社会科学进展

2021年10月第3卷第5期

浅析中日韩三国影视作品创作题材的 共性与个性

蔡政忠¹ 林琪祯² 李佩璇¹ 黄雨晴¹ 黄心怡² 梁成琳²

- 1. 莆田学院医疗健康产业管理系, 莆田;
- 2. 莆田学院外国语学院日语专业,莆田
- 摘 要 I 影视人类学曾提到社会思潮是反映特定环境中人们的某种对生活有广泛影响的思想趋势或行为倾向。当代热播影视剧之所以能成为时下的主流,其形成的原因是多种多样的,有时是透过商业利益、媒体炒作可在短时间之内兴起一股旋风,但是大多好评的影视作品往往都经过时间的筛选淘汰,高好评、高点播率的影视剧可视为代表该国民众的多数想法,透过传播媒介的大众化、数码化,搭配能代表当代思想共鸣的影视媒体思想剧作家的发声,最后辅以人民大众在影视媒体的共同参与、好评转发和热情拥护,因此促成当代影视媒体社会思潮能否形成的关键。要研究某一特定时期影视热播作品所影射的社会思想,既要考察该时期的社会心理动向,也要研究各种社会意识形态,社会思潮是市民社会普遍存在的共同反映,也是社会气候的"晴雨表"。每一时期肯定会出现影视媒体的代表作品,这是时代必然性的产物,一个代表该国家在一定时代里的热播影视作品,常常反映了该民族的思想和理论水平。本文尝试从中、日、韩三国影视作品进行跨文化研究,从当代热播影视作品窥探市民社会主流意识与精神文明的思想价值。

关键词 | 影视人类学; 日剧; 韩剧; 国产; 热播

Copyright © 2021 by author (s) and SciScan Publishing Limited
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

基金项目:本文为 2021 年度国家社会科学基金项目"1945 年后台湾去日本化与再中国化教育政策及其内涵研究"(项目编号: 21BZS126)的阶段性成果。

通讯作者:林琪祯,莆田学院外国语学院,日语专业副教授,日本一桥大学博士。研究方向:日语教学与翻译、日本教育与文化。E-mail:linchijen1202@163.com。

文章引用: 蔡政忠, 林琪祯, 李佩璇, 等。浅析中日韩三国影视作品创作题材的共性与个性 [J]. 社会科学进展, 2021, 3 (5): 483-515.

1 韩国影视作品

韩剧有点像精神鸦片,给女性营造了一种恋爱无限美好,能抵御生活中一切艰难苦涩的假象。在大部分韩剧中的高富帅男主角有钱有颜又专一,拒绝家世好、容貌美丽、身材性感的女配角,一片痴心爱着收入低、家境平平的女主角,让一般女性受众有强烈代人感,给普通女性觉得爱情能战胜一切、有爱就可以照亮一生的错觉。现实生活如此苦涩,透过影视媒体将人为加工出来的甜化剂当成常态,不直面问题反而透过影视剧来回避,甚至仰赖狗血剧来找寻问题的解决方式,最终人生不止有苦涩,更会自己带来"人生如戏"的离谱伤害。精神鸦片并不可怕,真正可怕的是剧情强烈的代入感让涉世未深的观众完全不晓得其本质是"意淫媒介",鸵鸟心态却误将韩剧的剧情错当成现实生活的一切评判标准。纵观韩剧的经典套路,大致可细分为四种套路:洒狗血的无营养肥皂剧、家庭伦理剧、历史时代剧、时空穿越剧,本文将深入分析韩剧的四类剧情。

1.1 洒狗血的无营养肥皂剧

肥皂剧广为人知,也是八点档广纳吸睛观众的基本线,影响面与热度能在短时间内受广大女性观众群体喜爱,但同时也存在不少不合逻辑的剧情安排。例如:以童话中王子和灰姑娘故事为原型被无限次的改编使用的剧情主轴不外乎男主角高富帅、女主角穷屌丝,类似中国版的《霸道总裁爱上我》剧情,其剧情概念不外乎男主角多半帅得掉渣、身高一米八,还是豪门公子哥,外加品味出众、聪明绝顶、学富五车,更是世界排名前三大高校博士毕业留学归来,这类超完美男人,在编剧的安排上,却偏偏喜欢平凡无奇的女子,还对她格外专一。更加夸张的是女主并不是剧中颜值最高的女性,全剧里的男性角色们,除了父亲、公公、兄弟等不会爱上女主角之外,剧中所有男的都会跟着女主跑。另一种剧情套路是平凡无奇的女主,当男主开始主动求爱时,同时带动二号男主、三号男主争相抢夺。这种类型电视剧最招人诟病的是剧情脱离现实,它反映的不是我们普通人的生活。当然这类招恨的电视剧偶尔也会蹦出个优秀作品。例如华人圈耳熟能详的电视剧《我的女孩》《我叫金三顺》等,剧中印象最深的一句话:去爱吧,就像从来没有受到过伤害一样;去唱歌吧,就像没有人聆听一样;去跳舞吧,就像没有人注视一样;

去工作吧,就像不需要金钱一样;去生活吧,就像今天就是世界末日一样。其中《我叫金三顺》剧中女主是个又胖又土穿着老气名字像个村姑,她除了一大把年龄似乎没什么能够让人更能记住她,但是这句话却一直激励着她勇往直前,大部分女生痴迷这类型的剧大多因为认同感,是不是在看电视剧的时刻看到与自己相似的平凡女主,认为自己和女主有相似的平凡但却期待肥皂剧中的几乎不可能在现实发生的神仙爱情,以精神鸦片一样鼓舞自己。

1.2 家庭伦理剧

家长里短,婆婆媳妇、妯娌小姑子之间的恩恩怨怨爱恨情仇家庭剧。这类韩剧颇受中国的婆婆妈妈喜欢,这因为与中国的传统家庭文化接近,众所周知天下最难相处的几种关系中就有婆媳关系,也是长此以往最让人津津乐道或争议不休的部分,而且这种晨间剧、日日剧则动辄几百集永远追不完。例如家庭伦理剧当中《儿媳妇的全盛时代》,剧中男主李福修是姥姥猪蹄老店的儿子,毕业于首尔大学,以第一名的成绩进了有振集团,是人才中的人才。但是他也有说不出来的苦衷,那就是一团乱的家庭。在他决定抱独身的时候,出现了一个可爱的女孩子,那就是赵美珍。但是婚后的生活并不像他们想象得那么圆满,福修夹在两个女人之间左右为难。作为妈妈的儿子没有错,还是作为一个女人的丈夫也没有错,错在夹在两者中间。26岁的美珍聪明,能说会道,干练,事业心强,作为掌上明珠习惯了受到关爱和瞩目。最终她和出现在自己面前的福修结婚,但是当她进入这个家庭之后,才发现自己遇到的问题多多,对于家族和婚姻,改革还是传统是个艰难的选择。

最近大热的韩国电视剧《顶楼》已经开播到第三季,该剧讲述的是在 100 层顶级公寓赫拉宫殿中发生的错综复杂的故事,关于上流社会的无尽欲望和争夺。此片主要是围绕三个不同层次的家庭来开展剧情,揭示了贵族名流之间的矛盾与斗争。其中女主角沈秀莲是出生于上流社会中的富裕家庭,绝对的白富美。女主角之一千瑞珍也是上流人士,拥有与生俱来的财富和权力,但是内心依旧充满着扭曲的欲望。而同为女主角的吴芸熙出生于极其普通的家庭,为了家庭和孩子的未来拼命挤进上层社会,希望有朝一日成为顶楼的主人。这部剧的故事背景是在韩国一个叫赫拉宫殿的高楼中,这座楼有一百多层,住在这里 面的居民毫无疑问都是有钱的上流人士,住的楼层越高就代表着越有钱,所以 顶层的人是王者,最底层的就是青铜。但是居住在赫拉宫殿的住户,都有一个 共同特点,那就是表面上看衣冠楚楚,实则内心十分黑暗、邪恶,恃强凌弱、 欺善怕恶是他们最大的特点。《顶楼》以悬疑色彩事件为开场,揭开了上流社 会的富太太们为了培养子女而明争暗斗,在华丽的背后,隐藏了一些不为人知 的阴暗面。这部剧在剧情方面可以说是全程高能,充斥着各种富人之间的明争暗斗的戏码,讽刺了韩国的上流社会,揭示了人性中隐藏的邪恶面。《顶楼》 在辛辣讽刺的同时,其实是对于人生莫大的悲凉,这部电视剧作品,基调是悲凉的,并非韩剧善于的题材,而是突破原有的只关注爱情、搞笑的框架,加强向电影靠拢,立意更为深刻,更具备社会价值,喜欢该剧的观众,会满足于这种对于人性的思考。往往很多追随该剧的剧迷往往表示此剧虽然走向"狗血",但人物的设定不单一,人物性格会因故事背景的发展下在善与恶的两极下摇摆,因此该剧的剧情往往出人意料,一度反转再反转,让剧迷欲罢不能。

1.3 历史时代剧

几乎与中国古装剧套路相同,大家都知道的大长今。这类剧核心仍是摆脱不了王子与灰姑娘的套路,再多加一些宫斗成分。而且这类电视剧在两国之间受众群体几乎一致。除了之前三类主要套路之外,刑侦悬疑剧和玄幻剧之类其余杂七杂八的核心仍然摆脱不了前面这三大类的渗透。历史时代剧《步步惊心:丽》:高丽太祖王建的四王子王昭(李准基饰)被人称作"狼狗",他一直把自己封闭在冷酷的面具之下。解树(李知恩饰)是一个性格倔强坚韧的女汉子,原本生活在21世纪,却突然穿越到了高丽时代,陷入历史事件的中心。王昭遇到解树后,渐渐敞开心扉,并在解树的鼓励下摘下面具,开始新的人生。解树也开拓着自己全新的命运,与王昭以及一众王子发展出友情和爱情,并从中逐渐成长。

