

质量不断跃升 类型愈加丰富

古装剧:从历史叙事到国潮风尚

本报综合消息 近年来,随着大众审美水平的不断提升,古装剧的质量正发生着跃升,类型愈加丰富。创作者将传统元素融入当代叙事,不仅推动了“国潮”作为一种融合性文化现象的兴起,还成为连接历史与现实、沟通传统与青年的重要媒介,展现出从叙事模式、价值表达到产业形态的多维演进。

承载东方美学和传统文化的艺术形式

从中国影视发展的脉络来看,古装剧最初脱胎于历史剧。直到21世纪初,历史剧与古装剧尚未形成明确分野。由于对历史的影像化表达天然地依托于古装形态来完成,所以这一时期的创作以“历史”作为叙事的核心内容,把“古装”当成其必不可少的形式外壳,使二者呈现为一种互嵌关系。随着审美需求的多样和创作理念的演变,古装剧逐渐与强调史实叙事的历史剧区别开来。“古装”不再仅仅依附于具体的历史背景,而是作为一种视觉和叙事外壳,与言情、偶像、悬疑、宫斗等题材元素融合,进而衍生出古装仙侠、古装奇幻、古装偶像等新形态。2010年前后,伴随电视剧类型化进程的深入以及网络剧等网生内容的

崛起,古装剧在数量与质量上实现显著跃升,涌现出《仙剑奇侠传》《甄嬛传》《步步惊心》等代表作品。

不过,古装剧的蓬勃发展也伴随着争议讨论。批评的声音主要集中于其在娱乐化趋势下出现的一些弊端,如历史空心化、价值虚无化以及内容悬浮化。有人认为部分作品已偏离历史叙事的严肃性与精神内核。亦有观点肯定古装剧开创了一种“虚构历史故事”的讲述方式,认为其以轻松活泼、具有网感的表达形态契合年轻观众的文化消费需求。尽管评价角度各异,但人们在一点上达成共识,即认同古装剧是一种承载东方美学和传统文化的艺术形式,如果能在虚实之间找到平衡点,则可形成独特的叙事逻辑与美学体系。

古今对话中实现价值共振

当前,一些创作者积极拓展古装剧的叙事视角,逐渐形成了一种兼具历史精神与艺术创新的叙事模式。很多作品通过合理的艺术想象探索“历史的可能性”,讲述丰富多彩的中国故事,引发观众的情感共鸣。

这种共鸣主要源于三个层面。第一个层面是人类共通的情感。无论是古代还是现代,人类的基本情感如喜怒哀乐、爱恨情仇是相通的。这些情感置于历史情境中,仍能瞬间击穿时空壁垒,直抵观众内心最柔软处。《琅琊榜》中梅长苏与靖王之间复杂而深沉的兄弟情谊,使观众体会到信义与担当;《周生如故》里周生辰与漼时宜压抑而纯粹的情感,则让观众看到在礼教与命运约束下,爱情如何以克制成全深沉,以牺牲诠释永恒。这些剧集通过“情动而理通”的叙事逻辑,使观众在观剧过程中完成情绪投射与价值认同。

第二个层面是文化身份的认同。忠、孝、仁、义等中华优秀传统文化,历经历史沉淀,已内化为中国人的文化基因。很多古装剧尝试将其自然融入情节推进与人物成长之中,进行当代

诠释。《大明风华》中“天子守国门”的叙事场景,唤起了观众对“天下兴亡,匹夫有责”的价值共鸣;《藏海传》以主人公从“隐忍复仇”到“守护苍生”的蝶变,实现了从“小我”到“大我”的价值升华。观众不仅观看了一个故事,更是在确认自身的文化归属,强化民族认同,剧集由此成为连接历史与当代、个体与民族的情感桥梁。

第三个层面是现实生活的联结。优秀古装剧不仅是历史或架空背景下的虚构故事,更是映照当代社会的镜子。近年来不少作品通过古装叙事巧妙切入当下社会生活的诸多议题。剧中角色往往具备现代意识与价值追求,让观众看到了自己的影子。《庆余年》中的范闲对公平的执着,呼应了当代观众的普遍向往;《梦华录》中赵盼儿突破身份束缚、凭借能力开创事业的经历,折射出现代女性的独立精神;《长安的荔枝》通过李善德在职场权力斗争中的挣扎与抉择,展现普通人在压力下的道德困境与良知考验。在观众眼中,这些作品不再仅是遥远的历史想象,更是现实生活的一种深刻投影。

考究匠心中雕琢国潮新韵

观众对古装剧的制作水准也提出了更高要求。粗制滥造、失真悬浮的作品难逃被市场淘汰的命运,“无考据,不精品”已成业界共识。所以,近年涌现的古装剧创作通过传统文化元素的细腻呈现与情境嵌入,激活观众的情感认同,进而推动国潮文化从荧屏向现实生活延伸渗透。

