

本期主持、音频剪辑 吕航
参与成员 李丽 胡广欣 龚卫锋 吕航

2008年,一部名为《微笑Pasta》的中国台湾偶像剧登陆湖南卫视,成为一代年轻人的青春记忆。14年后,女主角王心凌以几乎未变的“冻颜”回归湖南卫视的舞台,迅速成为《乘风破浪3》第一位“出圈”的“姐姐”。偶像剧穿越时空的魅力,由此可见一斑。

偶像剧通常指为迎合人们内心需求,运用紧凑、浪漫的故事情节,由帅气的男女主角为主体进行表演的一种电视剧形式。在剧情上,偶像剧主要讲述男女主人公从不相识,经过巧遇的桥段让两人不同的生活产生交集,并在不断的碰撞中产生爱情;形式上,偶像剧大量采用面貌俊美的演员、符合社会流行的造型服饰、一般为当红的偶像艺人、以细腻青春爱情戏为主剧种。

谈到偶像剧,中国、日本、韩国三家永远是绕不开的话题,三方各自发展又交叉影响,分别呈现出不同的气质风貌。本期少数派对,我们一起来聊聊中、日、韩三家偶像剧的发展之路。

中国爱“小确幸”,日本专注“漫改”,韩国拒绝“狗血”——

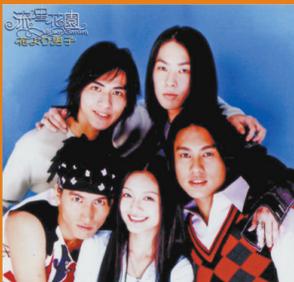
中日韩偶像剧一路在“进化”

《东京爱情故事》剧照

日剧《花样男子》中的F4

《流星花园》曾风靡全亚洲

《步步惊心》剧照

《何以笙箫默》海报

A 日本偶像剧：“漫改”成影视界“保险箱”

脱胎于本土“趋势剧”，《东京爱情故事》是代表

“偶像剧”这一剧种可追溯自20世纪80年代中叶在日本兴起的“趋势剧”。“趋势”是日本泡沫经济时代的流行语,可以理解为“当下潮流”。“趋势剧”以都市男女的爱情和生活为主题,整体氛围“摩登”,演员大多是长得好看的年轻艺人。当中最为人熟知的当属《东京爱情故事》(1991),敢爱敢恨的都市丽人赤名莉香成为全东亚的女神,该剧的主演铃木保奈美和织田裕二凭借此剧一跃成为超一线演员。而日后的“日剧天王”木村拓哉也赶上了“趋势剧”的尾巴,出演了《爱情白皮书》(1993)、《青春无悔》(1994)等剧集。

20世纪80到90年代出现的这批“趋势剧”折射出日本泡沫经济年代的斑斓光影,“都会感”是它们的共同特征,但脱胎于“趋势剧”的日本偶像剧则有截然不同的面貌。提起日本偶像剧的发展,很大程度上是受了2001年的中国台湾偶像剧《流星花园》的刺激:这部改编自日本漫画《花样男子》,大胆地还原了原作中夸张到不合常理的故事,却意外受到观众的追捧。受此影响,日本偶像剧的审美取向也从讲究现实质感的都市故事转向天马行空的校园故事。

B 韩国偶像剧：“狗血三件套”的消亡史

古早“韩偶”有三宝：车祸、失忆、癌症治不好

21世纪初,车祸、失忆、癌症被称为韩国偶像剧的“三件套”。这一时期诞生的经典韩国偶像剧中,主人公的个体命运总是绕不开这三种极端设定,与之匹配的虐恋故事徐徐展开,且无一例外以悲剧收场:《蓝色生死恋》中,宋慧乔饰演的尹恩熙身患癌症;《冬季恋歌》中,裴勇俊饰演的姜俊熙先是遭遇车祸后失忆,再次遭遇车祸后又恢复记忆,再之后逐渐失明;《对不起,我爱你》中,苏志燮饰演的车武赫以绝症身亡收场,林秀晶饰演的宋恩彩在其墓前服药殉情一幕成为韩剧史上的名场面;《天国的阶梯》中,崔智友饰演的韩静书身上更是集齐车祸、失忆、癌症。

对于早期的韩国偶像剧,与稳固的“三件套”命运设定相适应的是更加稳固的“四角关系”设定:男一号和女一号是“官配”;男二号通常爱女一号,痴情男居多,以《蓝色生死恋》里元斌饰演的韩泰锡为代表;女二号通常爱男一号,腹黑女居多,以《天国的阶梯》里金泰熙饰演的韩友莉为代表。

