

文化观澜

从河南卫视“破圈”看古装剧能否“破局”

■ 简云

七夕这个周末，先后看到两条新闻，一条是河南卫视凭借《七夕奇妙游》晚会再度“破圈”，开场节目《龙门金刚》广受观众和媒体赞誉；另一条是18部古装待播剧发布七夕CP海报剧照，配图精美，官宣文字优雅，但这条新闻在今日头条刊出20小时，依然留言寥寥，让人不由得为这些数目庞大的古装待播剧的命运担忧。

同样是依托传统文化而生，一家地方卫视漂亮“破圈”，一批古装剧却深陷困局，这样的反差着实令人感叹，继而又很想找出一个“为什么”。

河南卫视在2021年春晚之前可谓默默无闻，但仰仗“中国节日”系列的策划，从春晚的一曲《唐宫夜宴》开始，到端午的《洛神水赋》，再到如今的《龙门金刚》，成功实现了逆袭，几台晚会，上半年达到全网超百亿的播放量。有媒体说，“这是一个地方电视台重新找回观众，也是一群电视人在互联网时代逐渐找回本心的故事。”

从河南卫视“中国节日”系列主创们的叙述中可以发现，这颗本心便是坚持从传统文化中“寻宝”。上下五千年的中华灿烂文化是当之无愧的文艺创作宝藏，对传统文化怀着尊崇之心，深耕细作，挖掘特色，以现代艺术手段和表现形式探索创新，河南卫视打造出了完美融合传统与时尚的“爆款”节目。

与河南卫视的成功“破圈”相比，古装剧却在经历前些年的火爆之后，不断失去观众，频频遇冷，面临如何“破局”的问题。从历史正剧、戏说历史剧、武侠剧、仙侠剧到宫斗剧、穿越剧，再到如今满屏的大IP改编的言情剧、玄幻剧，古装剧这一路走来，也算是五光十色，吸引大批资本运作，流量明星加持，不过热闹之后，却是越走越寂寞，颓势尽显。虽然政策面对古装剧市场产生一定影响，但播出的大部分古装剧收视率的惨淡却无关政

“破局”需要创作者的本心回归，从悠久的中华文明中“寻根”，在丰厚的文化遗产中“寻宝”，深挖历史素材，深耕传统文化，拓宽眼界，打开格局，拼题材重故事，拼特色重制作，拼创新重精进，如此才有更多的尊重历史、制作精良的历史正剧，有尊崇传统、视角多样的古代生活剧，有惩恶扬善、人物饱满的古韵悲喜剧……

策，只与自身相关。对古装剧的遇冷，业内多有反思，如今河南卫视的“破圈”又提供了另一种反省思路，即便舞蹈与电视剧的呈现形态不同，但艺术作品的创作理念、题材挖掘、制作方式还是有共通之处，拿来作比照并不为过。

先来说说创作的本心，河南卫视的主创们对传统文化深怀尊崇之心，舍得花力气从历史故事、神话传说中找题材、寻宝藏，把传统文化以一种精彩绝伦的现代艺术方式呈现出来，恰好赶上时下的“国风”“国潮”，于是引发观众强烈共鸣。最初的古装剧，无论是正剧还是戏说，至少还有正史打底，但随着穿越剧、大IP剧

的流行，历史与传统渐渐沦为创作者手中随意改变的道具，史实可以弃之不顾，情节可以胡编乱造，人物可以带着一颗现代魂，行事做派一副潇洒不羁的现代范儿，很多时候给人的感觉像是霸道总裁穿上古装而已。更甚者，干脆抛开历史，将故事置于架空朝代，以便天马行空不受制约，随心所欲编故事造人物。如此创作虽然脑洞大开，却已丧失了对传统文化最基本的尊重，脱离了传统文化滋生的土壤，对越来越有文化自信的这届观众而言，自然缺乏吸引力。