这种创作趋势在服化道方面体现得尤为突出。从纹样、制式到妆容,创作者致力于打造兼具文化底蕴与时尚感的视觉形象。《清平乐》里,从通天冠服,到龙凤花钗冠,都严谨还原历史场景。《墨雨云间》考究《宋人画徽宗皇后像》等古画资料,再现“珍珠妆”,并借助社交媒体互动引发复刻风潮。观众主动参与传统元素的再演绎与再创造,实现了从看剧娱乐到审美共创的转化。

古装剧对历史细节的考究再现,也延伸至生活方式层面。《清明上河图密码》参考《东京梦华录》等历史资料,邀请多位非物质文化遗产代表性传承人参与创作与表演,还原宋朝响堂唱菜、濮阳大弦戏及药发傀儡等。这种做法激发观众对传统生活方式的向往与模仿。很多剧中场景转化为线下“雅集活动”“汉服游园”等,形成融文化体验、社交互动于一体的国潮新风尚,让观众在参与中强化对中华优秀传统文化的认同与归属。

古装剧对传统文化的挖掘,还进一步体现在对非物质文化遗产的传承创新上。越来越多作品将中医、昆曲、苏绣等非遗元素融入剧情,展现中华文化的多样魅力与工匠精神。《藏海传》将昆曲融入关键叙事段落,使这一传统戏曲在现代传播语境中成功“破圈”;《梦华录》复现宋代点茶技艺,推动茶文化在当代社

会形成体验热潮。古装剧通过剧情的自然嵌入与视觉的精致呈现,将非遗转化为可感知、可参与的文化实践。

古装剧对传统文化的深度挖掘,最终形成能穿透屏幕、影响现实的文化影响力。这种影响力突出体现于古装剧与文旅产业的联动。《长安十二时辰》对唐代长安城精细还原,西安相关景点围绕该剧情节推出沉浸式旅游项目,使游客可身着唐装亲身体验盛唐风情。《梦华录》对宋代东京繁华市井的生动再现,也成为地方文旅开发的重要依据。深圳锦绣中华大型文化主题公园打造沉浸式文娱主题区,将剧中场景转化为可游可感的现实空间。这种“影视IP+文旅体验”的模式,将观众的文化认同转化为实地探访的消费行为,实现传统文化从文化传播到产业赋能的关键跨越。由此,古装剧的文化辐射力完成了从情感共鸣、行为引导到产业驱动的层层递进,构建出传统文化当代转化的完整路径。

总之,优秀的古装剧以一种富有想象力的方式,发挥了传承中华文明、传播历史智慧的作用,为塑造当代中国文化形象提供了丰富的叙事资源与美学表达。众多优秀作品在历史深处汲取灵感,构筑起连接古今、沟通人心的文化桥梁。它们并非执着于还原历史的每一个细节,而是着力捕捉历史的精神内核,将其融入当代叙事架构,并融合传统文化观念、符号和元素,增强观众对中华历史文化的认同与亲近。由此形成的古装剧创作新生态,不仅能使中华优秀传统文化在新时代焕发蓬勃生命力,更在文化创意与产业融合中激发出无限创造力,于国际文化交流中展现出日益鲜明的文化影响力,起到了从情感共鸣到产业驱动、价值传播的多重作用。

第43届米兰国际体育电影电视节总决赛颁奖 中国体育影片获金花环奖

本报综合消息 第43届米兰国际体育电影电视节总决赛颁奖典礼日前在米兰伦巴第大区礼堂举行,多部中国作品在激烈的国际比拼中脱颖而出。

青海海北州广播电视台出品的纪录片《高原之羚——中国第一个藏族奥运冠军切阳什姐的逐梦之旅》以细腻的镜头,记录了切阳什姐从高原出发奔向世界的足迹,荣获奥运会与残奥会精神短片单元金花环奖。新华社出品的《潮·跃》、中央广播电视总台制作的《难忘的巴黎之夏》以及来自青岛电影学院的《破

晓的跑道》等作品获得提名奖。

《潮·跃》聚焦滑板、冲浪、霹雳舞、竞技攀岩4个新兴项目,通过6名运动员的成长故事,展现了这些新潮运动如何由自由生长走向为国争光;《难忘的巴黎之夏》讲述了多位中国志愿者在巴黎奥运会赛场内外的故事;《破晓的跑道》记录了一位老师通过中长跑训练帮助困境儿童成长的经历。

颁奖活动现场还特别设置了中国日展览,包括入围本届国际体育电影周终评的30部优秀作品海报,以及展现“双奥之城”荣光的纪实照片。

电视剧《猎豹》开播 展现当代青年军人热血

本报综合消息 电视剧《猎豹》10月14日开播。该剧通过当代青年军人在练兵备战中的成长历程,展现他们的理想信念、顽强作风和奉献精神。

《猎豹》以立志加入猎豹突击队的青年军人陈汉生(史彭元饰)的故事为引,透过他意外辗转于修理班、炊事班等不同岗位的经历,带领观众感受新时代军人成长历练中的热血与担当。

据介绍,该剧既着眼于陈汉生这样的新生代军人,也通过刻画硬朗的猎豹突击队大队长、精通智能化装备

的教导员、技术过硬的修理班班长等成熟沉稳的军人角色,来诠释新老军人之间薪火相传的使命感,以及初心不变、坚韧无畏的钢铁军魂。