1.4 时空穿越剧

剧情中超完美男人却偏偏喜欢平凡的穷家女子,还对其格外专一,若对象 是白富美的女性还能符合当下现实社会的正常逻辑,但要是出现"门不当、户 不对"的穷人对象才是本类剧情出人意表的安排,但是不可否认,韩剧一直在 进步,也是非常容易过时,几年前看过的韩剧再拿出来看,不仅服装、妆容、 剧情变土变俗套了,就连台词也令人觉得尴尬。但韩剧总会有一种莫名动力来 与时俱进,以另一种观众可接受的方式存活下来,例如近年的时空穿越剧为例, 韩剧已不仅仅只局限于"回到过去"和"穿越未来"简单穿越的梗,经过时间 的洗礼,已经发展出了次元穿越的梗,昔日穿越到二十年后,主角可以往返过 去和未来这种套路已经全部落伍,如今韩剧《阿尔罕布拉宫的回忆》中男主穿 越到了游戏里,韩剧《偶然发现的一天》更是逆天,女主竟然穿越到校园漫画 里的配角。更胜于过往理想中寻觅的《来自星星的你》及现实中演绎的《蓝色 生死恋》。这些与时俱进的套路更能够满足很多小女生的幻想, 沉浸在悬疑爱 情韩剧中无法自拔。但这些内容,无形之中拔高了内心的欲望。在韩剧中《w两 个世界》里女主竟然穿越到了爸爸画的漫画书里。身为菜鸟医生的吴妍珠(韩 孝周饰)是热门漫画《W》主人公姜哲(李钟硕饰)的粉丝,然而漫画连载还 剩最后一回,她的父亲《W》的作者吴成务(金义城饰)却忽然失踪。吴妍珠 在寻找父亲的过程中,意外通过父亲作画的数位板,来到了漫画《W》的世界, 遇到了奄奄一息的漫画男主角姜哲,而此时吴成务在现实世界中也现身了。一 边是吴成务在构思框架、意图迅速杀死姜哲: 一边则是吴妍珠想尽办法拯救姜哲、 摸索回到现实世界的方法。

1.5 韩剧忠实粉丝的喜好度评价

韩剧文化本质上是情欲文化,它扭曲了大多数女性的价值观和审美情趣,但本质是一堆梦幻主义。韩剧主要目标群众又能细化到不同目标受众并起到各自分层的影响,例如:14—18岁青春少女喜欢无营养肥皂剧;18—24岁的喜欢不满足普通套路的肥皂剧,要求更高带些悬疑、科幻色彩或者有历史文化的历史剧才能让他们满足;年纪再往上些的观众群,有了更多的人生阅历,追求的不仅仅是肥皂剧,更喜欢家长里短,婆婆媳妇、妯娌小姑子之间的恩怨爱恨情仇的家庭剧。

韩剧致命伤是很多剧可以更紧凑剧情,甚至于改拍成两小时以内的电影就非常好看,但最后往往为了符合节目制作组的电视广告档期要求,而刻意拖延剧情,往往这样一拖就坏了整个剧情的紧凑感与精彩度。过去日剧也从以往几百集又臭又长的叙事,浓缩到只有一周4~5集就能结束,目前韩剧尚未学到

日剧剧集的紧凑度,往往韩剧至少也是十来集,一部韩剧在电视上的档期如果是每日晚上放映一小时,就差不多一个月的影集数,但是现代社会已经发展到阅听人不再像过去,放着手上工作去守着电视机前准时看电视的制约,加上电视机顶盒、4G 网速、BT 种子、网络直播等技术提升,剧情回放功能让观众多了想看就看的方便性。为了配合电视节目的档期,往往将原本写好的剧本给擅自延长或缩短,导致很多剧情一开始很有看头,到最后却沦为虎头蛇尾,甚至草草了之的烂尾片[1]。

1.6 对于不喜欢韩剧的女性群体如何评价韩剧的访谈

1.6.1 喜好美剧的观众对韩剧的看法

相对于韩剧、美剧讲求逻辑性、外加紧凑复杂又烧脑、基本上喜爱美剧的 观众群就与韩剧观众、日剧观众在本质上有很大不同,看韩剧则是忙碌一天之 后的休闲放松状态,看美剧则更像是另一场紧张的烧脑学习,往往美剧一开始 就包含多个线索和伏笔,而且很多时候角色的台词简短却都有深意,稍不注意 留神,接下来的情节演变就完全跟不上了。而疑犯追踪之类的美剧剧情更是紧凑, 全程无尿点、无拖沓。需要每集都集中注意力,而且每集都预藏伏笔,集集高 潮亮眼、欲罢不能。例如《纸牌屋》可为代表,该片需要花费很多时间才能理解, 片中很多特殊名词只有生活在美国社会才能懂啥意思,看片之前需要预先上网 查资料,才能读懂这些梗,看完一部片之后很涨知识、很有成就感。而韩剧, 剧情相对而言比较简单、完全不需要动脑筋、漏看集数也能够衔接下去、内容 也简单易懂,会选择看韩剧的观众本就属于工作后想要轻松休闲为主,外加欣 赏美女帅哥和汲取当前韩国时尚潮流的服饰穿搭。美剧与韩剧的差异还有另外 两点,一是在美剧中,颜值、大长腿都不是重要的元素,核心关键是人物的个 性才是任务的精神品质,因为美剧看的是剧,而韩剧看的是人。第二点,在美 剧女主角可以是尖酸刻薄的心机女,可以是口齿伶俐的女律师,也可以是野心 勃勃的事业女,或者是青春无敌的美少女,他们都可能是剧中的女主角,个性 角色扮演非常明显,而韩剧女主角的基本元素都是充斥着单一性质的灰姑娘色 彩,通通是善良、温柔、楚楚可怜,从外国人眼中,要不是韩剧角色善恶明显, 否则主角的面容还真不太好认,看韩剧要不是各演员姓名、穿着不一样的话,

在很大程度上会患上人脸辨识困难的"脸盲症"。

1.6.2 喜好日剧的观众对韩剧的看法

相对于华丽的韩剧, 日剧是平凡的。日剧多是小人物的故事, 人物的个性 特点很明显,情感被刻画得很细腻,内心描写很丰富。题材方面,日剧的主题 较为多元, 包含家庭伦理、情爱故事、职场求牛、侦探悬疑、恐怖残忍、爱情 动作等。日剧拍摄的画片讲究精致唯美,情节多为积极励志向上,每每见到小 人物那么如此努力用心过好自己的小生活,不自觉就会打鸡血被激励了。在每 一部影集的长度,有研究日剧的也会观察到,从二战后电视的普及开始,大部 头的"年剧""季剧"逐渐演变到"月剧",随着工商业的发达,民众讲求效 率也影响到日剧的集数长短,在20年前,智能手机还没普及前的电脑时代,日 剧已经缩短到"半月剧"的长度, 自从 10 多年来智能手机的出现, 日剧再更加 浓缩成7集以内的"周剧"为主,信息化时代与战后早期的农业时代、工商社 会相比,日剧剧本已经演化蜕变成为短小精悍,不拖沓冗长、废话连篇,其拍 摄与后制在世界影视界也堪称一流。而韩剧目前级数还处在16~20集左右的"月 剧"阶段,由此可看出韩国社会与民众对时间的紧迫感还没真正演化到 10 集以 内就结束的"周剧"阶段,这里就不提台剧还处在早期农业社会的"年剧""季 剧"挟持观众外加极度拖沓的落后阶段了。在日剧迷眼中,韩剧多为"玛丽苏类" 爱情题材、即便如知名的《釜山行》《尸速列车》等、无论什么题材也都爱来 一脚爱情戏码,外加演技较为浮夸和矫揉造作(韩剧迷也普遍评价日剧更加矫 揉造作、忸怩作态),韩剧多靠华丽布景和高颜值取胜,总体而言有一种"爽剧" 的感觉,正所谓"物以类聚、人以群分"会被韩剧吸引成为粉丝,正契合喜欢 帅哥美女、喜欢滤镜、喜欢童话梦幻色彩、喜欢做白日梦的心智未成熟的心理。 而爱情故事又用于不嫌烦, 老少通吃的一种题材类型, 一则笑话是如此描述的, 早期裴勇俊的《蓝色牛死恋》拯救了多少年华老去又深闺难耐的中年妇女,再 度回到"少女时代"。另外喜爱看日剧的人基本上都是享受生活、岁月静好型的, 人格上讲究小细节与生活礼仪,有点强迫症的倾向,往往喜欢将生活上的小细 节无限放大来自娱自乐一番,在心境上也折射出对当前所处的现实生活杂乱无 章的不满,而更加渴望生活在山川水美、万物和谐的"礼仪之邦",爱看日剧 的观众,基本上都会有一种"圣地情结",这辈子无论如何都要省吃俭用去一趟日本"朝圣"的心态。根据现象学的观察研究,此类群体最显着性的观众群则以台湾女青年为大宗,年平均去至少去日本旅游1~2趟。

1.6.3 喜好国产片的观众对韩剧的看法

看国产片的我们,相较于亚洲热爱国产片的观众,有很大的地缘优势,国 产剧在国内可以一日一更,甚至还能超前点播,韩剧涉及到电视台每周节目的 档期安排与网络版权, 一周只能更新一到二集, 热衷韩剧让观众普遍等待得十 分煎熬,甚至因此弃剧也少在多有。但对于国产剧而言,夹在美、日、中、俄 四大强国的韩剧,早就塑造出"高丽棒子"的硬颈精神,敢于将一些现实事件 改编,如:财阀腐败、政府无能、官商勾结、民主运动、反核抗争、反战议题 等都能拍出不错的影视剧,这种大胆、创新又富含批判性思维的精神,充分给 予社会教育的意义, 反观国内, 翘首企盼那么多年, 也才等到一部真实反观社 会问题的影片《我不是药神》,杀青之前还需看运气,如果幸运搭上开放时局 氛围,才能历经艰辛、东删西剪上市放映,韩剧近年为啥能继承日剧成为亚洲 影视新霸主,无论如何都是值得国产剧从上到下共同反思与学习的。但不可否 认的,韩剧即便剧本再好,毕竟商业影视剧最容易被收视率左右,一旦上档首 日收视率不佳,很容易草草收场,又或者某些影视剧上档之后,观众好评如潮, 赞助商和电视台基于广告收视率的考量,会擅自延长剧本集数,不只搞到虎头 蛇尾,到了后面剧情更是胡编乱造,毫无逻辑性可言,但是观众为了看最终结局, 也必须忍受味如嚼蜡又弃如鸡肋的两难,经常可以在网上粉丝群收到观众大量 反馈, 明明前几集看得挺不错, 结尾却像是强行结尾收场, 外加韩剧剧情夸张, 需用很突兀手法展现出来, 出轨老王是家庭伦理剧经常上演的狗血剧情。