一部建立在传统文化基础上的文艺作品，要想成为“爆款”，从传统中挖掘出特色是

必须的，河南卫视的成功也在于对传统文化资源的特色挖掘和精心打磨，才会有一曲舞罢惊艳众人的效果。不少古装剧固然也在挖掘传统特色，但大多流于形式，有些在服化道上下了大功夫，视觉效果很惊艳，却疏于传统观念、习俗、技艺和生活方式等的精细呈现，加上故事平庸、情节拖沓、逻辑不恰，仍然免不了给人花架子的感觉，更别说那些只顾流量明星、场景严重塑料化的粗制滥造之作。记得当年火爆异常的韩剧《大长今》，最有特色之处便是对韩国宫廷饮食文化的精美展示，这也使其成为文化输出的典型作品。前几年国内古装剧对传统习俗的挖掘也有可圈可点之处，印象最深的是，古代婚礼上的“却扇”习俗被呈于荧屏，庄重、唯美，很有仪式感。可惜，这样的深度挖掘实在太少，跟中华文化博大精深的内涵不成比例。如果主创们能静下心来，认认真真寻宝藏，挖出点特色应该不是难事，这届有文化的观众也定会买账。

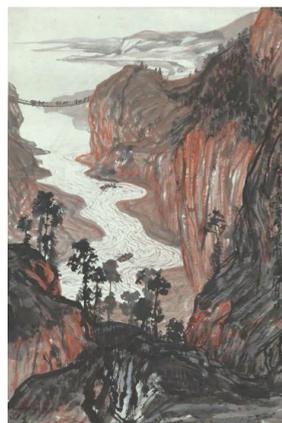
最后再来说说创新，如果说本心是命根子，创新就是生命力，任何作品，没有创新，总逃不出被前浪拍在沙滩上的命运。河南卫视那曲《洛神水赋》活生生地告诉我们，什么是创新，一些近年成为“爆款”的古装剧，比如《甄嬛传》《琅琊榜》《延禧攻略》等，也是以内容和形式的创新取胜，以致为古装类型剧开出一条新路。只是他们的创新，成为后来者的套路，之后的大量古装剧跌进宫斗权谋的坑，陷入升级打怪的圈，传统文化被不负责任地快餐式消费，终于把人看烦了，看乏了，再也不想看。如此的同质化在大IP剧盛行之后更为严重，不是流量明星在上演情情爱爱的小言故事，就是所谓的大女主剧在自顾自地嗨，古装剧似乎被禁锢在网络作者构建的有限空间中，只图流量圈钱省事，似乎完全忘掉还有创新这回事。最终的结果自然是排队待播，播出的也不受待见。

时下，“国风”“国潮”热正盛，传统文化不再是老人的独宠，也被年轻一代追捧，古装剧作为诠释与呈现优秀传统文化最鲜活的载体，并非没有出路，而是急需寻找“破局”之道。“破局”需要创作者的本心回归，从悠久的中华文明中“寻根”，在丰厚的文化遗产中“寻宝”，深挖历史素材，深耕传统文化，拓宽眼界，打开格局，拼题材重故事，拼特色重制作，拼创新重精进，如此才有更多的尊重历史、制作精良的历史正剧，有尊崇传统、视角多样的古代生活剧，有惩恶扬善、人物饱满的古韵悲喜剧……

这是一个文化自信正不断升腾的时代，也是一个不会被辜负的时代，只要创作者够用心、用力，观众自会返身拥抱，古装剧的“破局”或许只在时间的早晚。

资讯

「中国美术馆馆藏黄河题材美术精品展」开幕

《黄河龙门口》方济众 1960年

由中国美术馆主办的“在激流中前进——中国美术馆馆藏黄河题材美术精品展”近日在中国美术馆拉开帷幕。展览展出中国美术馆馆藏104位艺术家创作的中国画、油画、版画、雕塑、宣传画等131件以黄河为主题的经典美术作品。

此次展览分为3个篇章，第一篇“黄河之水天上来”，呈现一条自然形态的黄河，主题引自唐代浪漫主义诗人李白在《将进酒》中的诗句，展出韩乐然、何海霞、关山月、靳尚谊等名家代表性作品52件。第二篇章“黄河的时代风貌”，呈现一条历史形态的黄河，主题取自毛泽东主席提出的“一定要把黄河的事情办好”，展出司徒乔、谢瑞阶、吴冠中等名家的精品力作31件。第三篇章“黄河之魂铸精神”，呈现一条精神形态的黄河，主题来源于大家耳熟能详的《黄河大合唱》的歌词“风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮”“保卫家乡！保卫黄河！保卫华北！保卫全中国！”展出彦涵、石少华、古元、石鲁、高帆等名家代表性作品48件。

