

网络文学影视改编——

拓宽文学价值 激发创造活力

薛 静

络文学走向更广泛的人群。

锤炼品质,精益求精

梳理网络文学影视改编中口碑出众、收视亮眼的佳作,会发现这些作品的共性是坚持内容为王,在影视转化的各个环节上锤炼品质、精益求精。

从文字到影像,改编需要发挥视听艺术魅力,放大原著亮点。作为首部获得“五个一工程奖”的网络文学作品,《大江大河》以细腻笔触描绘改革开放先行者们的奋斗故事。人物面对时代变革的蓬勃热情、遭遇挫折时的砥砺前行,被描写得淋漓尽致。改编成电视剧《大江大河》后,一方面演员演技过硬,通过表演展现人物细腻的心理,主演之间的对手戏更是引人入胜。另一方面,在道具、服装、布景、调色等方面下功夫,通过富有影像质感的细节还原上世纪七八十年代的社会风貌。扁担挑的行李箱、凤凰牌自行车、墙上的挂历、裤兜里的粮票……这些年代感鲜明的画面唤起了很多观众的时代记忆,让波澜壮阔的改革故事走进人们内心。

从文字到影像,编剧与原著作者之间能否共通共鸣,往往决定改编成败。网络文学《庆余年》改编成电视剧时,距离小说结束连载已经过去10年。10年后的改编不仅让读者满意,而且“圈粉”了许多新观众。编剧通过人物形象塑造、故事情节的创造性改编,将原作的轻松风格转化为正剧为主、喜剧为辅、庄谐得宜的风格。正剧部分情节严密、多重反转,节奏快、信息多;喜剧部分加入流行元素,贴合当代观众的观剧趣味。出色的剧本改编延续原作精神内核,提炼出跨越时代的价值和情怀,受到观众喜爱。

近年来,网络文学影视改编呈现从传统改编到IP运营的趋势,改编作品上下游之间的协同效应增强。同样是改编自网络文学的剧集,《隐秘的角落》片头动画独具匠心,暗示故事情节线索,引发观众讨论;《知否知否》是绿肥红瘦”主题曲婉转动人,登上金曲榜单,带动作品传播。这些都是IP运营统筹下,影视改编水平综合提升的体现。在影视改编作品的后续开发上,充分发掘原作资源,持续推进,如《大江大河》等相继推出影视续作,让故事更加丰满、剧集热度不减。

跨界联动,迭代升级

许多优秀影视作品成功的背后都有来自文学的默默支撑。相较于严肃文学的影视改编,网络文学的影视转化更具互联网思维,在

合作模式、改编方法和平台搭建上都富有探索意义。网络文学的影视改编不仅创造性转化文学资源、拓宽文学道路、光大文学价值,还带来影视相关产业的发展,内容产业和创意产业活力涌动。

影视改编反哺网络文学的发展。有人把网络文学在文学爱好者圈内的传播比作“内部测试”,影视改编无疑带来更大范围内的“公开测试”机会。它让许多小众类型的网络文学,走向更广泛的大众群体,并通过外层受众与圈内受众的互动,推动网络文学的类型创新。影视艺术的大众化还引导网络作家更加注重创作的主流化,更加密切与生活、与人民的联系。与此同时,伴随大规模影视改编的兴起,业界对版权界定也提出了更高要求,版权保护成效显著提升,促进了尊重原创、鼓励原创的氛围形成和行业规范化、制度化的发展。

通过改编,来自网络文学的内容活水持续推动影视产业的精品化创作生产。近年来,网络剧在刑侦、探险、历史传奇、青春爱情等题材上都有丰厚收获,尤其伴随网络文学现实题材写作的加强,影视改编作品对时代的观照也越来越多,对观众现实需求的回应越来越积极。网络文学与影视正联手提升作品的文化品格与美学品格。

