港公屋的“小”和“挤”真实地在荧屏上还原。林肯透露,实拍最困难的是摆机位和打灯光:“拍摄环境非常狭窄,不像以往在片场,可以把布景打通、拆开。感谢摄影器材、技术的发展,现在机器的体积越来越小,画面质量越来越好,才可以实现这种实拍。”林肯本人是狂热的摄影爱好者,在拍摄中用上不少新型的拍摄机器,“比如我们在拍摄陈子婷的小空间时,用到了长细型的微型镜头,这通常是用来拍广告或者拍模型的。”此外,在取景上,林肯刻意避开了维多利亚港、中环商业区等游客熟悉的香港地标,反而将镜头对准天水围、华富村等香港的另一面,“我希望可以将这些不太知名的地方带给观众,让大家看到香港另一面的美”。



前世传奇,厚重历史承载文明

刚刚过去的2020年,恰逢紫禁城建成600周年,故宫博物院因此举办了600周年大展,共展出了450余件精品文物。《国家宝藏》第三季的首期,便从故宫选出了三件文物进行讲述、展示。与前两季有所不同的是,《国家宝藏》第三季不再局限于某一个博物馆建筑室内空间或展品,而是选取了中华大地上包括紫禁城、西安碑林、苏州古典园林、西藏布达拉宫、敦煌莫高窟、秦始皇陵、孔庙孔林孔府、广汉三星堆、安阳殷墟在内的九座历史文化遗产作为表现对象,角度更为宏观。“据坤灵之正位,彷泰紫之圆方,六百年紫禁城;宝刻渊薮,汗青永照,九百三十年西安碑林……”被网友称作“教科书级别的满分文案”,配合着第三季舞台全新的华丽舞美,加上大气磅礴的背景音乐,属于华夏文明悠久且厚重的历史画卷就此展开,有观众评价说“简直要热泪盈眶”。

与前两季类似,第三季《国家宝藏》的节目依然分为“前世传奇”和“今生故事”两个部分,讲述关于国宝的古今故事。在“前世传奇”部分,节目组请到实力派演员以话剧表演的形式将所要展示、守护的国宝的相关故事演绎出来,增添节目可看度。曾出演《大秦帝国之纵横》中秦惠文王嬴驷一角的演员富大龙,在《国家宝藏》第三季的第二期里,饰演秦始皇嬴政。富大龙的表演也没有令观众失望,苍劲有力的40秒独白便将秦始皇的前半生娓娓道来,无论是台词还是动作、神情,在布景和音乐的烘托下,让观众迅速入戏,相信他就是秦王,从而增进对守护国宝的认知。



张国立担任“讲解员”



富大龙饰演秦始皇



今生故事,民族精神一脉相传

中华文明之所以能五千年传承不衰,离不开一代又一代中国人的薪火相传。在“今生故事”部分,节目组请到一些素人来讲述他们与那些文物有关的故事,其中所包含的工匠精神、奉献精神、抗争精神等,是中华民族优良传统一脉相承的体现。

赵震是秦始皇陵博物院的一名文物摄影师,从事秦俑考古发掘和馆藏文物的拍摄工作已有23年了。他的工作是给兵马俑拍“身份证”,为每一尊兵马俑建立专属的文物档案。这项工作貌似简单,但需要随时补充更新,并且陶俑坑内不允许打光,为了使照片的效果更好,赵震只能耐心等待合适的自然光出现;坑内温差大,行动要极小心,他每天仅在坑中就要工作4-6个小时,出来时往往搞得灰头土脸的。提起日常工作,赵震饱含深情地说:“我

拥有全世界最棒的工作。”坚持和热爱,支持赵震一直走下去,也让工匠精神透过一个个兵马俑,从遥远的秦朝传递至今。

第三期讲述布达拉宫的法王洞文成公主像时,节目组请到了西藏大学原副校长张廷芳。毕业于北京师范大学的她,与丈夫次旺俊美一道,主动申请去西藏工作,献身西藏教育事业。当时进藏路程艰难,加上高原反应,给张廷芳造成了不少障碍;到了拉萨后,语言不通、习惯不合,也给她的工作和生活带来不小挑战。张廷芳与丈夫一起克服了一个又一个困难,参与筹建西藏大学,为学生传播汉语,直到退休都在为西藏教育作贡献。“守护历史,守护血脉深情”,在《国家宝藏》第三季舞台上,张廷芳的目光犹如当年入藏时那般坚定,让观众看到信念的力量。

未来走向,文化综艺如何破圈

厚重的文明以生动的演绎方式展现在观众面前,传承的精神通过普通人的点滴日常延续下去。这档既高端又亲民的文化综艺节目,原本应该有着巨大的观众群体,然而酷云直播收视显示,《国家宝藏》第三季播出当晚,节目收视率只达到了0.35%。网络热度层面,骨朵数据显示,该节目目前全网最高热度为53.67%,位列同期电视综艺第七。播出一个月余,至今豆瓣上只有8000多人对第三季进行评价。制作精良、口碑出色,收视、热度却低迷不振,这种现象是否与文化类综艺节目的整体走向有关?

据不完全统计,2020年市场中已播和待播的文化类综艺超过35部,绝大多数都面临着热度低潮。一方面,大批量同类型综艺轮番上阵,观众难免会出现审美疲劳;另一方面,文博类节目确实在市场受众方面有限,当娱乐类节目轮番轰炸时,观众流失也成为自

然现象。此外,在节目宣发上,《国家宝藏》第三季虽然在网络上进行了相关推介,但其邀请到的多位明星嘉宾,却没能起到很好的引流效果,没有形成良好的互动宣传体系。

当千篇一律、缺乏创新的同类型综艺大肆冲击观众视野时,属于文化类综艺的发展空间也就越发有限。《国家宝藏》的出现,原本带动了文化类综艺的蓬勃发展,然而其后续节目即使在制作和呈现上丝毫不逊色于前作,但对于观众来说已经不再稀奇。在保证质量的前提下,不断创新,内容更贴近广大观众,运用网络流行的传播方式扩大影响力,消除受众壁垒,与节目嘉宾形成互动宣发的良性循环关系,增加话题和人气,才能使文化类综艺节目在竞争日益激烈的今天,保持其独特的吸引力,真正实现破圈发展。