2 日本剧情的共性

对于日剧,中国的观众并不陌生。早在 20 世纪 80 年代初,以《血疑》《阿信》为代表的老牌日剧就在中国风靡一时,这个时期以励志为主的日剧传达着"用坚韧面对挫折,用汗水换取成果"的信念,给观众留下了难以磨灭的记忆。 20 世纪 90 年代,偶像剧引领了日剧风潮,以《东京爱情故事》为代表的纯爱剧 迅速流行,紧接着《悠长假期》《恋爱世纪》等一系列偶像剧的播出,在中国引起了轰动效应。然而这些年在韩剧咄咄逼人的进攻下,日剧气势稍减,但是,我们可以看到进入新世纪后的日剧也在调整其战略,《野猪大改造》等校园剧、《M的悲剧》等悬疑推理剧、《大奥》等古装剧的风行,使得日剧向着更多样化的方向发展。近年来,更是涌现一大批被人们所熟知的日剧,如《孤独的美食家》《LEGAL HLGH》《半泽直树》《我的恐怖妻子》《四重奏》《非自然死亡》《三年A班》《轮到你了》等等,再次让受众感受到了不断发展转型的日剧所散发出的魅力。无论是励志剧、纯爱剧,还是悬疑剧、古装剧。日剧作为日本文化的载体,呈现出了在日本文化语境下独特的审美观和哲学观点。纵观不同类型、不同题材的日剧,我们可以看到,日剧虽然以娱乐为主旨,但是它更是精神的承载与体现。它并不强调对现实的停滞和圆满,而是引领人们对生活、对人生的意义进行更深层次的探索和挖掘。

2.1 "民族思维"贯穿日剧精髓

民族性是一个国家或民族在历史发展过程中形成的独特思想和风格,在日剧中得到了极大程度的体现。从实物层面而言,代表日本民族文化的和服、樱花、阴阳师、忍者等等都能够成为电视剧的主题,或者在剧中起到穿针引线的作用,从精神层面而言,团体作战、不能放弃等等这些可以代表日本的精神在剧中都能够得到淋漓尽致的表现。反映幕府后宫女性明争暗斗的古装女人戏《大奥》将和服的华美与艳丽展现得一览无余,让受众在扣人心弦的故事中也领略了日本传统服饰的魅力。《龙樱》里樱木老师在校园中种下的那株樱花,不仅仅是龙山高中的精神象征,它已经完全化身成为一种永不服输、一往无前的精神,而这种精神也正是日本所崇尚的精神。合作性、"集体思考"、团队精神是日剧大力倡导的理念。日剧中的男女主人公通常是在团体作战,有一种"想起身后的朋友.我一个人并不孤独"的感觉,每一个成功的英雄背后,都有一个支撑他的团队。日本人令人印象鲜明的特点就是不喜欢停留在原地,一直都在不断进行探索,就算失败也绝不放弃的精神状态,所以在日剧中也充满了不断前进、追寻自己人生的主角和配角们。《龙樱》中的六个成绩极差的学生,凭借着樱木老师近乎苛刻的指导和自己不懈的努力,最终三个同学考上了东京大学,

虽然不算是大圆满的结局,但是无论考上东大与否,这六个同学都从炼狱般的 学习生活中找到了自己人生的方向和目标,在自己的努力中继续执著地寻找人 生意义。日剧的经典之处就在于努力奋斗的这个过程中,人生得到升华。同时, 日剧也在对其民族性的准确表达和现实性解读的过程中征服了受众。

2.2 贩售"未来美好希望"是日剧独特风格

并不是每部日剧都是喜剧,甚至可以说,大部分日剧都在反映过度的真实与异常的社会现实,但是无论基调怎样阴暗,情节人物怎样悲情,它都在剧中以积极的态度引导受众,研究现象、探讨问题,给在困境中迷惑和悲哀的人们以希望,从而得到继续下去的勇气和力量。《魔女的条件》是一部讲述不被人们所理解的"师生恋"故事的日剧,这段爱情可谓是四面楚歌、历经磨难。但是,未知和光始终以勇敢坚定、不屈不挠的气势前行,用对爱情最坚定的态度面对不被世人所接受的现实。"我所爱的人碰巧17岁而已",未知的爱情宣言折服了无数观众。他们只是相爱,没有什么比这个原因更让人希望他们得到最终的幸福了。那枚可以"隐身"的戒指,还有他们对爱情的态度,在最艰苦困难的环境中带给了所有人们期待和希望。无论是戒指,或者别的小物件,甚至是剧中人物的一个表情、一句话语,都可以成为日剧中希望的承载体,日剧也经常通过这些小细节向人们传达着关于希望永远不会灭亡的理念。对于现实中的困境,日剧通过这些充满着希望的细碎小节告诉人们,要积极追寻问题发生的原因,投入到解决问题的行列中去。同时,日剧的希望理念也被明确无误地表现了出来:尊重生命,关切人的命运,呵护生来就在打拼的生命个体,从而带给受众向上、向善的力量。

2.3 生命终极价值与人生意义的探讨引导日剧观众灵魂反思

无论何种身份的人物,不管努力的结果是什么,日剧中的人物总是充满信心, 乐观、微笑着生活下去。他们总是以最大的热情去歌颂生命的美好。实现生命价 值的方法有很多,日剧正是给人以这种启示。不一定要干什么轰轰烈烈的事业, 只要做好你现在应该做的,并坚持下去,就会看到希望,找到生命的答案。对生 命价值的探索和追求,正是日剧的独特之处。可以说,日剧虽然以娱乐为主旨. 但是它并不全是娱乐精神的承载与体现,它总会与观众讨论生存的意义,这也许 与日本作为一个资源小国所引发的高度压力而带来的对于生存状态的迷失以及国内的高自杀率有一定的关系。但是它却不给观众一个十分明确的答案,而是告诉人们。只要活着,生存下去,便会知晓,从而引领人们对生活的意义、对人生的意义进行更深层次的探索。因而我们经常可以看到日剧中的多种不同的价值观念的并存,甚至冲突,但在剧中并不会明示或者暗示谁对谁错。而这种将本国文化和作品的思想融入到剧中角色的言语和行为中的做法,又比教条似的简单说教更容易令受众接受,使受众在潜移默化中被感染。比如《梦想加州》这部描写年轻人青春苦闷与彷徨的日剧。贯穿全剧的是一句话"未来会有什么好事吗",其实也就是一个简单的问题. 人生有没有意义。"或许未来不会有好事,只是,我想用自己的双眼见证"。这部日剧夹杂着自杀、离婚、失业等各种社会问题,把人们面对阴暗时的迷惘、失落,甚至逃避的心情都展现了出来,然而,它并没有带给人绝望,而是一点一点地将观众引入剧情中,将问题摆出来,究竟结果是什么,请自己去探寻。但是,无论最终是否会得到一个确切的答案,请一定面对现实,请一定努力生活,探寻下去。就在这样一个过程中,人们得到鼓励。

2.4 日本偶像培育制度: 杰尼斯事务所

日本有一套由几家公司巨头主导的成熟偶像制造体系,在造星的整个流程都实现了标准化作业。同时日本的商业音乐市场相对成熟,有专门的打歌舞台。国内目前还没有专门的打歌舞台,偶像无法维持曝光度。日本由于高度成熟的工业化导致偶像生命周期越来越短,迭代越来越快。在这种高频造星、资本通吃的模式下,加之完善的体系和高强度的竞争,确实可以不断地出现新偶像,供给侧极强。此前,中国娱乐偶像运营几乎完全仿效日韩,分为两大模式:一种是将中国经纪公司的偶像送到日韩培养,由中国负责运营,日韩方面只负责偶像的舞蹈、歌曲的培训,这是比较早期探索的模式,代表例如至上励合;另一种是直接全面移植日韩模式,例如TFBOYS、SNH48等^[2];还有原本在日韩出道,合约结束后,回到中国由国内经纪团队进行后续运营,代表包括韩庚、鹿晗、黄子韬等等。TFBOYS则是中国养成系男子偶像团体的首次成功尝试。

日本杰尼斯事务所成立于 1975 年,创始人是喜多川扩,是日本一所著名艺 人经纪公司事务所,以推广男艺人及男性偶像团体为主要业务。杰尼斯事务所 凭借超强的实力和极富创新精神的气魄在亚洲传媒业最发达的地方, 垄断了其 整个娱乐界的半壁江山长达半个世纪。从1975年成立至今,日本杰尼斯已发展 成为日本文娱大集团。它比韩国更早地建立起一套完整、高收益、可持续化的 偶像产业经济体系。杰尼斯事务所整个运营模式中最为成功的是 Jr. 培养制度。 Jr. 的全称是 Johnny's Junior (ジャニーズ Jr.), 一般由 8—20 岁的少年组成。现 今的韩国练习生制度也是从这里借鉴过去的。该制度在 20 世纪就已经开始了。 目前采取了每年一次的面试制,由参加者自行或者亲人帮忙填写报名表,接到 面试通知后参加面试选拔,通过面试的少年们可以免费参加杰尼斯特设的舞蹈 和唱歌训练课程,以及在事务所的帮助下从事各种演艺活动。Jr. 与已经出道的 杰尼斯艺人有着三个不同的显著的特点^[3]。一是 Jr. 没有发行出道唱片, 也没 有与公司的专属合同,只是相当于派遣员工的存在;二是 Jr. 的流动性十分之强; 与之相对,公司每年都会有大量的优质少年加入; 三是 Jr. 有着更大的潜力和爆 发力。杰尼斯对于新团体的推出十分之谨慎,出道人数远远少于现有的Jr.人数。 同时,公司内部会有 Jr. 的选拔,这基本与出道的概率成正比。因此,在内部竞 争和外部竞争都十分之激烈的 Jr. 里,这群十几岁的少年都会拼尽全力去达到作 为偶像所需的所有职业技能和探索自身优势。基数庞大、质量优良的 Jr. 可以说 是整个杰尼斯偶像帝国的根基所在。这种"养成式"培养模式,一方面能让艺 人在出道前就积累了大量的演艺经验,"择优"出道的新偶像们绝对是同代中 专业水平最高或最有个人特色的一批。另一方面从 Jr. 时期就积累下来的粉丝群 体,在偶像出道后会变得更加有粘性,单个消费意愿和消费水平也会大大提升。 可以说,事务所将推出新团时失败的风险降到了最低,而且市场的回报速度十 分之快。再者,虽然每年都会有大批的新人成为加入Jr.,但事务所的前期投入 十分之少,且提供的出演机会中还不免有榨取 Jr. 劳动的成分 [4]。

