

新版电影上映，互联网争议远胜观影人次

《红楼梦》改编，短视频时代难承之重？

选角、剧本、置景、服化道、特效、滤镜……很少有一部电影刚亮相就陷入近乎全方位的质疑。

上月，电影《红楼梦之金玉良缘》（以下简称《金玉良缘》）上映。影片累计票房只有500多万元。与惨淡的市场反响相比，各社交平台上的争议声却可谓沸反盈天。一边是网友把“一黛不如一黛”的话题刷上热搜前排，影片口碑翻车翻得惨烈；一边是该片导演胡玫发长文指责有些账号似乎蓄意攻击电影，利用AI生文群体发差评。

对古典名著的影视化转码素来关注越多，争议越大，尤其《红楼梦》。“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？”对《金玉良缘》，胡玫曾数表心意，她的创作意在“抛砖引玉”，希望用现代视角来引导年轻的网生代因电影而翻开原著。可如今，何解其中味，乃至该不该“解味”，都成了当下这场互联网争论的重要命题。有网友犀利直指：“既要与短视频、微短剧争夺注意力，却又被碎片化和浅阅读牵着鼻子走，如此创作‘轻量化’的时代，是配不上曹公原著的。”

《红楼梦》改编，真的是短视频时代不可承受之重？

选角：珠玉在前，新一代“宝黛钗”还需要吗？

《金玉良缘》争议并不以上映为始。一年前，宝黛钗等选角随影片预告首度披露，每人亮相不过两三秒，毫不妨碍一登场就被群嘲。都说一代有一代人的审美，但这句话还是在评论区刷屏了——“天上有了陈晓旭，世上再无林黛玉”。话说得绝对，道出的则是两重事实——观众对《红楼梦》影视改编的关键期待在于人物；87版《红楼梦》的影响力跨越了时间、世代。

上海师范大学光启语文研究院教授詹丹第一时间观影。采访中，他屡次提到演员的形象气质与角色高度契合：“林黛玉在原著中是个超凡脱俗的女子，她是绛珠仙草的化身，灵气斐然。”外貌上，“两弯似蹙非蹙眉，一双似泣非泣含露目。态生两靥之愁，娇袭一身之病”；她的文化基因里，书香与世禄两种色彩交错。可从有限的观众反馈来看，此次大银幕版的林黛玉“只剩了刁蛮耍小性”“毫无灵气”，也就难孚众望。

1924年，民新影片公司将梅兰芳演出的五出京戏片段拍摄剪辑成一部两本长的黑白戏曲短片，其一为《黛玉葬花》，那是《红楼梦》第一次被搬上大银幕。过去的100年间，1962年徐玉兰、王文娟主演的越剧电

《红楼梦之金玉良缘》海报。

影、1987年王扶林导演的央视电视剧、1989年谢铁骕导演的系列电影，艺术上各有千秋，在几代人心目中留痕。2010年，李少红执导的网版播出，角色“铜钱头”造型饱受争议。

叙事：节奏焦虑，电影只能做到名场面打卡？

胡玫曾表示，《金玉良缘》的定位是“青春”。它从伏笔千万、构架恢弘的原著中，试图抽出宝黛之恋情为主线，用青春爱情的苦折万艳同悲的哀，试图打动据说久已不啻大部头的年轻人。

为与今天观众对快节奏的叙事需求对接，故事主线“创新性”地设

置为“贾贪林财”，用林如海的巨额遗产修建了大观园，继而为掩盖阴谋棒打鸳鸯。此设想未必不行，但下笔已谬之千里。

《金玉良缘》里，主线剧情被走马灯式地压缩在前20分钟，几个过场、几句台词直白抛出后，便搁置一旁。贾府为何谋夺林家产业，如何算计孤女，其间贾府众人的态度又有何不同，凡此种种，故事的起承转合是难以自洽的。为节奏焦虑所困，电影从20分钟后一头扑向原著“名场面”的浏览。

刘姥姥进大观园，与电影主线无多关联，似乎演员登场只为说那句“老刘老刘，食量大如牛”；宝钗还没进府，黛玉竟吃起醋来，先知先觉好像只是为了冲宝玉埋怨那句“没有好哥哥给用花儿雪儿做冷香丸”；元春省亲桥段，原著里早早登场、开启大观园情节的元春，在电影里姗姗来迟……网友讥讽，这些被揉碎重组、前无来因后无结果的片段，倒是贴合如今“特种兵式打卡”的风尚，

