

正在 CCTV-8 和腾讯视频播出的电视剧《繁花》，开播以来频频刷屏社交平台，大时代背景下，弄潮儿女留下的一段段或激情澎湃，或细水长流的故事，道尽情义与至真。《繁花》改编自金宇澄获得第九届茅盾文学奖的同名小说，无疑，导演王家卫又重新创造了一个新的《繁花》。

上一个能够有如此傲人的成绩是谁？没错，就是同样由茅盾文学奖改编而成的电视剧——《人世间》。2022 年开年，根据梁晓声原著改编的《人世间》成为现象级爆款，相较之下，《繁花》的起势更猛。开播仅 10 分钟，收视率就破了 2，随着剧情渐入佳境，热度还在攀升。

翻开中国文学和影视发展的历史，文学一直扮演“母本”的角色，文学和影视在双向驱动、融合共生中，深刻反映时代变革和现实生活，构筑了中国文艺的璀璨繁荣。

“近年来，文学与影视、网络媒介相互介入，跨界融合，不断显现出新的文化活力，开拓出新的意义空间。”北京科技大学副教授张欢认为，在高度参与性、代入式的新媒体时代，文学作品借助影视“出圈”也带有一种再创作的化合效应，有效吸纳了跨领域、跨身份的新生代语言与生活体验，并由此衍生出新的文化现象和热点。“这一颇具代表性的文化现象正重新诠释文学与生活的内在关系，在作品与创作者、接受者、消费者以及传播媒介之间建立起新的紧密联系，极大丰富了大众的精神文化生活。”

新媒体催生影视的

对型与迭作

在文学和影视的对望中，文学给了影视强有力的生命，而影视创作则通过影像的生动性，赋予文学作品更具象的温度和更具有时代精神的表达。

张欢认为，随着网络媒介以及弹幕、微评、短视频的流行，文学文本转化为影视的范围、过程、方式及其效果早已溢出既定模式，打破了“输出”与“接受”间的藩篱。

我们以王家卫执导的首部剧集《繁花》为例。《繁花》作者金宇澄表示，原著交给导演，它就是一个新的生命期待。华东师范大学教授、作家毛尖在播出之前曾说，在这个世界上，没有比王家卫更适合给《繁花》的小说一个影像批注本了，唯愿原著中的时代风、粉汗雨能够历历在目。看了剧集之后，毛尖认为，《繁花》之前的广播剧、话剧和评弹等多个版本都很忠实原著，电视剧则很不一样。“一来电视剧是动词语法，一般需要多事件发生，所以，原著中的‘不响’必须得

专家观点

近年来，文学作品的影视改编涌现出一批精品力作。去年，多部由文学作品改编的电视剧都有着不俗市场反响，翻腾着时代浪潮的《人生之路》、凝聚人间悲喜的《熟年》、放飞想象力的《三体》等，经过创作者们对人物角色、故事情节的补充及延展，带给观众新的体验。

“回归现实主义、回归经典叙事成为文学改编影视剧的一个重要趋势。”中国文艺评论家协会理事、电影评论家李星文跟踪观察影视剧行业 20 余年，对影视剧发展的宏观轮廓和毛细循环有着深入的体察。在他看来，文学为影视提供好故事，影视让文学更具象，文学与影视相互赋能，扩展了优质文化内容的传播力影响力。把文学力量转化成光影魅力，需要业界更多实践与思考。

李星文认为，近年来，以《人世间》《三体》等为代表，一批由文学原著改编而来的影视作品受到观众喜爱。究其改编成功的共性，其一是采取了现实主义的创作手法，其二是在保留文学原著特色的基础上发挥影视艺术的专长。电视剧《人世间》保持了小说原著的现实主义底色，许多带有时代色彩的生活细节质感厚重。与此同时，编剧王海鸰用她所擅长的家庭伦理剧写法，赋予剧作更加集中的戏剧冲突，使之更符合艺术规律。比如，剧中人物周秉昆因为哥哥姐姐都很优秀，所以

当出圈的势能变为现实

‘响’出来，看第一集就能知道，为什么《繁花》开头就设置了一个准悬疑装置。二来王家卫从来都不是一个亦步亦趋改编家，电视剧《繁花》既是对小说的致敬，也是和小说的一次竞赛，或者说，王家卫用自己的方式解释了《繁花》。”

在 CCTV-8 首播 10 分钟内，《繁花》酷云实时直播关注度峰值破 2，热搜榜上，相关话题词就占了 7 个，而在朋友圈，“审判”《繁花》成为开播当晚一景。《繁花》的改编为新时代影视行业经典 IP 的蝶变，带来了全新思路与创新思考。

张欢进一步阐释，梁晓声的小说《人世间》2019 年获得第十届茅盾文学奖，得到文学界认可，然而它成为一个跨年龄、跨代际、跨

专业的作品被广泛热议，则是 2022 年随着《人世间》的现象级播放，成为网友“一刷再刷”的大众文艺。跨媒介的传播效应，昭示了文学“出圈”与化合的多样可能。再比如以悬疑剧方式讲述东北往事的《漫长的季节》，片名出自作家班宇的小说，“打个响指吧”的诗句，吸引大众的与其说是“本格推理”的解谜游戏，毋宁说是文学固有的、能让大众移情与共情的现实主义内核。“文学的独特性在于，它所注视和反映的本就是生活的细节、历史的变迁、人间的悲欢，这种穿透所有圈层的现实关怀和心灵深度让文学从一开始就有了‘出圈’的势能，而新媒介的化合让这种势能变为现实，并创造了‘输出’与‘接受’间的双向互动。”