2.5 日本偶像培育制度对中国偶像文化产业的启示

近年来,基于互联网的发展,中国偶像经济运营也正在摸索如何借势互联 网平台强势赋能产业经济,在"互联网+"时代下,这是中国偶像产业发展迎来 的新机遇。国内偶像经纪市场已经形成了以平台为核心、以网生内容为基础、 全产业链孵化变现的互联网工业化运营模式,造星平台及经纪公司竞争更趋多元化,偶像迭代加速,产业向专业化、生态化方向发展。与此同时,市场高速发展之后诸多问题也跟着显现。国内养成系偶像文化产业发展尚未成熟,主要表现在以下几个方面:一、偶像能力不足。歌曲音源排名、专辑销量、舞台表现亮点,还有品牌的团体排名是衡量一个偶像团体的标准,但以流量为标准的中国内娱市场,让偶像唱跳能力从基本的专业素养变成附加价值,营造了一种只要长得好看,稍有才艺,有流量、有话题就能火的现象。二、选秀机制不完善。日韩爱豆成团出道之后,打歌回归,演唱会巡演,代言综艺一个不少。但中国的内娱选秀节目结束之后,很多偶像一毕业就等于失业。

2020 年中国偶像市场规模超过一千亿元。爱奇艺首席内容官预测过,这个数据在 2023 年将达到 1400 亿,面对如此巨大的市场,如何更好地促进这个行业的发展已是一个严肃的问题。日本的养成系偶像产业已经发展得比较完备,市场也比较稳定。尽管中国国情与日本国情不同,但是其营销策略和严谨作风对于中国演艺公司和娱乐产业还是颇有启示。我们在借鉴其成功之路的基础上也要做到预判国内市场发展动向,精准捕捉市场动向,抓住市场机遇,创造出更大的市场价值。国内目前正处于互联网风口,可以依托互联网的优势,打造"互联网+"产业。

在养成系偶像产业生态上,可以进一步拉长造星产业链条,完善工业化造星产业配套,延长偶像经济生命力;在内容生态上,一方面基于互联网平台持续产出优质内容,沉淀艺人 IP 价值,另一方面顺应圈层细分趋势,推动产业多元发展和市场分化扩大;在价值定位上,做到产业价值重塑,去掉"唯青春化"标签,强化特色化、本土化、创新性等多元价值定位;在技术赋能上,通过 AI、大数据等技术赋能,在内容题材、节目形式、粉丝互动方式上为偶像产业市场创造更多的可能性;在行业规范上,通过遏制不良追星现象、严厉打击私生行为,限制艺人过高薪酬等措施来持续净化偶像市场生态氛围,推动产业健康发展。

2.6 对于不喜欢日剧的观众如何评价的访谈

2.6.1 喜好韩剧的观众对日剧的看法

喜欢韩剧的人大多为女性观众,而这类观众看的大多是偶像剧。日本也有

输出偶像剧, 为什么中国的女性观众偏爱韩剧而不爱日剧呢? 首先, 从剧情上看, 韩剧为中国女性提供了很强的代入感。这种代入感最直观的就是体现在人设的 打造上,女主通常是普通的不能再普通的女孩子,在经过一系列的坎坷之后, 在男主的帮助下走上人生巅峰。韩剧为大众提供了一个非常朴实的形象, 让天 底下非常多国家的女性都体会到了代入感。而代入感并不是身份界限这么简单, 韩剧还提供了一系列能增强代人感的东西,比如关系的更迭和情感的改变,比 如对象劈腿,婆媳矛盾等等一系列的剧情走向都增强了观众们的代人感。而且 韩国与中国同属于儒家文化共同圈,韩剧中所呈现出的价值观念能够获得观众 的文化认同、激起观众的情感共鸣。这也是韩剧在中国流行的原因之一。日剧 在中国没有韩剧流行,这与日剧的都市追求有一定关系。中国有近一半的人口 居住在农村,对于这类观众来说,在看剧的时候对日剧那样的都市追求会有一 定的隔膜。而且日本的大量偶像明星在中国的知名度远没有韩流明星高, 抛开 艺人宣发的因素, 更多的还是审美差异。中国观众更能接受韩式的审美, 流畅 的脸部轮廓线条,高鼻梁高山根,小巧精致的五官,无论是侧面还是正面都扛 得住镜头。而日系审美更多地偏向于自然精致,属于比较耐看的颜值。虽然日 韩都已经有了完善的造星工业体系,但是韩式审美比起日系审美更能捉人眼球。

2.6.2 喜好国产片的观众对日剧的看法

日剧作为日本文化输出的一大载体,在 20 世纪八九十年代也在中国掀起了一股日剧潮流。而现今,在中国观众群体中掀起的韩剧潮流风头一度盖过日剧潮流。目前看来,貌似韩剧更对中国观众的胃口。那么日剧究竟是输在了哪里呢?从剧情上来看,日剧的剧情很多是胜在细节,需要人们反复花时间去推敲琢磨,而目前中国年轻观众的口味更偏向短平快的影视剧情,所以他们很难静下心来花时间去研究日剧的剧情。而韩剧却在中国大力禁韩的情况下,还能在中国市场中分一杯羹,除了顶尖的服化道,还得益于其极具张力的剧情,足够狗血的戏码能够吸人眼球。反观日剧,虽说剧情细腻,故事情节耐人寻味,但是剧情缺乏张力,节奏过于缓慢,很难抓人眼球,需要静心感受剧情才能领悟其中真正要传达的思想。近年来,一些揭露人性丑陋和恶习的日剧如雨后春笋般冒了出来,通过影视剧引发人们对社会和生活的思考,这是有积极意义的。比如上

文提到的《梦想加州》这部描写年轻人青春苦闷与彷徨的日剧。剧中虽然夹杂着自杀、离婚、失业等各种社会问题,但是通过剧情的发展传递给社会一个积极向上的信号。这一类剧比较有针对性,它通常反映的是一个具体的社会形态所产生的问题。而中国的社会形态与日本的不同,所以中国观众们在看这一类剧的时候,完全是作为一个旁观者,很难有代人感。但是文化的强大之处是在于它的多样性,尊重文化的多样性,我们可以通过日剧了解到不同的日本文化。在与其他民族文化交流碰撞的过程中加强自身民族文化的认同感。

2.6.3 喜好美剧的观众对日剧的看法

美剧在华风潮始于1980年,中国中央电视台翻制部引进第一部美国电视剧《从大西洋底来的人》。在那个中国文娱事业发展尚不成熟的年代,来自资本主义国家的电视剧凭借着大胆的剧情以及前卫的影视制作手法迅速吸引了国民的眼球。美剧有一个特色就是猜不到结局,剧情常有意外发展,随着意外发展一直连锁下去,看到最后会觉得进入"迷宫",喜欢复杂剧情的观众会觉得看美剧很过瘾,对于喜欢美剧观众群而言日剧过于单线发展,剧情刻画也不够深入,比较轻易猜到剧情套路与结局,影视题材也比较老套常见,往往令人觉得腻烦或无聊^[5]。与此相比,美剧题材多元、剧情复杂、结局难猜,在人性刻画上较为多面,容易引人入胜,但弊病则是会产生有时观众跟不上烧脑剧情而看不懂、难以理解的问题。

值得一提的是,笔者团队在走访初高中调查时发现,中国初高中阶段女生普遍对日剧有着"青春校园无脑纯爱剧"的评价,一般而言该类型日剧在初高中学生群体里最受欢迎并经久不衰,在这经典类型日剧中,女性角色总是弱小的"灰姑娘",而男性主配角则是白马王子和骑士,通常女主的人生轨迹在遇见男主那一刻就开始围绕着男主发展,个人命运的改变也都是依靠男主的介入得以成功实现,男主不外乎是高富帅的风云人物,总在外貌、金钱、地位、身世甚至学识方面是所有男性角色里最为优秀的,异性缘也是同样突出;女主角大概率是恋爱脑,总被塑造成样貌平凡、地位低、家世不好、情商或者智商低的小可怜,例如:贫穷特等生、偏科优等生、可爱蠢萌女等,不管女主在一方或者多方有缺陷,而剧情就围绕在男女主初遇、互相看对眼,男主帮助女主完

成愿望(此愿望也包括想谈个恋爱或嫁给男主)最后总能皆大欢喜以麻雀变凤凰之姿态收场的励志爱情故事。老师、哥哥、校草等这些题材屡见不鲜,其中男女主角纠结于伦理道德的禁断感及暧昧互动的剧情,如:摸头杀、捧脸杀、壁咚等,从而达到让观众"少女心"爆棚的目的。综上所述的剧情其实不外乎满足内心的好色欲望和慕强及叛逆心理作祟。

正如同文章开头所言,日剧不仅仅只是一种娱乐消遣,它更多地作为日本文化的载体,传达一个国家、一个民族所特有的文化。日剧以文化产品的方式表达着日本社会文化的内涵。在欣赏异国的人文风光时,领悟日本文化时,在被其中故事勾起的某些记忆时,在精彩的剧情中得到娱乐时,我们也在很大程度上体味到日剧中所传达的理念、思想,以及其带给我们的影响。通过它,我们认识日本、了解日本,也思考现实、反思人生,从中汲取对我们有益的成分,更加从容、积极地面对生活、面对人生。我们反对一味崇尚、一概吸收外来文化,但我认为日本电视剧当中有很多优秀的作品是值得中国的观众一看的。我们应当取其精华,去其糟粕。另一方面日本电视剧的成功也为中国大众文化的发展带来了深刻的启示。在多年的经营和发展中,日本电视剧慢慢地形成了固有的模式,作为一种文化彰显出了自己特有的魅力。从电视节目制作的角度出发,日本电视剧文化带来了很多新鲜的元素,这些都值得我们去认真体味,好好学习。

3 中国影视作品

网上影评有个神提问"为何国产影视剧即便剧情拍得再不合逻辑,自然会出现一大群观众的喜爱?这难道是中国观众太容易满足?"仔细分析,在不同时代受到热播追捧的国产剧,正是国家经济起飞的时代缩影,代表每个时代的国产片,都各自有着被观众喜爱的原因和时代意义。例如:从早期国家积弱不振期待民族复兴的李小龙功夫片,再到港台新兴经济体起飞之后的小资社会琼瑶式爱情故事。直到近日整体经济面临转型瓶颈,劳动力市场出现恶性竞争、内卷化与谋生不易,这时期出现尔虞我诈宫斗剧,自然受到广大群众的欢迎,不同时代造就出不同类型的国产片,正是凸显该时期的人心思惟,总体而言国产影视类型概括分类为以下四种:

3.1 琼瑶式的爱情片

80年代的琼瑶剧是港台华人圈经济高速起飞的时代产物,也体现着那个年 代人们对于自由恋爱的渴望与追求。琼瑶剧之所以称为琼瑶剧, 是作家琼瑶创 作的文学作品拍成了电视剧。提起琼瑶无疑想到的就是中国的言情代表, 琼瑶 所有作品基本都是有自己的个人特点,她笔下男女主人公都是完美无瑕的,男 主角要么是家世殷实、玉树临风、英俊潇洒,长得一定是面貌清秀、白面书生; 要么是身处社会底层努力奋斗、器宇不凡、男主角不仅有颜值还要有才气、并 深得女主角欢心。又或者,女主角要么是悲惨身世、楚楚可怜、受尽磨难、柔 弱需要人保护的模样,在演出时一定要哭得如梨花带泪一样唯美,最后深得善 良惹得男主角怜悯,产生保护欲。例如电视剧《情深深雨蒙蒙》,男主角是帅 气又有才华的记者,女主角则是身世悲惨,靠去舞厅卖唱的酒家女,加上复杂 的身世、兜兜转转的重逢、让观众看得咬牙切齿、痴迷于狗血剧情。另外、每 年暑假都要一直被重复播放的《还珠格格》可谓是经典之作外加电视台"潜规则", 借助观众渴望想从丑小鸭变天鹅、灰姑娘变成公主的心理,乾降私生女紫薇到 京城想要与皇帝认亲,无意中不得不靠小燕子拿着信物进京,阴差阳错两人互 换身份,因小燕子精灵古怪,不同于宫内教条礼仪的拘束,因此深受乾隆皇与 **五阿哥的喜爱。琼瑶笔下的一系列故事,最终是有情人终成眷属的大结局。作** 为琼瑶剧最大的特点就是苦情、悲情, 痴男怨女的爱情故事赚足了观众的眼泪, 琼瑶剧的浪漫在于超越现实,运用优雅的词句将爱情拉得至高无上,观众看了 自然是身临其境、叹为观止, 贯穿琼瑶剧的核心观念就是爱情需要历尽千辛万苦, 但是只要相爱, 最终方能眷属, 琼瑶夸大渲染了爱情的力量, 在现当代显然就 不那么真实,但琼瑶剧中展现出来的爱情就像泡沫一样,一触就破得虚无缥缈, 那更是人们想象中的爱情,若放在现在观众的观念,自然也就出现批判琼瑶剧 三观不正等声音,就如同《情深深雨蒙蒙》何书桓说过: "我不是天下唯一一 个,为两个女人动心的男人吧。"很多人批判这个渣男语录,传达错误的爱情 三观等话语,只能说是琼瑶才是那个年代的人们对爱情渴望的映照。不得不提 的是,琼瑶和台剧在很大程度上是有相似之处的。台剧《公主小妹》是一部满 足了很多女孩公主梦的一部剧,或许有人看完就渴望自己是富豪家的孩子,突

然成为了公主。琳琅满目的首饰、巨大的别墅、豪车、佣人。夸张的富人生活, 三个帅气的护花使者,让一堆脑残粉爱上了这部剧。帅气的男主和穷苦的女主, 刚开始互相看不顺眼,然后突然发现喜欢上对方,这是台剧的标配。喜欢总是 来得猝不及防,男主总是有着救世主的模样,让女主脱离困境。《流星花园》 就是典型的双方互掐然后爱上对方,F4四个男的都是不一样的帅气。还有就是 女主一般具有不害怕恶势力、善良、"爱出风头"。台剧不仅有着琼瑶剧的脱 离实际、狗血剧情、爱恨情仇,还有着霸道总裁爱上我的幻想,给万千少女一 个不切实际的梦。

3.2 中日战争与国共内战的延续

从20世纪90年代、谍战片以各种形式呈现、近些年随着摄影技术的进步 以及模仿国外脚本, 谍战片以改头换面之姿重回大众视野, 紧凑的剧情、紧张 的故事情节,吸引了越来越多的观众,只要是剧情与拍摄技术还可以的作品, 基本上收视率都不错,很多投资方基本上均会选择这类型题材来进行影视行业 的投资且都能取得一定利润。这些谍战片的剧情均建立在爱国主义情怀上,取 材不外乎国共抗日时期前后,以体现建国初期前后那个动荡不安时代的艰苦, 美日英俄等外部介入,加上国内政治局势瞬息万变,地下党情报工作的不易进行, 体现共产党建政初期的新中国新希望、谍战片另一个资金来源是爱国主义经费 的投注,旨在传达着爱国精神和歌颂共产党那些伟大而隐秘的人物,例如《潜伏》 讲述抗日战争接近尾声时,国民党情报处余则成被一步步发展成中共地下党员, 并潜伏在蒋介石的军统局里窃取情报机密。另外,《伪装者》讲述的是汪精卫 政府成立初期, 上海国、共、日三方较量, 在背景雷同的情况下, 人物情节的 一再出现才能获取更高的收视率。其次、跌宕起伏的情节会为剧情增添很多的 趣味性、每一次敌人准备要接近暗杀主人公时、都会在千钧一发时刻突然消失 不见,观众看到这类悬疑紧张情节,心里自然也跟着剧情悬着一把剑。在《反 叛者》片中, 敌方准备一步步逼近, 准备抓捕女主角时, 也是在紧要关头被突 如其来的同志给救走了。谍战片最引人诟病之处是主角光环很重,仿佛根本没 有人是主角的对手,天下无敌外加千钧一发总能九死一生、无限次顺利逃脱。

在《隐秘而伟大》片中,在敌人已经瞄准主角准备开枪射杀时,只听见"砰" 一声,镜头一转才发现是另一个同伴开的枪救了他,俗套的剧情却依然能让观 众喜爱。少数影视投资方看中谍战片的"政治正确性"且投资回报的收益率也 高,近期一些低档次的谍战片开始转向以小鲜肉、帅老外、性感女特务为主的 情色路线,似乎开始脱离讲究武功身段、紧张悬疑剧本、紧凑烧脑剧情为核心, 一些不符合战争谍报常识的作品大量滥竽充数,无创新、无演技、无逻辑的"三 无产品"只靠外貌、身材、替身、后期制作撑起来没有灵魂的剧情,早已在网 络上被吐槽贴上"抗日脑残神剧"的封号,例如:《箭在弦上》,剧中一名女 子在被日本鬼子强暴后,突然站起来,镜头一转,穿好了衣服站起来,拿起箭 把几十个日伪军全部射死。这样离谱的剧情自然遭到无数人吐槽。把抗日、暴力、 床戏结合到一起,以此吸引观众的目光。甚至还有一些影视,片中满满的色情 挑逗。比如遭到炮轰的《边城汉子》,在剧中用了将近5分钟细致地将整个过 程拍下来, 俏寡妇被下药, 被路过的胖子强奸。问题在于不是剧情狗血, 而是 导演用大篇幅来描述。以此为噱头。很多网友看过称这部剧叫"抗日 AV 片"。 为了火用尽了手段,大尺度的拍摄虽引发争议但也增加了热度,也就有很多导 演和制片追求这样的"热度"。这种剧情无疑给中国谍战片蒙上不光彩的阴影。

3.3 名闻中外的国产功夫片

在80年代火遍大江南北就是武侠剧,上到老人下到小孩无一不喜欢李小龙、洪金宝为首的功夫片。提到武侠剧剧本,无疑就是金庸、古龙。武侠剧极具个人英雄主义,一般武侠剧都会有几个特别明显的特征,比如剧中会出现身怀绝技的高人,在主人公遇到困难时,一定会有高人出现指点,重获至尊地位。比如《新射雕英雄传》郭靖在山崖边得到高人指点,习得绝世武功。还有一些幸运的得到高人传功。比如《倚天屠龙记之魔教教主》张无忌无意间得到高人传授九阳神功。基本每部武侠剧都有这样一个经典桥段,来让主角置之死地而后生,吸引观众的眼球。又有一种复仇之位,让人看得大汗淋漓。反转总会让观众更加青睐。再或者是以弱胜强的经典桥段,要么是在武林大会上,要么是身处危险之中,弱势的主人公总是能出奇制胜,反败为胜,《天龙八部》中段誉

那个不成熟的六脉神剑反而赢过了对手,《神雕侠侣》的杨过推选武林盟主时,也是机缘巧合战胜了比自己厉害不知道多少倍的对手。这样的影视手法太容易让观众带入自己,成全了自己内心那种英雄色彩,仿佛是自己战胜了对手,自己去行侠仗义。不得不说,那个时代的人内心都想成为一个侠士,江湖义气,行侠仗义,遇到不平就出手,潇洒自在,而武侠剧就满足了大众对武侠梦的追求。经典自然有存在的意义,从选角到拍摄,每一个细节都把握得恰到好处,真实的环境,真实的打斗都是对一个作品的基本尊重。但是如今的武侠剧被大众所吐槽就是因为运用了过多的后期。什么都能P出来,打架就用替身。而参演的演员大多都是小鲜肉,唱歌的、跳舞的都可以去演戏,只要粉丝够多,有粉丝买账,无论质量怎么样都是不亏。根本就没有根据剧本来选择演员,而是根据流量来选。而现在的流量明星都是一个类型,白白净净、瓜子脸,毫无特色。但是武侠剧的选角每一个都要根据剧中的人物特色来选择。这些流量下的产物根本没有武侠身上所具备的特色。观众自然越来越不接受这类型的影视,而且一直是金庸、古龙的剧本也会让观众产生审美疲劳。

3.4 天朝五千年的历史宫斗剧

近些年,国产剧的古装剧在中国成为最热门的影视作品,大量题材均根据 历史或小说改编而成,古装剧中的宫斗剧是当下最吸引观众眼球的主流,这类 剧作除注重演员演技之外,历史战争场面讲求的大排场,宫廷皇室豪奢宴会的 场景重现,外加上必须符合历史常识的古代戏服与场景家具投入等等,这些都 需要专业庞大的历史团队进行协作。这类剧大多以某个朝代的人物为主角进行 一系列的编撰,但为求吸引观众、博得眼球,剧情取材于历史,却要不同于历史, 编剧除了引经据典不能擅改历史之外,大多会更倾向美化剧中主角,导致这类 影视作品引来很多批评声音,虽说历史情节与实际不符,但是追剧的观众不在 少数,因为处在众所周知的历史题材,宫斗剧编剧为求拉高收视率,必须善于 掌握并发掘观众喜好的逆袭人设。而更诡异的巧合是,国产宫斗剧的观众即便 知道剧情不真实,但在后宫中一路向上爬的人设却很招大量观众的喜爱,往往 "边看边骂、嬉笑怒骂"看完整部片。这类型的编剧与观众"一个巴掌拍不响" 一厢情愿又带点情投意合、欲拒还迎的互动方式,或许正是未来中国影视作品 走向"互动电视"的发轫雏形。