除了经典“虐恋”套路外,该时期的韩国偶像剧还诞生了同样经典的“霸道总裁爱上我”套路。玄彬、金宣儿主演的《我叫金三顺》爆红之后,《继承者们》《花样男子》《原来是美男》等霸总风爱情偶像剧接连上演,这类剧集的男主角多是脾气倔强、自恋的“总裁”,但当他们坠入爱河后,面对爱人总会暴露出自己的可爱一面。

韩风悄然转向:从虐恋悲剧到“小而美”的浪漫喜剧

2004年,郑智薰(Rain)和宋慧乔

十年“问题作文”后,日本在“漫改”路上越走越远

21世纪的头十年,日本与中国台湾在偶像剧领域不时出现“问题作文”的情况,即对同一部漫画进行改编。在《流星花园》之后,日本TBS电视台拍了日版《花样男子》,造就另一版经典。此后,《花样少年少女》《恶作剧之吻》《贫富贵公子》等日漫IP都经历了先被中国台湾翻拍、再被日本翻拍的情况。

不同于韩剧的“狗血三件套”,日本偶像剧很少有苦哈哈的剧情,基调大多比较轻松,剧集的设置多少有点脱离现实。比如《花样男子》里的F4就被设定为富可敌国的“校园恶霸”。除了爱情之外,友情和热血也是日本偶像剧的重要主题。在一些偶像剧如《野猪大改造》《龙樱》里,甚至没有明显的感情线。

有趣的是,近年中国台湾和韩国都渐渐抛弃了以往的偶像剧套路,日本偶像剧仍然在漫画化、夸张化的道路上一骑绝尘。在偶像文化方兴未艾、编剧原创力下降、电视台档期固化等因素的作用下,“漫改”成为日本影视界的“保险箱”:一个还过得去的漫画IP、一些外形和人气还可以的年轻艺人,总会有一批受众为此买单。

C 中国偶像剧：从大悲大喜到拒绝悲剧结局

“台偶”曾经很套路，部部“霸道总裁爱上我”

当年让人迷得晕头转向的中国台湾偶像剧,在今天看来套路满满。且不说《微笑Pasta》《天国的嫁衣》《海豚湾恋人》,无一不是“霸道总裁爱上我”的设定,就算玩失忆梗的《王子变青蛙》和玩绝症梗的《下一站,幸福》,本质上也是类似的灰姑娘变身套路。但要说在套路行上玩到极致的,当属本世纪初曾“通杀”老中青三代观众的《流星花园》——四个外貌与个性各有优点的校园风云男神,齐齐围绕在“杂草少女”彩菱身边。在当年,你从这能不能再做好朋友,或许就取决于对“你喜欢道明寺还是花泽类?”这个“送命题”的回答。

那些年的中国台湾偶像剧,同样也有有趣的“伴生”现象。彼时台湾地区流行乐坛有四位“教主”级的人物——“流行教主”蔡依林、“电眼教主”张韶涵、“甜心教主”王心凌与“可爱教主”杨丞琳。除了蔡依林,其他三位都“歌而优则演”。女孩们在外形上都主打无辜的少女感,与之相匹配的则是“除了钱什么都没有”,只能等待平凡少女拯救人生的各类“霸总”。这显然满足了一部分女生乃至成年女性的爱情幻想,而类似的爱情神话直到今天依然以各种改头换面的剧情,时不时地出现在观众面前。

大陆偶像剧，从开始就有现实主义色彩

大陆偶像剧虽从中国台湾偶像剧中汲取了不少创作技巧,但同时也因为其特有的庞大市场和复杂受众群,逐渐发展出了属于自己的风格。不少人把1998年的《将爱情进行到底》看作是大陆偶像剧的开山之作,李亚鹏骑着车带着徐静蕾在校园飞驰的一幕也是很多人记忆中的纯爱经典。事实上,这一部作品也为大陆偶像剧注入了中国台湾偶像剧中少见的现实主义风格,在此后的大陆偶像剧中,男主角为爱情欢笑和流泪的同时也从不忘为事业和未来筹谋。在《将爱情进行到底》的最后,男女主角罕见地没有“从一而终”,而是各自作出了更符合真实生活的人生选择。

而来自中国台湾的琼瑶剧,在跟大陆的创作团队相结合之后,也开出了跟过去不一样的“花朵”。1998年的《还珠格格》和2001年的《情深深雨濛濛》便是两部在风格上“独树一帜”的偶像剧——既有过往琼瑶剧的“文绉绉”,又有一种偶像剧少见的欢乐和闹腾。这两部剧在播出20年后依然让今天的观众“上头”。