行空的想象力见长，故事背景往往放在古代，相应的影视改编也更迎合观众的感官需求，缺乏认真考据和历史研究。这种改编剧一度占据较大的市场份额，但有口碑的好作品并不多。随着行业内外对现实主义创作的重视形成共识，《鸡毛飞上天》等一批优质现实主义剧目陆续推出，受到欢迎。回归现实主义、回归经典叙事也成为文学改编影视剧的一个重要趋势。其突出表现就是，茅盾文学奖获奖作品受到的关注度远超以往，尤其受到影视行业的青睐。近几届茅盾文学奖获奖作品中，除了已经改编为同名电视剧并与观众见面的《人世间》《回响》《繁花》外，其他获奖作品如《北上》《主角》《这边风景》《千里江山图》《张居正》《战争和人》等的影视改编也都在进行中。这些优秀文学作品的改编，因为有原著的文学品质和思辨力度作基础，备受社会大众期待。“能否在改编中继承和展现原著精髓，能否进行符合艺术规律的再创作，决定着严肃文学改编的质量高下，也决定着观众和市场的接受度。”他表示。

如今，在文学改编中还出现一种新现象，就是将改编思路前置，在文学创作阶段就提前按照影视观众喜好进行预设和架构。“其优点是借助大数据和观众画像，作品故事情节、角色设定、艺术表达等更能契合观众预期。从弊端上来说，文艺作品的创作生产不

文学创作孕育着无数新的可能性

中国经济信息社编制的《新华·文化产业 IP 指数报告(2022)》显示，文学作为 IP 改编源头的地位依旧稳固。报告认为，影视是“IP 放大器”。在“文化产业 IP 价值综合榜 TOP50”中，原生类型为文学的 IP 有 26 个，占比 52%。

上个月，中央广播电视总台发布“龙年大剧看总台”片单，38 部新剧将陆续与观众见面。其中包括多部由文学作品改编的重磅作品：既有根据作家陈彦、徐则臣、阿来等同名小说改编的《主角》《北上》《尘埃落定》，又有根据亦舒作品改编的《承欢记》《玫瑰故事》；还有根据刘慈欣科幻小说改编的《球状闪电》，将观众的期待值拉满。

从文学 IP 中汲取养分的同时，改编作品如何以更加开阔的视角进行艺术再创造？专家认为，既要汲取原著精髓的“不变”，也应有改编转化过程中的“必变”。“文学 IP 影视化改编，应通过艺术再创作实现自身的创新表达，在迭代的过程中创造新的影视经典。”《梦华录》等多部热剧编剧、北京电影学院文学系教授张巍认为。

比如入选中国作协“新时代文学攀登计划”和第六届平遥国际电影展合作设立的“迁徙计划·从文学到影视”的电影《河边的错误》，就完成了从文学到电影创作的华丽迁徙。这部由余华先锋小说改编而来的电影，透露出青年导演魏书钧自身文学影视改编的魄力与强烈的作者电影风格，在文学的土壤滋润中呈现自我艺术创作的更多可能。

再有改编自小说《大江东去》的三部电视剧《大江大河》。7 年时间，150 多万字，让编剧唐尧、马骋怡刻骨铭心。创作过程中，他们不断探索如何站在原著的肩膀上，用别样的视听语言打动观众。“《大江大河》(第一部)开篇，我们选择了恢复高考这个节点。面对巨大困难，平凡的宋运辉抓住时代机遇，改变了自己的命运，这一情节感动了无数观众。因为我们都曾体会过时代对于个人命运的影响，也期待如宋运辉一样在困难面前百折不挠。通过仔细梳理原著情节，我们为宋运辉找到了毕业分配、厂长负责制、招商引资、国企改革等人生关键节点……说到底，《大江大河》三部曲能够逾百集仍吸引观众，不是我们多么高明，而是时代提供的素材足够丰富。”

新媒体时代，文学创作在面临诸多冲击的同时，也孕育着无数新的可能性。文学与新媒介如何双向赋能、彼此成全，成为摆在新时代文学工作者面前的重要课题。

在作家刘亮程看来，文学写作的过程也是一个人的影视制作过程，“文学的种子最早是一幕幕的往事，那些曾经的、似如遗忘深处的情感往事、生活的琐碎片段逐渐被一个作家从尘埃中打捞出来，成为一个又一个的故事。”他希望，将这些“被文字保管”的画面还原到电影中去，让感动他的画面再度浮现。

