

影视细语

见证激荡岁月 丈量自强脚步

火到让人「催更」的《觉醒年代》魅力在哪

■ 卞芸璐 何思路

“等哭了，激动！”“望穿秋水……”“为什么就更1集！能不能多更点”……2月27日，因为春节节目排播播更了10天的革命历史题材电视连续剧《觉醒年代》终于回归了。在网播平台优酷的弹幕中，剧迷们殷殷期盼的心情溢于言表。

以往经验里，大多剧迷很难想象，一部党史题材的献礼剧能让众多网友在线催更。但

《觉醒年代》剧照。

《觉醒年代》做到了。这部剧聚焦中国共产党成立前的文化准备——新文化运动，追溯了那个群星闪耀的激荡年代。在《觉醒年代》的镜头和台词间，洋溢着昂扬的革命精神和自强不息的人生态度，激发了年轻观众对建党前的这段文化准备史的兴趣，也掀起了一波学党史的文化热潮。根据优酷站内数据显示，《觉醒年代》发布弹幕的人群中，90后、95后的占比是全站基准值的1.6倍。

一部党史题材的剧登上热搜

在各大社交网站上，对《觉醒年代》的讨论是全方面的。

有的观众为激荡乱世下的新旧文化交锋着迷，转头去深入学习那段思想启蒙史；有的观众被历史风云中的文人风骨所感召，留下“《敬告青年》当全文背诵”的感慨；还有的观众被剧中意味深长的细节吸引，见微知著，写下了对剧集隐喻的参悟……如今《觉醒年代》的豆瓣评分已经涨到9.0，真正做到了有意义也有意思，有口碑也有热度。

《觉醒年代》为何能让主流观众从感性到理性上都如此代入？这就不得不提，这部剧在三个层面的相得益彰。

首先，是从思想、文化视角对宏观时局的切入。《觉醒年代》讲述的是中国共产党建立前跌宕起伏、波澜壮阔的故事，历史背景涉及袁世凯称帝、护国运动、张勋复辟、护法运动等一系列中国近代历史事件，将布尔什维克主义进入中国前这段教科书上的历史，生动呈现在荧屏上。不过，剧集又独辟蹊径，从政治、经济范畴的“硬历史”揭露，转向以文化精神为主的“软历史”描述。故事主线从1915年《青年杂志》问世开始，以《新青年》对民众进行思想启蒙的历程为中心，聚焦新文化运动、五四运动。这种主要以思想、文化视角讲述建党前史的创作思路，是对当下知识强国、文化强国思想的贯彻，为主旋律题材影视创作开辟了新路子。对于生活在和平年代、用文化知识与专业技能为强国梦添砖加瓦的普通观众而言，也更能在《觉醒年代》中找

到共鸣。

其次，是人物主观的情致考量。《觉醒年代》跨越的历史，从新文化运动、五四运动，再到中国共产党建立，塑造了以李大钊、陈独秀、胡适、蔡元培等为代表的知识分子群像。而角色的传奇性和文人风骨，是《觉醒年代》塑造这些人物时的两大重要维度。比如，剧中对于新文化运动急先锋陈独秀的塑造，张扬了他意气风发的浪漫派革命家形象。但他的身份又是多元的。逃亡日本期间，他邋邋遢遢，是个吃着便当还狂言“这样的国无药可救”的狂人。回国之后，面对儿子延年、乔年的艰苦境遇，刀子嘴豆腐心的陈独秀又成了最典型的中国式父亲形象。作为知识分子、革命斗士，他又有着自己在救亡图存方面的考量：到底是去学校任教还是在市场中办报？再加上黄梅调《打猪草》或其平时哼唱的小曲，暗示其安徽安庆人的身份，更使得陈独秀这一形象深入人心。《觉醒年代》塑造的伟人们，是不刻板的。他们热血、儒雅，坚守道义，他们既能以大局为重捍卫尊严，又能放下身段招贤纳士，还能以雅趣自乐陶然观雪……这样的觉醒者，更能让观众信服，能让我们在心生敬仰的同时也备受感召。

最后，还有凝练又意味深远的视听语言。当代观众对优质剧集的考量，总少不了一个“电影感”的标准。倒不是说这个标准一定科学，但影视剧作品要尊重观众日益提高的视听素养、审美水准，已经成为共识。《觉醒年代》在影像表达上的努力和创新，观众也捕捉到了。尤其是该剧在用隐喻、蒙太奇等手法表现历史社会情状、人物精神风貌上，得到了极高的认同。比如，剧中青年毛润之出场时，怀抱《新青年》杂志在疾风骤雨的泥泞街头奔跑，周围牵着牲口、面无表情的百姓接连入镜，坐在车上的富家公子吃着肉包子，蜷缩在路旁的女孩饥饿难耐，“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的社会历史环境不言自明。再比如，鲁迅出场时，菜市口杀人，老百姓看热闹，大妈端着碗去接人血的