每个不同年纪、不同时代的中国人, 脑海中都会留存着历久不衰的历史宫 斗剧情节,该类情剧情主要是以后宫嫔妃的争斗为主,女性角色作为故事中心 人物来展开,各种尔虞我诈,明争暗斗展现得淋漓尽致,大多喜欢的以女性观 众居多。收视率高的宫斗剧有一个很大的特点就是主角在后宫爬起来之后很热 衷搞权力政治,并善于和后宫其他人斗智斗勇,例如《甄嬛传》这部被列入当 代中国最受欢迎的宫斗剧,虽说这部剧不符合历史,脚本根据小说改编而成, 但这部影视作品的女主角甄嬛正是从一个不经世事的少女成长为统领朝廷政务、 运筹帷幄的皇太后, 在她重新回到皇宫就开始介入朝政并排除异己, 爱情生活 对她而言只能算是排除生活空虚的小点缀, 观众最喜欢看的是甄嬛一路斗争碾 压,一路朝着最高权位走去,这也暗示着一个人的成长之路,除了带点养成系 的感觉之外,从刚开始的傻白甜到后期的母仪天下都是观众对本剧的赞叹之处。 另外,在《武媚娘传奇》剧中,主角也是一开始的傻白甜,一路被陷害、习得 宫廷生存之道后,就开始争权夺利、拉帮结派,而武媚娘的才华更不甘于只是 做个后宫的嫔妃,除了将其他妃子都打压下去之外,甚至不惜犯下大不韪,罢 黜皇太子、女人登上皇位的历史先例,本剧精致的场景,考究的服饰都让宫斗 剧更加锦上添花。另外,《延禧攻略》这部以清代乾降朝为背景的影视作品, 其主角魏璎珞的历史原型则是乾降皇帝的孝仪纯皇后,整部剧场景精美、服饰 精致,画面更贴近当时年代,主角从奴才一路走到皇贵妃的人生顶峰,剧中她 一路行侠仗义、路见不平手撕坏人,一系列的套路将皇帝抓在手里,乾隆皇宛 如傀儡儿皇帝一般, 凭着她的"母与子贵"生下皇太子才得以巩固在后宫的地位。 总的来说、国产剧的宫斗剧影视风格、往往一波三折不容易剧透、吸引观众勾 起继续看的欲望、剧情安排多有悬念。编剧早已将宫斗剧设定在聚焦女性观众 群为主,手撕绿茶心机婊、追捧白莲花等情节更是让观众更加喜爱。

3.5 对于不喜欢国产片的观众如何评价的访谈

3.5.1 喜好美剧的观众对国产片的看法

相较于美剧,国产剧的特效做得很5毛钱特效,让人看了很没"代入感",

观众之所以喜好美剧大片,主要给人带来的那种质感在打开电视视频前5分钟 就不一样的体验了,美剧的未来感、科技感是日韩剧和国产片远不能及的。其次, 国内很多演员大多都是"流量明星",虽不能说所有"流量明星"演技都不怎么样, 而演技好的流量明星也大有人在, 但是观众在看这群"流量明星"演电视剧之前, 观众就已经从其他综艺节目、MV专辑、直播自媒体等活动上早已有了先入为主 的标签效应,导致导演、编剧邀请拍片之后,这群"流量明星"演戏总会让人 感觉到很突兀、出戏, 没办法带入剧情情境。特别在国产片剧情角色的安排这 一块,渗入了过多中国人圆满大结局的思维束缚,多数影集都是大团圆剧情, 鲜少有像外国剧刻意有着残缺遗憾结局,因此老套的情节让多数观众厌倦连续 剧,也对观众没激起令人回味,想反复观看的冲动。并且喜欢在各种类型的剧 情中穿插感情戏,侦探悬疑类的剧情也穿插男女主角的爱情戏,就会让观众很 不耐烦,国产片还有一项画蛇添足的毛病,就是编剧很喜欢在不同剧情属性之 下,穿插一些跟剧情属性非常突兀、违和的情节,例如侦探类的电视的观众就 很难接受过多感情戏,喜欢爱情戏的观众又觉得剧情显得不够纯粹。插人情感 戏就算了,还增添很多类似"玛丽苏"等剧情,搞得整部影片的风格花里胡哨, 让人产生看不到结局的拖沓感,外加画虎不成反类犬的剧码,总给观众整部影 片就是东拼西凑成美国大片的既视感,即每段的章节、剧情和画面都想学,但 是哪一块都没有做好。另外,国产剧一大致命缺点就是能猜到剧情的结局,据 受访者一致的反馈: "每次看到预告片都觉得很好看,都想去看一下,等到开 始看了,后面的剧情已经在微博被粉丝剧透得八九不离十了",老套的剧路很 容易让观众产生厌倦,国产片的龙蛇杂处、滥竽充数太多,观众很容易产生视 觉疲劳感并打从心底厌倦国产片。受访者建议国产片要多学美国片情节曲折、 剧情复杂,好让观众打开电视看了之后也会不自觉跟着紧张,脑子时刻跟着剧 情在转。

3.5.2 喜好日剧的观众对国产片的看法

首先,喜好日剧的朋友都觉得日剧的剧情和演员的演技比较在线,看着不 尴尬。看国产剧自然看不上那些让人尴尬的演技,演员爱豆感很重没有演员像。 根据当代影视艺术理论指出,时尚流行用语的"爱豆感"是一种人设塑造、一 种距离感,"爱豆绝对不能是普普通通像身边的男生一样平凡素人。演员可以丑, 或者废,但是必须给人一种距离感,要么长得很漂亮,要么唱跳过关,并且塑 造一个完整的人设,和普通人区别开",不像美剧讲求大卡司、大制作的日剧, 在讲究演技与情感表达的日剧在小细节方面就能看出天差地别的差异性。国产 片在钟爱日剧的眼中有点"脏",也就是很多新剧还没播就铺天盖地的营销, 就好像百度搜索引擎夹带太多置人性行销的广告一样,很影响观众的艺术审美 感。在日剧影评人眼中,国产古装电视剧风格太单调、格式化、看多了很容易 产生审美疲劳,相较于日剧剧情和情感阐释较为细腻,主人公可以是一个小人物, 但剧情随着围绕展开之后, 编剧最后再升华下剧情, 整体在情感和演技的包装下, 完全不输给大卡司的美国片。国产剧有更多的家国情怀在,加上广电总局的审 查,很容易受到当下时局与政治需求等影响,比如今年电视剧大部分都和党和 扶贫有关的主题、相对于日剧受到政治因素的影响较少。另一类受访者认为国 产剧集数太多、剧情拖沓,而校园剧大多是发生在学生之间的恋爱,在剧情上 没有日本片的丰富大胆、挑战伦理束缚的刺激感。国产宫斗剧几乎都是在女人 之间争个你死我活,几乎都是在"直播"主人公抢皇后的大位,在夺权的过程 缺少了对当代社会、朝廷、政风、局势与外交等深层次的分析,全剧就聚焦在"女 人为难女人"的老套路,相较于日本宫斗剧而言,缺乏了争权之后的对社会、家国、 政坛带来影响的宏观视角。而国产家庭伦理剧也无非就是婆媳之争、小三与原 配那些套路,内容题材也无创新,而日本伦理剧却能时不时就有一些突破三观、 挑战下限情节出现,例如《贤者之爱》在前两年就撼动了整个华人圈,在剧情、 拍摄手法和演员挑选都凸显了日剧的高水平。

3.5.3 喜好韩剧的观众对国产片的看法

宫斗剧可以说是中国拍得比较成功的,评分低的还是比较少的,但是对于有的女演员太老了,还去演小女孩,其实这个可以用一些小女孩先来演,小时候的时期,没必要用那些四五十岁的女演员了,还打着所谓的少女感去演十几岁的小女生,造成这样的主要原因可能是因为大多数都是大女主剧造成的影响。韩国的演员都很认真,剧情新颖,铺垫很全,中国现在大部分新生代演员拍戏大多没有表现力,剧情老套容易猜,特效也太不行,没有铺垫或者铺垫也有没

有把坑填完。而且宫斗剧大多会偏离历史,让人看完后没有太多教育意义,还会误导人。产生的历史偏差让很多教育者有很多反对的声音和批评。国产剧基本都 20 集以上,有些职场剧都 40 集往上,大部分剧情比较拖沓又水,一件事不好好讲非要穿插几个无关人士的爱恨情仇,通常只有开头几集看得下去,然后都直接跳到大结局。中国拍得没有韩国的细腻,韩剧的细节把握很好,而且没有过多的那种废话和绕弯子,国产剧大多数都是为了按集数收钱,然后一句话两句话能说清的,甚至要拍十多集。而韩剧如今基本在 16 集左右,剧情不水且 BGM 很会渲染氛围,观众会更乐意追下去。韩剧的爱情片比较甜,让人充满幻想,产生谈恋爱的欲望。国产剧就是比较现实,看了让人恐婚,而且韩剧可以边拍边播,还能根据观众想要的结局来更改。国产片总是喜欢翻拍,但是越拍越烂。韩剧的方向主要是体现现实生活,敢于拍一些社会矛盾、高层黑暗,剧情敢于批斗。比如熔炉等侵害儿童事件,韩剧敢于面对现实,反观中国家长,看见这些恐怕会直接投诉。而中国的现代剧,也有好的。比如欢乐颂,还有最近的我在他乡也挺好。但是有很多剧都是拍什么男女主分离,但是最后因为无论什么原因,还是回归如初那种就很不合理。