影视改编作为网络文学IP开发较为成熟和成功的途径,对其他形式的改编、衍生起到示范作用,促进了改编实践的多元化。比如,网络文学有声改编规模正急速增长。截至2021年,主要网络文学网站IP有声授权近8万个,其中2021年新增4万余个,同比增长128%,成为目前网络文学存量与增速最大的IP类别。再比如,网络文学改编动漫成为国产动漫主力,改编动漫占全年新上线动漫50%左右。作为时下年轻人娱乐潮流之一,角色扮演类推理游戏和网络文学的合作也在加强,推理游戏剧本数量持续增长,部分网络作家转型投入游戏剧本创作。

网络文学影视改编带来的不仅是文艺成果,还带动细分内容生态的发展和新兴文旅模式的出现。网络文学与影视的影响力叠加,为许多故事发生地、影视取景地带来人气。《开端》中的厦门、《隐秘的角落》中的湛江、《长安十二时辰》中的西安,都因网络文学及其影视改编作品的流行成为网红打卡地,带动当地文旅发展。成都的科幻产业、杭州的游戏产业等,也体现出文学、影视、旅游的整体联动,文创业态不断升级。期待网络文学的丰沛资源能促成更多高质量的文艺产品和文化服务,更好地满足人们的精神文化需求。

(作者单位:清华大学人文学院)

图为网络剧《开端》取景地厦门市风光。

常海军摄(影像中国)

制图:赵德汝

艺海观澜

几十年的军旅生活铸就了我对党、对祖国、对人民、对军队的爱,也激发了我为时代画像、为人民放歌的使命感和责任感。

作为中宣部、国家广播电视总局“礼赞新时代、奋进新征程”优秀电视剧展播活动剧目,电视剧《运河边的人们》近期开播后反响热烈,获得观众好评。作为编剧,不少朋友问我,你这个当了一辈子兵的军旅作家,怎么会去写大运河呢?回顾创作过程,我是在与大运河的不断接触中,萌发了用它的故事“为时代画像”的创作热情。

去年春天,我应邀去大运河采风,从杭州出发到北京通州,几乎沿着京杭大运河完整地走了一遍。我一路走来,既被大运河深厚的历史文化感动,更被它在新时代焕发的勃勃生机和天翻地覆的变化震撼。望着那碧波荡漾的河水,我似乎感受到里面蕴藏着的无边风景和动人故事。就在那一刻,我决心创作一部反映运河沿岸人民在党的领导下奋进新征程的电视剧。

电视剧需要有人物、有故事、有激烈的矛盾冲突,有跌宕的命运起伏。在我的创作经历中,无论是《彭德怀元帅》还是《外交风云》,虽然格局宏大、体量巨大、人物众多,但具体的人和事都能在历史档案中检索到。编剧的任务是在历史的刚性框架中,以正确历史观把故事讲精彩,把人物塑造好。

比如创作《外交风云》剧本时,我用了个“笨方法”:整整3个月,把自己关在屋子里,把所有能找到的相关书籍、影碟都看了一遍。书看了100多本,读书笔记写了几十万字。做完这些前期工作,纷繁的历史事件开始在脑海里浮现:从哪里开始?到哪里结束?具体展开写作时,我不断提醒自己,外交是国家大事,不能把视野局限在一枝一叶的微观世界,必须努力培养自己海纳百川的胸襟,锻造大河奔流的气势。为此,我专门买了一个大地球仪,一有空就轻轻转动,看那蓝色的大海、褐色的土地,看那一个用各种颜色标出来的国家,在脑海里打捞尘封已久的国际大事。

大运河的故事不一样,需要“平地起高楼”:人物需要全新塑造,人物关系需要全新编织,矛盾冲突和情节情感也需要全新设置。为写好这部作品,我决定沿用数十年来的做法——扑下身子拥抱生活。采风过后,我重回大运河,前后用了两个多月时间,采访了与大运河相关的100多个人。常年在大运河上跑船的船老大告诉我,过去的大运河污染严重,现在变得清亮了。祖辈居住在大运河畔的百姓告诉我,以前家里住得很拥挤,没有厨房和卫生间,每逢下雨,上面漏、下面灌,现在不仅住得宽敞,生活设施也一应俱全,日子越过越舒坦……采访越来越厚,与大运河有关的各种人物、事件逐渐从充满烟火气的细节中奔腾而出。趁着这股热乎劲儿,我抓紧动笔。