大环境展现，从侧面将鲁迅的精神以及他笔下的世界和盘托出。而将鲁迅的眼睛、手中的笔和木雕关公的青龙偃月刀并置起来的镜头组，透露出他以笔作刀的写作态度。

宏大题材视野、传奇性与精神感召力并举的丰富人物、让人反复琢磨回味的细节与立意……在高信息浓度、强艺术表达的护航下，《觉醒年代》尽管保留了传统电视剧的播出更新频率，但观众却对这稀缺的文化“精粮”有着足够的耐心。归根到底，观众一直抱有对历史风云、伟人风骨以及生活哲思、信仰追寻的关注热情，只是在快节奏的现代生活中，往往少了点燃激情的那一撮火花。而剧集作为情节容量大、艺术表达丰富的大众叙事艺术，在近年显然扮演了“火花”的角色。

口碑剧掀起的“文化热”

回溯近三、四年的网生剧集发展进程，我们会发现几乎每年都有引发了观众集体“文化热”的代表性剧集。2018年、2019年，由优酷网络独播的《大军师司马懿》《长安十二时辰》先后掀起了“三国热”和“唐文化热”；2020年，悬疑剧《隐秘的角落》的谜面叙事，则让影像解读力成为热词……

口碑剧能引发集体讨论、带动文化潮流的原因是多重。首先，自然是剧集自带的用户对接属性。这其实是聚集在题材选择、情节搭建和人物塑造上，与观众普遍心理诉求的适配。拿《长安十二时辰》来说，就算剥离大唐盛景与上元夜的光环，剧中的很多人物依旧熠熠生辉。观众在弹幕上刷屏的“长安崔器”便是如此，他总是扛着两个锤子，嘴角有一道疤，说话咬着后槽牙。原本是一个只想着光宗耀祖，智商不够的“猪队友”。但在最后关头，他还是站在了家国大义面前，守护靖安司。小人物展现出的家国情怀最能让人动容。

其次，是历史或现实扎根坚实的剧本，能点燃观众的好奇心。戏剧浓缩加上影像的艺术化表达，最能让抽象的文化变得鲜活生动。但艺术创作讲

究“失是求似”，讲究提炼与典型化，是对华彩的撷取。被勾起好奇心的剧迷，则往往会发挥主观能动性，主动发掘，把剧集留下的文化“完形填空”般地补充。比如，曾经引起新一轮“三国热”的《大军师司马懿》。一直以来，关于三国文化，大部分的影视作品都聚焦于东汉末年曹操、刘备、孙权的阵营纷争，真正意义上曹丕建魏以及司马氏篡权一统三国的历史，则被淡化。《大军师司马懿》则填补了三国时期魏国故事的影视化空缺。同时，故事主线也跳脱了诸葛亮、司马懿等固有军师斗智斗勇的印象，加入司马懿与杨修、曹丕、曹叡间的关系，重新塑造了司马懿这个历史人物，也丰富了荧屏上的三国历史表达。被打开思维的剧迷则更加发散，对三国历史进行更加深入的挖掘。比如从配角何晏出发，探究魏晋玄学发端；从华佗“剖腹产”“开颅手术”的桥段延伸开去，考证当时中国的医学发展……

最后，优质的剧集和观众的影像审美水准，也在相互“推高”。业界常说2017年是精品网剧元年，原因就在于当年《白夜追凶》《无证之罪》《河神》三部优质剧集的出现，验证了网剧进行叙事实验的可能性，也在影像美学上完成了对传统电视剧的超越。从此，观众对剧集的影像标准有了更高期待，精品剧集在创作时也更加相信观众的审美理解力。

当然，最根本的是因为这些精品剧集满足了观众对精神启发、文化启迪的刚需。越是碎片化文娱消费成风的年代，越是到处流浪着不知何处才是着落的空洞灵魂，就越需要优秀的文化艺术精品来引领。剧集作为如今最主流的长篇叙事艺术，有一些愿意担起当代“游吟诗人”重任的内容创作者们，付出了超越经济账的心力去成就作品。比如，能让观众耐下心、仔细品味的《觉醒年代》，就是主创和出品方们前后历时六年打磨出的作品。

观众对大众叙事艺术，镜鉴人生、烛照心灵的精神文化产品需求一直在，由剧集催生的“文化热”便是最好的佐证。