以公安部督办的四大国家一级文物被盗案件为原型

《国宝迷踪》：追寻失落的文明瑰宝

文物是文明的见证，亦是民族精神的传承。然而因为不法分子的贪婪，这些文明瑰宝遭遇盗掘、盗窃、走私的波折与挑战。近日，喋喋不休以公安部督办的四大国家一级文物被盗案件为原型，推出《国宝迷踪》系列纪录片，引发广泛关注。截至目前已经获得超过2900万次播放量。

《国宝迷踪》真实再现了“1·05”陕西西安特大盗掘古墓葬团伙案、“12·28”浙江省武义县南宋古墓葬盗掘案、“1·16”陕西彬州系列盗掘古塔地宫古墓葬案、“12·19”四川眉山系列盗掘文物案，展现公安干警与不法分子之间的较量，以及他们在保护国宝过程中的艰辛与智慧。

观众如何才能对年代、距离较为“遥远”的文物产生具体且真切的情感？《国宝迷踪》总导演王璐认为，这些文物案件故事中每个个体的具体行为便是答案——他们坚定的信念赋予了文物在当代的另一种价值：“即便它们散落天涯海角，即便直至今日尚未被寻回，但总有一天，它们必将重返故土。”

千山万水，一定要带国宝回家

每一件文物的失窃，都是对历史的亵渎。《国宝迷踪》真实再现了一件件国宝重见天日的背后，是警方多

《国宝迷踪》海报。

年的追踪和无数次的调查，彰显出公安干警对于国宝文物保护的决心：千山万水，带“你”回家。

没有物证、没有嫌疑人、没有犯罪现场，只有一张真伪难辨的照片，警方还会坚持调查吗？在《真假假》讲述的这起案件中，警方对疑似南宋文书的线索没有轻率作出任何判断，而是认真负责地开展秘密侦查。其间警方与嫌疑人虚与委蛇地“相谈甚

欢”，也多次发生争论。不停地讨论、试探、迂回，没有惊心动魄的抓捕场面，却让观者感受到跌宕起伏、一波三折的过程。经过长达一年的不懈努力，警方终于找到关键线索，追回珍贵的“南宋徐谓礼文书”，不仅丰富了我国的文化遗产，也为研究南宋时期的政治、经济、文化提供了宝贵的第一手资料。

由于小说和影视作品的影响，部分人对“摸金校尉”“盗墓贼”抱有脱离实际的幻想。《消失的佛像》分集导演张自强认为，文物犯罪分子的行为就是在破坏历史和文化的根脉。陕西省彬州市开元寺古塔地宫被盗后，公安部门联合文物部门专家成立专案组，克服重重困难，通过科技手段和传统侦查方法相结合，不仅一举破获了开元寺古塔地宫被盗案以及其他5座古塔地宫被盗案，还在破案过程中实现了与文物保护工作的同步进行，最大限度地保护了这些珍贵的文化遗产。

尊重事实，处理好每一处细节

从类型来说，《国宝迷踪》属于纪录剧影片，以人物扮演和情景重现的方式带给观者更为生动的现场感。王璐表示，这类现实题材“尤其要在严格尊重事实的前提下，处理好每一

只管将记忆中的名场面生硬堆叠，用本意“抵抗短视频”的大电影完成一场盛大的短视频集锦。

审美：语境更迭，究竟是“超前”的技术消解了古典美？

一个值得玩味的现象，正当《金玉良缘》从市场到口碑四面楚歌，取材于《西游记》的3A游戏《黑神话：悟空》几乎一夕之间席卷海内外。起点都是古典四大名著，两者境遇天壤之别，有人直接判断：今天的互联网语境下，再也拍不出古典美了。

电影《金玉良缘》立项于2016年，2018年开机，2022年重制后期。这相对漫长的创作经历，恰也是中国从电影从热钱涌动到回归理性、视效技术迭代升级的过程。

立项的2016年，中国票房第一归属33.9亿元的《美人鱼》，《西游记之孙悟空三打白骨精》《盗墓笔记》《长城》等片也都收获十亿元级别的票房，正是中式奇幻大片的吃香时代。胡玫本人亦不否认，彼时的创作环境给了她“太虚幻境”拍成神魔大片的大胆想法。这份假设在2022年技术起飞的年份被兑现。于是，原本充满神秘与诗意的太虚幻境，在电影里被渲染得过于“科技与狠活”，浓烈的AI感，终究失了原著里空灵飘渺的韵味。