受限于市场狭小和人才流失,曾经风靡一时的中国台湾偶像剧在2010年左右开始逐渐退出历史舞台。当以清朝“九龙夺嫡”为历史背景的大陆古装偶像剧《步步惊心》带着“翻红”的小虎队成员吴奇隆火遍台湾地区,有制作人感慨,大陆偶像剧已经从题材的宽广度和制作的豪华度两方面,彻底赶超了台湾地区。

如今年轻观众拒绝大悲大喜，更爱“小确幸”

除了资本的青睐,丰富的网文市场也为今天的大陆偶像剧提供了源源不断的创作灵感。以网文作者顾漫为例,其小说《何以笙箫默》《微微一笑很倾城》《你是我的荣耀》等均被改编为偶像剧播出,并捧红了一众偶像剧男女主角。顾漫的爱情小说没有过往偶像剧重病、出轨、失忆等“重情节”,而以甜蜜的生活感取胜,获得了一批反感过度戏剧化情节的年轻观众的欢迎。如今偶像剧的名字也能反映出同样的心理变化:《最美的我们》《余生请多指教》《致我们暖暖的小时光》……当下的年轻观众更喜欢“小确幸”而非“大悲大喜”。此外,随着社会观念的进步,偶像剧中的女性形象也不再是霸总们的附庸,男女主角平等对话,互相成就,共同进步。

剧中情节上,从2019年杨紫和李现主演的《亲爱的,热爱的》到2021年迪丽热巴和杨洋的《你是我的荣耀》,大陆偶像剧的“甜度”越来越高。男女主人公全程情商在线,在爱情培育过程中绝无误会。而在剧外营销方面,“发糖”也成了当下偶像剧不可或缺的标准操作。甚至有不少观众,从一开始便会可能对走向悲剧结局的偶像剧说不。

从这个角度来看,《微笑Pasta》这部王心凌的偶像剧虽然有些“古早”,但它的故事甜度足够,还带点二次元的魔幻感,在今天翻拍或许还真不是个坏主意。

6月5日,由刘亦菲和陈晓主演的古装爱情剧《梦华录》在豆瓣开分——8.3分,成为2022年国产剧豆瓣最高开分作品。而截至当日10时,该评分已攀升至8.4分。

《梦华录》6月2日刚刚首播,截至6月5日10时,豆瓣已有超过7万人评价,其中46.2%的观众打了满分五星。而据腾讯视频数据,该剧播放量已突破4亿。

《梦华录》讲述在钱塘开茶铺的赵盼儿(刘亦菲饰)惊闻未婚夫、新科探花欧阳旭(徐海乔饰)要另娶当朝高官之女,不甘命运的她誓要上京讨个公道。在途中她遇到了出自权门但生性正直的皇城司指挥顾千帆(陈晓饰),并卷入江南一场大案,两人不打不相识从相结识。

刘亦菲新剧《梦华录》创2022国产剧豆瓣最高开分

赵盼儿凭借智慧解救了被虐待而惨遭虐待的“江南第一琵琶高手”宋引章(林允饰)与被苛刻家人逼得离家出走的豪爽厨娘孙三娘(柳岩饰),三位姐妹从此结伴同行,终抵汴京,见识世间繁华。

为了不被另攀高枝的欧阳旭从东京赶走,赵盼儿与宋引章、孙三娘一起历经艰辛,将小小茶坊一步步发展为汴京最大的酒楼,揭露了负心人的真面目,收获了各自的真挚感情和人生感悟,也为无数平凡女子推开了一扇平等救赎之门。

刘亦菲和陈晓分别是2006年版和2014年版《神雕侠侣》的主演。因为《梦华录》的热播,已有网友将两部剧的画面混剪,让刘亦菲版小龙女和陈晓版杨过“相逢”。

羊城晚报记者 李丽

迎接第27个“爱眼日” 网络纪录电影《近视时代》全网推出

2022年6月6日是我国第27个“爱眼日”。为增强全社会爱眼护眼意识,广东广播电视台和中山大学中山眼科中心联合摄制了青少年近视防治题材的网络纪录电影《近视时代》。该纪录电影计划于6月5日在广东广播电视台触电新闻客户端和荔枝网率先推出,并在“爱眼日”当天在广东国际频道以及腾讯、哔哩哔哩、优酷等新媒体平台播出。

该片以真实全面的研究数据、临床试验为依据,以不同的近

作为南派纪录片创作的一支重要力量,近年来该团队创作了《海丝寻梦录》《风云四十年》《一个美国制片人眼中的粤港澳大湾区》《钟南山》《十三行》等多部精品力作,获得中宣部及广东省精神文明建设“五个一工程”奖、中国新闻奖、中国广播影视大奖、美国电视泰利奖等国内外多个奖项。

羊城晚报记者 艾修煜