此次展览将于9月22日结束。（钟玲）

新书

《建党百年百篇文学短经典》

贺绍俊 李云雷 丛治辰 主编
人民文学出版社2021年7月版

为庆祝中国共产党成立一百周年，人民文学出版社从反映建党百年光辉历程的优秀文学作品中，精选出中短篇小说与散文纪实类作品一百篇策划推出《建党百年百篇文学短经典》。共有《开天辟地新航程》《崛起东方新中国》《劈波斩浪新征程》《走进辉煌新时代》四卷。这些作品既有读者广为传颂的“红色经典”，也有以饱满的热情书写十八大以来党领导下各项事业历史性成就的新篇，既有以艺术手法刻画革命战争时期和社会主义建设阶段英烈楷模形象的精品，也有聚焦普通党员群众生活、展现社会全方位变革的佳作，从不同角度反映了百年以来中国共产党团结带领全国各族人民不懈奋斗的进程。

《往生》

愚石 著
山东文艺出版社2021年4月版

这是一部献给党的百岁生日的书，作品以沉稳而克制的叙事，描绘了解放战争时期的一位老共产党员平凡而又伟岸的一生。作者以独特的视角，把小说主人公定义为一位“父亲”，将他的命运跌宕与大时代的风起云涌相互缠绕。作品延续了作者以往的创作风格，笔力沉实，文风豁达，同时富有忧患意识和现实关怀，通过一名基层党员干部在历史演进中的人性之美、生命大爱，在丰富复杂的审美意蕴中，传达出作家对历史的深刻理解，对生活的独特发现和对生命的深长的感喟和热烈歌唱。（端木紫）

书人书事

没有书展的8月，阅读不会停顿

在一个没有上海书展的8月，两场邀请参与者脑力激荡的读书活动，引领我见识了好书的同时，也提升了我的认知。而这，才是我们必须阅读的理由。

■ 吴玫

友人在朋友圈里发言：有一种书展没有停摆的感觉……

我猛然意识到，假如不是疫情，从8月11日到17日，我会在于上海展览中心举行的2021年上海书展忙乎，或寻找好书，或聆听名家说书，或为好友发布的新书鼓掌。而我之所以没有像发言的友人那样强烈意识到2021年上海书展延期了，是因为近两年来上海的每个周末都被书香充盈着，这些与书相关的活动，几乎每一个我都喜欢，因此，我时常陷于选择综合征里。上星期，我再度处于幸福的困窘中，全然忘了那是一个上海书展周。

最终，我替自己在没有了书展的周末选择了这样两场活动，一是周五晚上在思南书局举行的“生与死之环，梦与歌之链：本雅明《十四行诗》阅读分享会”；一是周六下午在上海朵云书院·戏剧店举行的加拿大文学女王、布克奖得主玛格丽特·阿特伍德《疯癫亚当三部曲》中文简体字版的首发式。

随着网络直播风起云涌，读书活动也在网络直播中占了一席之地。诵读本雅明的《十四行诗》以及阿特伍德新书发布会，也在活动举行的同时网络直播。可是，像我这样一个从“刀耕火种”的铅字时代走过来的爱书人，喜欢到现场与同好面对面，特别是周五晚上的诵读会，隔着屏幕听热爱诗歌的书迷诵读本雅明的《十四行诗》，我怎么感受得到他

玛格丽特·阿特伍德

们滚烫的挚爱？又怎么会体得到他们随本雅明的诗而产生的情感细微跌宕？

思南书局周五晚上的作品诵读会，我有幸主持过一场，当时诵读的是荷兰科普作家扬·保罗·舒腾的《生命的秘密：从草履虫到达尔文》。一本以漫画配以文字的科普读物，都能让前来参加诵读的小学生和中学生以及他们的爸爸妈妈读得声情并茂、读得声泪俱下，这一次，思南书局的诵读会选择了本雅明的《十四行诗》，爱诗的人原本就更多愁善感，我们在现场会受到什么样的感情冲击呢？

诵读会从人民文学出版社出版的瓦尔特·本雅明《十四行诗》里选了6首诗供参与活动的读者诵读。谁能在诵读会上以朗诵的方式分享心中所爱？他们必须在活动一发出招募诵读者之令就开始竞争，所以，每一个成为诵读者的读者都会认真准备，瞧，诵读《悼亡十四行诗·二十九》的那位幸运者，因为熟记了原诗故而呈现出来的现场效果，是他诵读完整首诗的最后一个标点符号后，我听到了一声叹息几声啜泣。