首先,我从采访的众多人物中撷取特点,塑造出全剧的主人公路长河。他出生在大运河边的一个贫困家庭,从小河水伴着他长大,大运河是他最质朴的乡愁,也是他一生的牵挂。接着,通过路长河及其身边的众多人物,围绕大运河十几年的发展变迁,我将生态环境保护、城市建设与文物保护等主题有机地融入故事。这样,以普通人展现大时代,以大运河折射新时代,作品真实地描绘出一幅人与自然和谐发展的壮美画卷。

我15岁当兵,做过卫生员、护士、新闻干事、战地记者等,参加过农村医疗队和多次抢险救灾,深入过高原、海岛、边疆、前线。几十年的军旅生活铸就了我对党、对祖国、对人民、对军队的爱,也激发了我为时代画像、为人民放歌的使命感和责任感。回顾我编剧的作品,从早期反映军旅生活的《天路》《红十字方队》《光荣之旅》,到反映将帅风采的《向前,向前!》《彭德怀元帅》、反映革命历史的《铁肩担道义》,以及获得众多奖项的《外交风云》,不少观众说这些作品充满阳光和正气。我想,是永远贴近时代、贴近生活的出发点和着眼点,赋予作品这样的艺术品格。尽管在创作道路上难题不少、坎坷不断,但最终支撑我走出来的,是军人和文艺工作者的使命、责任和担当,是心中那团始终燃烧不熄的讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的信念。

时代呼唤担当,使命催人奋进。我将努力“为时代画像、为时代立传、为时代明德”,创作出更多优秀作品,展现新时代的精神气象,书写新时代的火热诗篇。

(作者为编剧、作家)

拥抱生活 讴歌时代

马继红

创造性转化 创新性发展纵横谈

《长安十二时辰》《开端》《特战荣耀》等一批由网络小说改编的影视剧,近年来成为收视亮点。回望网络文学20余年的发展,改编衍生带来的辐射力和影响力不容小觑。网络文学改编影视剧形成潮流已有10余年时间,不同题材、不同类型的网络文学影视改编全面开花。前不久发布的《2021中国网络文学蓝皮书》显示:2021年网络文学改编影视剧超过100部。在总播放指数前十名的影视剧中,改编自网络文学的占到六成,影视剧改编精品化趋势进一步凸显。

网络文学缘何受到影视青睐?在大量的影视改编作品中,有哪些成功经验?网络文学影视改编,给网络文学、影视行业以及文化产业带来怎样的变化?对这些问题的讨论,将有助于提升网络文学改编水平,进一步释放网络文学潜力,激发文化产业的活力与创造力。

丰富题材,完善类型

对影视行业来说,网络文学有许多先天优势,非常适合影像呈现。首先,庞大的写作人群带来丰富的内容素材。网络文学写作者来自不同地域、不同行业,有丰富的生活积累,这些在创作时往往转化为新鲜地道的知识背景、真实可亲的生活质感,以及引发普通人共情共鸣的观察思考。比如,就职于安徽省公安厅的法医秦明,将工作见闻和经验写入作品,用故事普及法医知识,展现洞察细节的慧眼,网络文学“法医秦明”系列多次被改编为影视剧,受到观众欢迎。与之类似,近年来网络文学领域中越来越多的“行业文”被转化为荧屏上的“行业剧”,为视听领域注入鲜活的现实气息。

其次,网络文学以类型小说为主,为了在经年累月的连载中吸引并留住读者,很多作品注重人物描写和情节铺垫,人物塑造相对立体、个性鲜明,情节推进快、高潮迭起。这些叙事上的特点也为影视改编提供坚实基础,为影视作品的吸引力和代入感加分。