3.6 宫斗剧热播的社会心理成因分析

中国数千年的历史,大量的历史典籍,早已存在着如恒河沙数一般的历史故事,其中若结合风土民情再加油添醋更是国产影视产业最为脍炙人口的精华,但多数中国宫斗剧的借古讽今拍摄手法基本上不太符合历史现实,传统古中国非常讲求伦理思想,尤其在礼教重地的宫廷,靠着夺权篡位的手段在当时社会视为大忌,这些历史剧反而主要凸显社会问题的矛盾激化才是当下处在原始资本主义社会丛林下的生存法则,特别是充满着狼性社会普遍存在明争暗斗、竞争激烈、谋生不易外加内卷化,为了能在社会上能够立足或更往高处爬,往往必须心狠手辣先下手为强,甚至不惜牺牲所爱及家人性命来夺取权利。

中国在改革开放后的四十多年间,迅速跃居成为全球主要经济体,但是暴富后的社会与人心,验证了发展社会学理论中的"后发国家"在弯道超车成功后,除了寻求国家富强的民族主义气焰抬头之外,整个社会与企业讲求"优胜

劣汰"的进化论与功利主义,在背后隐藏着利益至上和娱乐至死的社会陷阱, 清末梁启超曾撰文直指二十世纪初期一股物质主义的狂潮席卷神州, 无法自抑。 在同一时间 1913 年(民国 2 年) 五四运动的领头人杜亚泉在《东方杂志》撰文 指出物欲主义思潮已泛滥成灾: "今日之社会,几纯然为物质的势力.精神界 中, 殆无势力之可言, ……既为物质的势力所奄有, 处其中者, 以充满其肉欲 为惟一之目的,物质生活之向上,遂有一跃千里之势"。一个过去本来以精神 立国的华夏文明,为什么会衰败堕落至此?杜亚泉认为,这与19世纪后半期世 界的变化有关"一种危险的唯物主义流行欧美,输入中国之后,其初为富强论, 继为天演论。投入生存竞争之漩涡而不能自拔。国民认物质势力为万能,以弱 肉强食为天则。西方人讲权利, 讲竞争, 尚有服务的观念, 各勤其事, 各竞其业, 但中国人则是鄙弃其固有之职业,终日逐利。利己主义、金钱主义,日益磅礴, 辛亥以还,此风尤盛。"他更加沉痛地说:"盖物质主义深入人心以来,宇宙无神, 人间无灵,惟物质力之万能是认,复以残酷无情之竞争淘汰说,鼓吹其间,…… 一切人生之目的如何, 宇宙之美观如何, 均无暇问及, 惟以如何而得保其生存, 如何而得免于淘汰,为处世之紧急问题。质言之,即如何而使我为优者胜也, 使人为劣者败者而已。如此世界,有优劣而无善恶,有胜败而无是非"。从杜 亚泉的论述中, 可看到物欲主义在民国初年已蔚成大潮, 物欲主义之所以崛起 与传统的儒家人生价值崩盘有关,而外来的富强论、进化论皆以唯物主义作基础, 使得国人认物质为万能, 拜金主义、利己主义日益猖獗。整个世界不再有善恶, 不再有是非,只剩下一个优胜劣败,如何自保生存。作为启蒙运动的反思者, 杜亚泉的眼光是犀利的,透过物欲主义的表象,点出了社会世俗化内在困境和 焦虑。民国年间北京大学校长傅斯年认为物质主义的人生观来源于传统的专制 主义有关,他认为"中国人物质主义的人生观,最可痛恨。……中国从古是专 制政治, 因而从古以来, 这种主义最发达。专制政治, 原不许人有精神上的见解, 更教导人专在物质上用功夫。弄到现在、中国一般的人、只会吃、只会穿、只 要吃好的,只要穿好的,只要住好的,只知求快乐,只知纵淫欲"。以物质主 义为基础的富强论和进化论虽然激起了中国人保国保种、迎头赶上的热情,也 同时释放出人性中欲望的魔鬼。一位民初文学评论家"民"在读了章太炎的《俱 分进化论》之后,感叹地写道: "金钱!世界社会上凡多之悲惨残酷,由汝而生。"他描述当今的世界已经是"知有金钱而不知有公道""知有金钱而不知有真理""知有金钱而不知有科学" "知有金钱而不知有性命"。民国年间中央研究院院士吴稚晖在《一个新信仰的宇宙观及人生观》直指中国人将"吃饭""生小孩"和"招呼朋友"看作是人生观最重要的三个主题,从过去不登大雅之堂的饮食男女到如今成为人生最重要的目的,这样的人生观不仅是去道德的,也是去精神的。当时欧洲社会富强论和进化论思想的传入,加上晚清政治颓势加上割地赔款等耻辱,中国从此中国社会风气大变,个人从天理和礼教中解放出来,人性中的个人主义物欲性为各种物质主义所激发,并由此获得了价值上的合法性,在对外交流前沿阵地的上海租界,随着工业化现代大都会的崛起,在媒体广告的强有力推动下,消费主义的意识形态逐渐成为市民阶层日常生活的价值观,这套消费主义意识形态借助各种各样的广告形象和话语,赋予消费多种功能和价值,建构起近代中国市民阶层一套享乐主义的人生观和以占有欲望为主宰的审美理想,物欲性个人主义的出现,与五四以后价值观和风气的变化有关,琼瑶作品《情深深雨蒙蒙》恰当地描述了当时社会对整体思潮的体现。

3.7 借助网络平台的新形态营销手段

韩剧最厉害的是商业化置入性营销模式,例如剧中 OST、MV 及其附带男女主角身上穿戴的服饰、房屋装修、韩国美食、商场步行街、旅游拍摄地、新车款等都还能引起一小波时尚流行潮,因影视热播让各种资金挹注的厂商因此获益,韩剧在置入性营销的细腻程度却又比国产片更加"润物细无声",这是需要我们学习之处。

韩剧的广告可以做到润物细无声的做法,相对于国产剧中的广告植入风格则太明目张胆,韩剧最多仅出现产品,需要观众自己仔细观察画面角落才能见到产品是啥,在制片与阅听人的互动上是让观众来主动接受广告植入。反观国产剧的广告植入则被要求脱口说出产品名称,甚至恨不得把系列产品的全部功效全部在剧中全部说完,整体是逼着观众去接受广告植入。例如韩剧《来自星星的你》女主角千颂伊和男主聊天用的 Line 系列表情包,随着男女主角感情线的发展,所运

用表情包也都不同,表情包都十分可爱。观众们为了使用这系列表情包,需要下载特定的软件 LINE 来使用。根据韩联社报道,LINE 在《来自星星的你》播映结束后,日均下载量高达 60 ~ 70 万次;而且在同段时间里,LINE 在中国应用商店的排行跃升至第 9 位,LINE 在中国市场的知名度也大幅提高。

常看韩剧的人就清楚,韩剧演员总会喝一种红色包装的礼品,这个就是韩 国高级补品"红参",高丽人参确实对身体有强效的滋补作用,也算是最能代 表韩国对外输出贸易商品的大宗, 但是在韩剧的安排却不会直接在台词上直白、 明示说出该商品有多大功效,而是根据电视剧情发展,画面才适时隐约地出现 红参相关产品。另外, 在韩剧《需要浪漫 3》中, 女主金泰妍作为一个电视购物 品牌组长,不可避免地熬夜加班,而且在这一集女主很自然地从冰箱拿出一袋 红参来缓解身体疲劳。韩国人民在面临工作压力、升学压力或日常药膳食疗中, 都很自然地服用人参,自然相关营销画面的出现也就见怪不怪,但是作为外国 观众,随着剧情久而久的"暗喻"也会自然记住高丽人参的功效,对红参也会 产生购买欲望。在传播心理学视角、相比大剌剌、毫无忌惮地说出赞助厂商、 最终却引来观众反感的国产剧中的广告,这种"润物细无声"的隐晦营销手法, 往往更具优势。另外,国产剧的营销手段可以高于电视剧本身,剧组和赞助商 全体投入商业营销的时间金钱远远高于制作成本,有句话说得好"羊毛出在羊 身上", 让观众买单自然不在话下, 例如遭很多国人诟病的国产剧其中一点就 是集数冗长、剧情不够紧凑,一集40分钟,除去5分钟片头片尾,5分钟前情 回顾,5分钟广告,最后实际内容顶多也才20分钟,习惯性地拖沓,一旦高收 视率出现,经常硬生生把一集内容分成几集来播,制作方如此粗糙的商业手段, 早已被网友列入中国影视剧十大恶行之首。中国的影视行业规则,拍电视剧是 按照集数来卖钱, 电视台或者网站根据每级长度 x 集数来进行买卖。有强大卡 司阵容、外加知名导演坐镇,在影视剧中注水就能让制片方拿到更多的钱,而 当下中国演员签合同一般也是一揽子打包价,吸睛夺目的大牌演员片酬高,表 面上签 30 集合约, 但是最终由后制剪出来可能会超出 40 集以上, 制片方的成 本自然透过拉长集数的手法也就能卖出较高价码,行业内这不成文的潜规则往 往造成国产片拖沓的印象,例如一开播就红火的《楚乔传》,刚开始 10 多集的 内容精彩又紧凑, 计观众喜欢上以后就开始慢慢缩减每集的内容, 注水的小动 作不断出现, 硬生生将该片拉长到67集才结束。另外值得一提的是网络平台的 营销手段之一"超前点播"也曾掀起舆论轩然大波,超前点播形态一开始刚出 现的时候, 观众自然不会买单, 普遍认为"凭什么我花钱买了会员之后还增加 了一个超前点播的收费环节?"观众在每多看一集需要付费3元或者一次性付 费可以连续看多少集之类的诟病声浪不绝于耳,但是,影视放映制度时间长了, 外加多家影视放映平台联合垄断,"过了这店还是一样要钱"外加没版权的山 寨盗播网站屡屡被禁,整体大环境没法挑选、比较。一旦形成这种局面,观众 也就自然而然开始慢慢接受了, 自愿追剧最终也就会心甘情愿为了剧情忍不住 多花钱, 观众"和血含牙苦里吞"的买单自然也让各大网络平台看到赚钱生机, 纷纷在热播片布下各种收费环节等观众上钩, 几乎每个平台都这些服务陷阱存 在,例如《陈情令》透过超前点播,一集3元或者一次性购买6集15元就可看 下个星期所有剧 6 集,过去曾有曹操"挟天子以令诸侯",现在网络平台仰仗 着一部好剧逼很多会员粉丝为其买单,也因此成就了 VVIP、VVVIP 这种风气, 商人看到了商机,观众又愿意买单,这种影视资本聚集现象一旦变本加厉、便 会快速形成巨兽恐龙。但如果能把赚来的钱用在创作优秀剧本、提高演员演技、 优化导演后制均上,做到利益共享、奖励后进、落到实处,外加昔日港台影视 产业的管理人才挹注,相信中国的国产片未来超越日、韩、印、泰的电视剧, 成为亚洲影视新霸主也绝非难事。