中国作协党组成员、副主席、书记处书记李敬泽表示，新时代文学呈现出“破圈”与“跨界”的整体趋势，要以开拓和延伸放大文学的价值，让文学的生命力与活力更好迸发。“现代传播格局对参与文学创作、生产、传播的从业者提出了更高要求。破圈与跨界绝不是迎合媒介的变化，也不是与短视频、影视、游戏等抢夺注意力。我们希望促进文学精品的生产、传播、转化、译介，尽己所能，让好作品在各个环节充分发挥能量。由此，更多人能够意识到，文学是不可或缺的力量，在现代人的精神生活中，始终存在文学的维度。”

能单纯按照配方和公式进行，在满足观众文化需求的同时，文艺还要去引领观众、提升观众——这就需要创作者独特深刻的生活体验、巧妙精密的构思和精益求精的创造。”李星文认为，瞩目未来，要想从文学中进一步开掘资源，推动影视改编涌现更多好作品，需要我们打开视野，将更多题材、类型的文学佳作搬上荧屏幕，表现世间万象，讲述人生百态。比如，医疗剧不应把医院当作恋爱故事的背景，而是要把目光集中在医疗专业深处，表现专业案例和专业精神。再如，刑侦剧也要尝试转换视角，在既有类型之外开拓创作空间。

李星文特别强调，影视改编过程中，需要充分尊重编剧二次创作的权利。一些原著粉丝过于强调忠实原著，希望由文学改编的影视作品做到 1:1 还原人物、1:1 还原情节、1:1 还原氛围场景，这是相当困难的。忠于原著是一种方式，打碎重炼是另一种方式。金庸小说的电视剧改编多数采取忠于原著的方式，留下了多部经典；导演徐克改编自金庸小说的电影《笑傲江湖》系列，变化之大如同再造了一个武侠世界，同样赢得观众喜爱。“更开阔的视野，更包容的态度，更尊重艺术规律的改编，将会推动更多影视佳作从文学的丰厚土壤中诞生，相信文学与影视的交叉联动能够激发更多创新创造活力。”李星文期待。

Lifestyles 琴台

08 成都日报

2024年1月4日 星期四

他是顶流中的顶流

有人说，文学艺术作品的魅力，就是数百年后你仍然可以当顶流，有人拍你所写的故事，演你所写的角色。

前不久，“吴承恩作品票房 59 亿元”冲上网络话题热搜榜，引发关注。据不完全统计，明代小说家、《西游记》作者吴承恩在国产电影票房上的贡献已达 59 亿元之多，共“参与”130 余部影视作品，其中有一部上映时间已经排到了 2030 年。紧随其后，蒲松龄“参与”作品 120 部，施耐庵 100 部，罗贯中 67 部，曹雪芹 41 部。有评论认为，吴承恩生前自然不知道今时今日他的代表作的热度，但他早已凭借超人的想象力所构筑的文学艺术空间，向时间深处传递了极度的自信，可谓是顶流中的顶流。

其实，这个话题并非近日才开启。早在 2021 年就有网友声称吴承恩是中国最牛的“编剧”。“西游”文化备受尊崇，是文学作品的奇迹，也是影视作品的奇迹。中国艺术研究院《文艺研究》副主编李松睿认为，古代文学经典一向静水流深，以“票房”为视角，人们发现传统经典竟如此强有力地参与当代文艺创作和文化产品生产中来。这是经典绵延传承的力量，也是文化创新创造的力量。

为何近些年中国电影特别热衷于改编传统经典？李松睿说，一方面，是由于观众对中华优秀传统文化与古典文学的熟悉和热爱，另一方面，源于经典作品中艺术形象所具有的跨越时空的独特魅力。“古代文学经典及其艺术形象无疑是当之无愧的‘超级 IP’，有着巨大的影响力。这种影响力有时甚至会超越文艺作品本身，辐射到人们的生活。例如，《三国演义》就在整个东亚地区深入人心，是中国文化拥有世界影响力的标志之一。正是这些‘超级 IP’所具有的故事感染力和市场号召力，使得各类影视剧制作方瞄准经典资源，不断将传统经典搬上银幕荧屏。”

传统经典的当代改编，关系到中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，李松睿说，要做到这一点，需要从两个方面出发进行艺术探索。一是扎根于时代和我们脚下的土地，以经典艺术形象的再造来积极回应时代要求。二是充分拥抱新的技术手段和艺术创作手法，才有可能不断创造出更符合时代审美特征、更加精美的艺术作品。例如，2015 年上映的动画电影《西游记之大圣归来》在制作过程中，“山妖追逐江流儿”的段落由于人物动作和 3D 场景光影过于复杂，仅仅 1 分多钟、1500 多帧的影像就让动画团队花费了半年多的时间进行处理。几年后，动画电影《长安三万里》(2023)的制作方充分利用先进的云计算技术，使得动作捕捉、分镜设计以及场景渲染的效率大幅度提高。

从古至今，一代又一代艺术家在不断对传统经典进行增删改写的过程中，其实也把不同历史时期的时代氛围、社会意识、思想观念，以及中国人对真善美的不懈追求、对美好生活的热切向往，都注入其间，人们每一次翻阅《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》或观看相关题材的影视剧，作品闪耀的光芒，在今天的观众视线里依然清晰可见，今人与古人实现了对话与共振。

作者：继明

本版稿件未经授权严禁转载