第三,网络文学细分的类型题材,既能满足不同人群和市场需求,也与影视产业的类型化相互协同,壮大影视类型矩阵。近年来,影视平台逐渐形成类型系列,一些平

核心阅读

丰富的内容素材、强烈的吸引力和代入感、细分的类型题材,以及积累的高人气,对影视行业来说,网络文学有许多先天优势,非常适合影像呈现。

网络文学影视改编中口碑出众、收视亮眼的佳作,往往都坚持内容为王,在影视转化的各个环节上锤炼品质、精益求精。

网络文学的影视改编不仅创造性转化文学资源、进一步拓宽文学道路、光大文学价值,还带来影视相关产业的发展,内容产业和创意产业活力涌动。

台将青春校园、悬疑推理、都市爱情等作品进行同类汇聚,针对不同的受众群体制定播出档期,打造特色鲜明的剧场品牌,放大传播效应。常规剧集之外,还有一些网络文学被改编为8到12集的短剧或微短剧。这些影视剧新类型收到市场的积极反馈。2021年网络文学改编微短剧新增授权300余个,同比增长77%。

从接受角度来说,网络文学积累的高人气,也是影视改编所看重的。和其他影视作品相比,改编剧一般在预热阶段就会吸引大量原著读者的关注。他们一路跟着作品的连载阅读和互动。这些观众对作品非常熟悉,往往可以在选角、情节、影像表达上提出中肯意见,成为推动影视转化和传播的积极力量。从热心读者到热心观众,他们推动着网

奋斗点亮少年梦想

刘彬彬

在昂扬向上的新时代,广大少年儿童是怎样茁壮成长的?金鹰卡通原创电视节目《新时代少年》聚焦多位朝气蓬勃、志向远大的少年,以梦想与拼搏为主题,展现德智体美劳全面发展的社会主义接班人风采。

节目从少年们的兴趣爱好切入,讲述成长故事。足球、花样游泳、美术、航模、民族乐器……小主人公们爱好不同,但都充满不服输、爱钻研的劲头。11岁的足球小子王奕博,是湖南省常德市石门县第五完全小学足球队队员,来自偏远山区的他,和队友们一路过关斩将,勇夺第三届“中国足球小将”冠军挑战赛季军。在田间成长的他,个头小、没有专业训练环境,田间小路是训练场,喝完的饮料瓶就是提高运球技巧的“装备”。怀揣着对足

球梦的无限向往,他训练、比赛格外拼搏。镜头里,王奕博外表朴素、目光坚定,节目没有过度包装和渲染,为观众真实记录了一个山村少年的成长之路。

一个个少年故事汇聚起来,铺展开一幅朝气蓬勃的青春画卷。喜欢传统文化的米丁丁,诗词歌赋信手拈来,文化熏陶让他散发出豁达爽朗的气质;执着探索生命奥秘的倪皓洋,凭着一腔对昆虫的热爱,成为保护环境的小宣传员;参加省级运动会的花样游泳队小队员,用日复一日的磨砺与坚持争得了荣誉……少年们怀揣远大理想、刻苦学习、砥砺品格、增强本领,展现出昂扬向上的精神风貌。

作为一档纪录性质的电视节目,《新时代

少年》在展现少年风采的同时,向青少年观众传递正能量,激励他们追梦逐梦。节目在镜头运用和剪辑上注重还原现场,真实朴素地记录当代少年成长之路,在叙述方式上不说教、不刻意,润物无声地让青少年观众感受到奋斗成就多彩人生的道理。无数日夜的艰苦训练,才能磨砺出驰骋绿茵的实力;日积月累的诵读,才能腹有诗书气自华;不辞辛苦一遍一遍地练习,才能做出最完美的动作,绽放水上华尔兹。

梦想作翅膀,努力作风帆。节目中的少年奋力启航,不惧风雨,在观看节目的孩子们心中悄然种下奋斗的种子。期待更多媒体工作者担当起社会责任,助力青少年茁壮成长。

图为《新时代少年》海报。

文艺评论