不过，仅仅是“超前”的技术消解了古典之美？也不尽然。导演强调，开机前美术服化道都极其用心，可上映后，观众只看着桌上琳琅满目的整盘乳猪、整只螃蟹，很难想象世家小姐如何下口，细节败坏就在顷刻。黛玉葬花更是网络吐槽重灾区，虽说剧组远赴西藏林芝实地取景，但当观众眼见桃林远处雪山若现、粉色桃林在几层滤镜后开出了阿宝色系、马卡龙色系，无怪乎调侃一句“黛玉葬了三生三世十里桃花”。至于《红楼梦》里最精妙的人物性格，在《金玉良缘》里更是荒腔走板。林黛玉成了刁难人的巨婴，宝玉从怜惜女孩的灵秀之人变身油腻公子，宝黛爱情该有的木石前盟、志趣相投，徒留网言网语的真诚真像真张狂。

是否存在审美下沉？有学者直言不讳，快节奏的生活和碎片化阅读确实重置了新媒体时代的文化接收语境，但这并不意味着年轻一代对古典文学的改编期待仅仅停留在“由厚拍薄”。恰恰相反，越是此时，越需要创作者跳出“迎合新审美”的伪命题，从“薄”中拍出“厚”意，引领这一代观众。

王彦 臧韵杰

根据张桂梅事迹改编，选址云南华坪拍摄

《山花烂漫时》：塑造丰富女性群像

根据张桂梅真实事迹改编，现实主义题材电视剧《山花烂漫时》已登陆央视一套和腾讯视频。一个已经经过影视化改编的故事，如何做出新意，是《山花烂漫时》要面临的基础课题。

呈现真实山区女性困境

《山花烂漫时》根据“七一勋章”获得者、“时代楷模”、丽江华坪女子高级中学党支部书记、校长张桂梅的真实事迹改编，讲述了以张桂梅为代表的基层共产党人，将一生奉献给贫困山区教育事业，创建全国第一所全免费的女子高中，让一批批女孩走出大山，改变命运的故事。

借由影视镜头，观众真正感受到了张桂梅的乡村女高是在怎样艰难的情境下逐步建立的。故事开篇从初三辍学女生谷雨讲起，兼任华坪儿童之家院长的教师张桂梅，为了找回辍学的学生谷雨不惜翻山越岭，遭遇了前来谷雨家提亲的媒人队伍，并与烂醉如泥的谷雨父亲正面冲突。在与当地干部的交流中，华坪本地重男轻女的社会陋习得以揭示，本地女子读不到高中就早早出嫁或外出务工，为了减轻家庭经济负担甚至不到法定年龄就将女孩远嫁，本地女性无法拥有平等的受教育机会，甚至被剥夺了接受义务教育的权利。

一个谷雨故事的背后，是无数个大山里的女孩的共同命运。《山花烂漫时》采用了以小见大的手法，饱含使命感地讲述了张桂梅和她的学生们最真实的教育故事。在主创人员看来，该剧的影视化改编思路始终坚持一个原则，“人物有依据，创作有底气、戏剧有升华”。前期准备中，主创团队从张桂梅及女校老师和毕业生那里收集到了大量的创作素材，以确保

所有的戏剧改编和创作均有依有据。基于大量详实丰富的采访和采风，才能获得这些感人至深的真实案例。

以人为核心塑造群像

讲好一个大众熟知的故事，并没有那么容易。在该剧主创看来，故事里的人物依然是核心，更多的侧面和细节值得更深入挖掘。

据主创团队透露，摄制组选址云南华坪拍摄，在实际接触过张桂梅后，团队都被张桂梅巨大的能量和人格魅力所吸引，“张桂梅身上有一种天生的大女主特质。”