3.8 资本造星现象

现在的流量明星就像昙花一样,因为一部剧大火一段时间,各个综艺广告 热搜在短时间内频繁出现,钱赚够了,流量用尽了,路人缘败光了也就糊了,最终被资本所抛弃,然后又轮到下一个流量明星。往返循环,最终的受益人只能是平台和资本家。粉丝就像韭菜一样,任资本家宰割。无底线地利用粉丝对明星的喜欢和热捧程度,在资本造星这个事情上,粉丝无疑出了不少力。 每一个流量明星的出现都是蓄谋已久的。很多娱乐公司都会出现一种艺人签约骗局,一签就签十年。美其名曰说是打造的财力和人力花费很多。选秀节目大火

的那段时间,选秀公司会一股脑签一百个小男孩,但凡火了一个,公司都会赚 得盆满钵满,剩下的九十九个只要耗到他主动提出解约,赚的就是解约金。而 解约金又高得离谱,有些人就是被耽误在了这里。又不能私自接广告、影视。 有的人因为违约金的昂贵,从想解约变成了续约,各个条款加在一起高达1个 亿的违约金。资本家看中了哪个小生、会根据颜值、路人缘和听话程度选择。 选出来一位,先会推出去选秀或者接拍网剧。选秀的话,会和平台合作,比如 买一个出道位, 买镜头, 打造一个努力勤奋或者搞笑的人设, 吸引观众目光, 然后买热搜, 买粉丝, 打榜出现在公众视野, 然后一步步推出道。而接拍网剧, 成本低,只要长得帅,剧本够甜,够符合小女生的口味,就有机会因为一部剧 收获一堆迷妹,一堆无脑粉。接下去就是通过饭圈共同出资打榜,应援,背后 的资本家只需要继续炒作新闻,比如炒 cp 增加爆点,每一部剧结束都会收获 一批 cp 份, 公司就会借此炒作。或者买通营销号, 狗仔队经营人设, 曝光路 透等等维持路人缘。短暂的流量如何快速变现就成了资本家的目的。现在的演 艺圈门槛低到不能再低,只要有一张好看的脸再加上公司愿意捧就有可能火, 有些艺人的品行低劣如何成为引领大众的明星,只会给粉丝、观众带来坏影响。 频繁被爆出来的劣迹艺人,没有好的作品就算了,甚至打着明星的旗号做着一 些伤风败俗的事,无底线,无道德。甚至在触犯法律的边缘疯狂试探,阴阳合同, 天价片酬, 代孕等等不可置信的事情。而饭圈的内部人员, 工作人员明知事情 的发生却依旧在纵容, 包庇甚至协助。为什么这些事发生了这么久才被爆出来, 他背后的资本不容小觑,甚至之前出现过的小道消息和新闻都被压了下去。负 面消息有可能让明星失去代言、广告、时尚资源等等, 所以只要一有苗头, 公 关会马上出面, 要么置换资源, 要么花大价钱买断, 或者买别人家的丑闻爆发 出去压下自己的热搜等等。有些明星甚至置国家的主权于不顾、穿外国国旗的 衣服,去日本神社等等,一旦被爆出来那就只有封杀一条路可以走。为什么会 出现这种行业乱象,无非是管控不严,资本控场,想要什么样的人红都可以红。 现在艺人的片酬高到离谱,一部电影的片酬可以高达一个亿,偷税漏税,片酬 高制作成本自然会降低,也就造成了整部剧的道具场景后期都很低廉。会发现 经历这件事后,很多明星纷纷注销公司。其实如果以个人独资企业接活动和业 务,和有限公司相比,缴纳的税将低很多。这些事发生之后,娱乐圈的风向开始变化了,近期筹备的电视台晚会,以前纷纷抢夺的流量明星开始变得不敢请,甚至到了不敢谈"流量"。娱乐圈的整改是势在必行,一个明星不能只有颜值、没有内涵、没有品行,只有德才兼备的人才能步入这个行业,不能只是被资本掌控。

3.9 中国中央政府的整治

中国演艺圈近来风波不断,政府大动作出手整顿娱乐圈及粉丝文化,先前才祭出 10 条强硬限令,中国广电局 9 月 2 日颁布八大新规,加强对节目及人员管理:

- (1) 坚决抵制违法失德人员。
- (2) 坚决反对唯流量论。
- (3) 坚决抵制泛娱乐化。
- (4) 坚决抵制高价片酬。
- (5) 切实加强从业人员管理。
- (6) 开展专业权威文艺评论。
- (7) 充分发挥行业组织作用。
- (8)切实履行管理职责。

上述八大新规定要求广播电视机构和网络视听平台在节目演员和嘉宾选用上要严格把关,坚持把政治素养、道德品行、艺术水准、社会评论作为选用标准。政治立场不正确、与党和国家离心离德的人员坚决不用。违反法律法规,冲击社会公平正义底线的人员坚决不用。且违背公序良俗,言行失德失范的人员坚决不用。要求广播电视塔机构和网络视听平台不得播出偶像养成类节目,也不得播出明星子女参加的综艺娱乐及真人秀节目。选秀类节目要严格控制投票环节设置,不得设置场外投票、打榜、助力等环节和通道。严禁引导、鼓励粉丝以购物充会员等物质化手段变相花钱投票。坚决抵制不良饭圈文化。抖音1日也宣布加强饭圈乱象整治,除了下架明星爱豆榜等榜单,禁止粉丝的极端打榜行为以外,也强制解散打榜投票、应援、集资、八卦、爆料等为主题的1900

个粉丝群组,还有下架54个跟艺人榜单相关的程序并宣布粉丝团名义的账号, 必须取得艺人经纪公司或工作室的书面授权,在限期内未取得授权的粉丝团将 持续被禁言或重置用户资料直到获得授权。大力弘扬中华优秀传统文化、革命 文化、社会主义先进文化,严格把握演员和嘉宾选用表演风格、服饰妆容等。 坚决杜绝"娘炮"等畸形审美并坚决抵制炒作炫富享乐、绯闻隐私、低俗网红、 无底线审丑等泛娱乐化倾向。解放军报文化部前主任陈先义发表文章强调"娘炮" 形象等畸形审美必须遏制,批评一些偶像剧和综艺节目中男艺人和男性角色衣 着妖娆、雌雄难辨。随后再批一些明星为了保持自己的商业价值刻意制造热度、 曝光私生活、引导粉丝投票刷榜、挑起粉丝间的争端。陈先义也表示在青少年 价值观形成的关键时期,要引导他们扣好人生第一颗扣子,使社会文化审美实 现健康发展。另外,中国官方也将对饭圈文化互相谩骂的恶劣举动做出严格处 置。音乐、影视作品也不可诱导民众打榜,希望能将焦点放在作品的品质上。 不仅如此,中国官方也严正声讨,要求在网络上控制评论、集资做数据刷榜的 粉丝群强制解散。面对艺人发行新作品,粉丝的个人购买数量、贡献值也不可 以显示实际数据[6]。防止粉丝之间的互相竞争造成刺激消费的营销策略。最后 粉丝在网络上谩骂、掀战等账号将会采取禁言、限制流量、关闭等措施。此外 中国网络上还流传着一份限籍令名单、爆料中国广电局将要出手限制有外国国 籍的圈内人。网友推测中国特别点名李连杰的原因,可能是因为赵薇出事疑似 是因为穿日本军旗装加上新加坡国籍,而李连杰刚好也是在北京出生,却先后 在 1997 年、2009 年加入美国籍、新加坡籍。如果中国官方真以国籍为开铡理由, 李连杰很有可能成为下一个目标。而中国官方新增的8条禁令让不少粉丝直呼 崩溃,但由于是官方规定也只好含泪接受。

参考文献

- [1] 陈云萍. 韩剧受众心理研究[J]. 名作欣赏, 2017.
- [2] 胡彬, 段尚. 从"杰尼斯"模式看日本娱乐运营体制[J]. 知识经济, 2008.
- [3] 周婉莹. 少年你为什么这样红? ——粉丝文化下的 TFBoys 偶像组合研究

- [J]. 现代交际, 2019.
- [4] 丰豆. 日本偶像之父的虚实[J]. 世界文化, 2019.
- [5] 祖彦. 美剧的中美受众解读比较研究 [D]. 吉林大学, 2020.
- [6] 袁宏舟. 浅析近年来国产电视剧的传播效果与衍生开发[J]. 当代电视, 2021.

A Brief Analysis of the Commonness and Individuality of the Film and Television Works of China, Japan and South Korea

Tsai Chengchung¹ Lin Chijen² Li Peixuan¹ Huang Yuqing¹ Huang Xinyi² Liang Chenglin²

- 1. Department of Medical Management, Putian University, Fujian;
- 2. Department of Japanese Literature, College of Foreign Languages, Putian

 University, Fujian

Abstract: Visual anthropology once mentioned that social ideological trend is a kind of ideological or behavioral tendency that reflects people's extensive influence on life in a specific environment. The reasons why contemporary popular film and television dramas can become the mainstream at present are various. Sometimes a whirlwind can arise in a short time through commercial interests and media hype. However, most of the highly praised film and television works are often screened and eliminated through time. Film and television dramas with high praise and high broadcasting rate can be regarded as representing the majority of the ideas of the people in the country, Through

the popularization and digitization of the media, with the voice of film and television media thought dramatists who can represent the resonance of contemporary ideas, and finally supplemented by the common participation, praise forwarding and enthusiastic support of the people in film and television media. Therefore, the key to the formation of social thoughts in contemporary film and television media. To study the social thoughts referred to by popular film and television works in a specific period, we should not only investigate the social psychological trends in that period, but also study various social ideology. Social trends of thought are the common reflection of civil society and also the "barometer" of social climate. Representative works of film and television media will definitely appear in each period. This is the product of the inevitability of the times. A popular film and television work representing the country in certain times often reflects the ideological and theoretical level of the nation. This essay attempts to make a cross-cultural study from the film and television works of Chinese, Japanese and Korean. Snooping the mainstream consciousness of civil society and ideological value of spiritual civilization from contemporary popular film and television works.

Key words: Visual anthropology; Japanese drama; Korean drama; Domestic drama; Popular drama