

《墨雨云间》《玫瑰的故事》爆火

“她故事”
仍是影视剧

爆款密码

1

下半年女性题材仍是热门
两部『她故事』交锋

女性题材赛道又成为剧集市场的一大焦点!《墨雨云间》是今年以来优酷热度最快破万剧,也是今夏第一爆款。紧接着,刘亦菲主演的都市情感剧《玫瑰的故事》首播当晚,收视即位居同期第一,在各类社交平台上引发热议……

《与凤行》《惜花芷》《承欢记》……从目前已经播出的剧集片单来看,聚焦女性的“她故事”仍是2024年电视剧市场的热点,爆款频出。如何讲好“她故事”?女性题材有着怎样的魅力让创作者乐此不疲?记者近日采访了多位业内人士。

出乎很多业内人士的意料,今年电视剧暑期档的开局是一场女性题材的交锋:《墨雨云间》以女主角一路迎风翻盘的爽剧路线节奏,让观众直呼太解压;同样,《玫瑰的故事》仅开播3天,腾讯视频站内热度即破3万,妥妥的爆款,虽说剧中刘亦菲的美貌确实是大杀器,但该剧对女性情感的探讨也深入人心。

女性题材其实在国产剧中并不少见,大女主戏更是霸屏多年,也曾因套路化、脱离生活实际的剧情让观众产生审美疲劳。但近几年,随着现实主义题材的回归,以独特的女性视角不断丰富叙事能力、拓宽题材的“她故事”,与当代女性境遇相呼应,女性在屏幕上的形象越来越饱满。

就目前两部热剧来举例。不同于传统爽剧的完美人设,《墨雨云间》女主人公薛芳菲(吴谨言饰)的成长轨迹充满曲折与挣扎。面对丈夫的背叛、父兄的死讯以及自我认知的迷茫,在短暂陷落绝望处境后便开始了一场向死而生的自救。薛芳菲虽身处古代背景,但具备了现代独立女性的诸多特质,她自尊自爱,面对困境时冷静果敢,对待感情和婚姻的态度清醒洒脱。这种女性自我觉醒的精神风貌,为观众带来了跨时代的价值共鸣。

在《玫瑰的故事》中,女主人公黄亦玫(刘亦菲饰)三观端正,人间清醒。她不为别人而活、不惧社会刻板印象、不瞎内耗、不做花瓶,成为每一个现实女性都能找到自身映射的一面“多棱镜”。与此同时,该剧中其他女性角色同样出彩。如面对爱情与事业能够清醒取舍的姜雪琼(朱珠饰),饱受原生家庭伤害仍奋力向前的苏更生(万茜饰)。该剧女性群像的塑造非常立体,每个角色都各具魅力,从中折射出坚韧向上的“她力量”。

从今年已经播出的《与凤行》《欢乐颂5》《今天的她们》《惜花芷》《承欢记》等电视剧的热度来看,“她剧集”在当下无疑是热门题材,甚至堪称“流量密码”。下半年,还有一批“她故事”蓄势待发,包括《长相思2》《六姊妹》《好团圆》《大山里的女校》《橙色光芒》《她的生存之道》等。

国产剧钟爱女性话题,“她题材”掀起热浪,这在宁波一家影视公司负责人史先生看来并非偶然。他认为,当下女性观众仍是电视剧的主要观看群体,随着时代发展,女性在社会中的状态更加多元化,可挖掘的素材越来越多,因此女性题材剧存在的市场空间更大了。

知名导演李少红也表达过类似看法。她认为,从整体趋势来看,全球范围都越来越重视女性表达,当下女性表达的文化形式也越来越丰富,像戛纳电影节还会专门设立女性题材电影单元,这背后更是有着鼓励更多女性创作者的深意。

2

探索真正的女性表达
如何讲好『她故事』?

与此同时,随着影视行业创作者对女性愈加关注,近年女性题材作品数量有明显增加,但内容同质化的现象也在所难免。如何塑造更为真实、立体且富有深度的女主形象,成为业界亟待解决的课题。资深影评人莫将认为,从前几年的《三十而已》《流金岁月》《你好,李焕英》,到近期的《风吹半夏》《一路朝阳》等,都在不断拓宽题材的边界,从不一样的视角讲述女性故事。这既是市场需求决定的,也是内容创作者对自己的要求。

放眼今年的“她剧集”,莫将看到了一些不同于以往的“新气质”,他表示:“着力突破,探索真正的女性表达,或许为女性题材的未来发展提供了新的方向和可能。”比如年初播出的《如果奔跑是我的人生》《烟火人家》《承欢记》,将目光投向多代际的女性群体,以营造传统女性与新时代女性在认知上的冲突。如国潮风被运用在《国色芳华》《蜀锦人家》《珠帘玉幕》等古装大女主剧中,极具传统文化韵味的中国元素呈现了更多元的古代经商女性形象。“随着女性自我意识的觉醒和上升,女性题材作品也必将迎来更多的创新迭代,从而展现当下女性最真实的人生态度。”莫将说。

除了题材上的奋力拓宽,网剧《我的阿勒泰》导演滕丛丛认为,在影视剧中讲好女性话题,还应该动“情”。滕丛丛的第一部导演作品《送你上青云》关注了女性的欲望与身体上的伤痛,她认为,影视创作者不应该只是为了迎合市场,靠猜测市场动向去取悦观众,“只有发自内心地拍自己喜欢的作品,那么这个作品才有可能跟一部分人产生连接”。

《刺杀小说家》《七月与安生》等作品的编剧秦海燕,后来转型做了导演,执导了女性题材电影《我经过风暴》。秦海燕说,她的故事从身边出发,因为自己从身边女性身上看到了力量与困境,比如一些全职妈妈24小时待命,没有工资也缺乏社会认可。她认为,一个好的创作就是“什么样的生活向我扑面而来,我就向什么样的生活走去”。她相信,创作者要拥抱所有的生活和情感,热烈地、勇敢地去生活,才能创作出好作品。

记者 吴丹娜