这种女性视角的切入，给了《山花烂漫时》创作方向。该剧既围绕张桂梅如何实现华坪免费女高的建立而展开，同时在塑造强烈个人风格的张桂梅之外，呈现出丰富多样的山村女性群像。剧中，与张桂梅始终共同进退的当地女记者方琼，既是其从儿童之家开始就始终如一方的“战友”，也是同样奋斗在帮扶乡村女童一线的本地杰出女性。以谷雨为代表的女学生们同样闪闪发光，她们因为各自不同的原因回到学校，不约而同地被张桂梅的精神所影响，在备战高考的过程中找到了自我价值实现的理想和方向。

在后续的故事里，张桂梅还将和她的学生们彼此激励，共同前进，而这种女性表达也为《山花烂漫时》提供了“女性+教育”的题材突破。张桂梅和她的女学生们所提供的真实教育故事样本，既是对近年来影视剧市场教育类作品缺失的弥补，更是对主旋律题材电视剧实现创新表达，与年轻观众群体紧密关联所作出的重要探索。

李夏至

《山花烂漫时》海报。

《边水往事》：残酷的表象下藏着本善的内核

从纪实小说《边水往事》的沈星星，到电视剧集《边水往事》的沈星，一字之差。从文字到影像，私人回忆成了剧集演绎，戏剧化的成分固然有，但真实的底色，依旧是这个暗黑故事的魅力。

2010年，一个叫沈星星的少年从金三角逃回昆明自首，协助警方端掉了一个毒贩链条，戴罪立功的他被关三个月后回回人生正轨，后来这段缅甸北地往事被他写进书里。十多年过去，我们经历了缅北电信诈骗四大家族覆灭，可谓举国振奋，去年夏天，一部《孤注一掷》吸金38.49亿元，可见国人对这片人间炼狱的关注。

猜叔若没有被点，达班不会发展成现实里的缅甸第五大家族？沈星要是没有回回，他会不会继承猜叔的衣钵？当然，他大概率会像梭温那样被毒贩枭首，甚至如但招那般被猜叔割喉。就算凭借机敏活下来，他还是当初那个良知未泯的少年吗？亦或如文叔割据一方，一边礼佛与修行，一边干着吃人不吐骨头的勾当也未可知。

在经历了伐木场的九死一生后，沈星完全可以随叔叔全身而退。吸引他回到达班的，表面上是猜叔如父但招兄的温情，实为他对丛林冒险的神往。和后来前仆后继前往诈骗园区的“猪仔”不同，剧中那个沈星几乎一入行就成了达班红人，那种游走于怪力乱神之间的飘然，有着罂粟般的魔力，让沈星临渊而不自知。

《边水往事》的魅力，首先让我们看到了一个比《孤注一掷》更加系统的黑暗森林。它以黑帮片为底色，但又不是简单的争强斗狠或追求江湖义气，而是用传奇和悬疑的手笔加以调色，在复杂而现实的土壤里引发共情。传统黑帮故事往往大杀四方，而《边水往事》是四方大杀，在地狱边缘打捞残酷的现实。

《边水往事》的魅力，还在于其人物张力。故事除了串线人物沈星，成功塑造了猜叔、但招、王安全、刘金翠等众多边缘人物。剧中但凡登场亮相的角色，如舅舅、郭立民、昂春、支校、陈会长、吴海山、乃至赌石男等，均活脱脱的灵魂附体。这种配角全员爆发的景象在如今的剧圈并不多

《边水往事》海报。

见，相信会是下一个颁奖季的大赢家。

尤其是吴镇宇饰演的猜叔，多味混合着某种看不穿摸不透的神秘感，有时温润如玉，有时杀气逼人。或者说，猜叔就是沈星的深渊。兄弟环绕，雄踞一方，威风八面，充满着雄性神秘主义的猜叔，是沈星的仰望，也是沈星的沉沦。故事的过程，可以说是沈星论证猜叔的过程，这是一个从理想到现实的过程，最后如脱轨的过山车，美好向往最终演变成残酷现实。

表演上的短板出在郭麒麟饰演的沈星星上。郭麒麟是人精，演的沈星也是个人小精，按理说耍儿肥的邻家男郭麒麟演一个大巧若拙的小子，也算半个本色出演，他却有时演出一股地主家的傻儿感。好在整个配角军团全员给力，让郭公子的短板不那么显著。

《边水往事》看似黑帮题材，说到底反的是黑。故事用一个少年的深渊凝视警醒世人。作品残酷的表象下，骨子里其实藏着一个回归本善的主旋律的内核。

曾念群