“你沉睡，却是清醒的光/你悲伤，却是忧郁之人的安慰者/你沉默，却是呼告之人的救赎者/你哭泣，却是欢笑之人的疗愈神……”这就是瓦尔特·本雅明《悼亡十四行诗·二十九》的起始段落。更多的人知道，瓦尔特·本雅明是一位德国20世纪重要的思想家；更多的人不了解瓦尔特·本雅明还是一位伟大的诗人，是因为他生前根本没有打算过要出版自己在青年时期创作的诗体古雅、思考深邃的诗歌。1940年，本雅明自杀前将自己的手稿交给了好友，这其中就有年轻时写下的诗行。本雅明去世40年后，他的诗集正式出版，旋即，便在读书界引起巨大反响，“本雅明拥有着深邃而多元的思想，也深受浪漫主义与神秘主义熏陶，能将自我情感与生死流动刻画得生动入骨且留有余韵”，前来助阵诵读会的瓦尔特·本雅明《十四行诗》的译者王凡柯和诗人、评论家张定浩的现场解读，帮助随后登台的诵读者，一个比一个朗诵得情真意切。

都以为小说要比诗歌容易读懂，我就是抱着这样的想法去参加加拿大女作家玛格丽特·阿特伍德《疯癫亚当三部曲》的发布会的。

《疯癫亚当三部曲》具体所指的三部小说分别是《羚羊与秧鸡》《洪水之年》和《疯癫亚当》，阿特伍德完成这三部曲用了10年，从2003年到2013年。用出版方上海译文出版社的话来概述阿特伍德的《疯癫亚当三部曲》：作家以鸿篇巨制构建起了一个更加恢宏的“后天启”世界。

2003年完成的三部曲第一部《羚羊与秧鸡》，通过一场起因不明、席卷全球的超级传染病，阿特伍德用无与伦比的洞见刺破了大灾之下整个世界光怪陆离的表象，犀利的笔端直指人性的复杂与荒芜。数年后，阿特伍德完成了《羚羊与秧鸡》的续篇《洪水之年》，这一次，文本从男性视角变回了作家最擅长的女性视角，请读者跟随两位女性的遭际，窥视大洪水铺天盖地而来之后两性之间、自然与文化之间的冲突，以及一个秩序崩塌的世界中人类的生

存危机。一定是觉得还没有将自己对这个世界的担忧写尽，《洪水之年》之后，阿特伍德又推出了三部曲的最后一部《疯癫亚当》。在《疯癫亚当三部曲》的“结语”里，作家用文学的手段反思了在混沌的末日碎片中世界的错乱与偏激，为地球不确定的未来添上了明澈的结尾——三言两语清晰地告诉读者，《疯癫亚当三部曲》是一部科幻作品，但在题为“科技与自然的未来变奏曲”的新书发布会上，评论家来颖燕却将阿特伍德的这一三部曲定义为悬测后果的小说，亦即作者运用已有的科技成果来构想一个未来世界，并在这一情境下用文学来与读者共同寻找人类困境的突破口。

从《使女的故事》开始接触玛格丽特·阿特伍德的作品，之后陆续购买了她的《洪水之年》（在《疯癫亚当三部曲》前，上海译文出版社单独出版过《洪水之年》）和《证言》等小说，想找到自己不喜欢被文学界一致叫好的《使女的故事》的原因。我想，还是因为自己不那么喜欢科幻小说吧？所以，假如不是听了华东师范大学罗岗教授的一席话，我大概要放弃阅读这部三部曲了。

罗岗教授认为，从《羚羊与秧鸡》的“正”说威胁全人类的灾难缘何而来，到《洪水之年》的“反”说灾难之下人类的生存危机，阿特伍德创作《疯癫亚当三部曲》的匠心，体现在能概括《疯癫亚当》核心内容的一个“合”字上。玛格丽特·阿特伍德想要通过这部作品提请读者们一起来思考，当高速发展的科学技术改写世界未来已成无法更改的事实后，人类应该如何和平共处。

《疯癫亚当三部曲》已经端端正正地摆放在我的书桌上。也许，阅读《羚羊与秧鸡》后不久我发现自己还是没法喜欢这类题材的作品，可我还是愿意将其放在书柜的显眼处。很多年以后，只要一看见这套书，我就会想起在一个没有上海书展的8月，两场邀请参与者脑力激荡的读书活动引领我见识了好书的同时，也提升了我的认知。而这，才是我们必须阅读的理由。