

用上海往事呈现小人物如何在时代中奋力破浪

《繁花》昨晚在央视八套“绽放”

12月27日起,由中央电视台、腾讯视频、上海电影(集团)有限公司、上海繁花里出品,泽东电影承制的电视剧《繁花》登陆CCTV-8黄金强档播出,并于1月2日在东方卫视和江苏卫视上星播出。

该剧改编自作家金宇澄“五个一工程”及茅盾文学奖获奖同名小说,由王家卫监制、导演,胡歌、马伊琍、唐嫣、辛芷蕾领衔主演。剧集聚焦20世纪90年代初的上海,讲述了以阿宝(胡歌饰)为代表的小人物抓住机遇、施展才华,凭借迎难而上的勇气和脚踏实地的魄力改写命运、自我成长的故事。以写实与浪漫兼具的手法细腻描绘上世纪90年代上海生动鲜活的市井画卷,表面是饮食男女,内里是山河岁月、时代百态。

A 表面是饮食男女 内里是时代百态

正如作者金宇澄对《繁花》书名的解释——“繁花就像星星点点生命力特强的一朵朵小花,好比树上闪烁的小灯,这个亮起那个暗下,是这种味道。”

20世纪90年代的上海,空气中满是机遇与希望,阿宝、玲子(马伊琍饰)、汪小姐(唐嫣饰)、李李(辛芷蕾饰)这些力争上游的年轻人,就是那个时代里此起彼伏、摇曳生姿的繁花。

他们品尝过奋斗的苦涩和甜美,经历过事业、情感的起伏与纠葛,用各自跌宕起

伏的人生绘就了沪上弄潮儿女的传奇群像。在那个人人争上游的大时代里,《繁花》的主角们在上海的进贤路、外滩七号、黄河路等地书写了各自的人生。这些大时代下交汇的人生,讲述的不仅是上海往事,也是一个时代的故事。

剧中进贤路的置景有着地道的上海本帮味道。上世纪90年代初,阿宝与玲子在这里合开了一家充满市井烟火气的餐厅“夜东京”。

作为女老板的玲子八面玲珑、能屈能伸、有情有义。

胡歌戏言:“玲子与阿宝,犹如孙悟空和猪八戒。孙悟空是玲子,神通广大,在前面披荆斩棘。”

外滩27号的外贸公司,是唐嫣饰演的汪小姐就职所在地。汪小姐代表了上世纪90年代第一批走进社会的女性白领,时髦、独立。剧中她与阿宝的关系,犹如分针和秒针,在时间的洪流里齐头并进;在风云际会的黄河路上,坐拥头牌餐厅“至真园”的李李气场强大、背景神秘,她与阿宝的关系犹如大海和蓝天,看似遥远,却互为镜像……

B 与原著互相补白 展现出时代精神

对于阿宝是怎么在一夜之间成为时代弄潮儿的,原著里没有提过,但剧集可以通过影像来补白。

而剧集里的留白又会引导观众去原著中寻找答案。通过这种剧集与原著的相互补充,互为照应,全方位展示并深入剖析了90年代的时代精神。

《繁花》剧中,不管是主要人物阿宝、玲子、汪小姐、李

李,抑或是饭店服务员、零售店主、工厂老板、外贸代理、汽车司机等群像角色,一个个普通人身上都有着不服输、不放弃的劲头。他们向商业对手挑战、向技术变革挑战、向个体命运挑战,无惧失败,笑对人生。

在导演王家卫看来,《繁花》讲的是时代。胡歌说,《繁花》里演的其实是自己的父辈,通过父辈们的故事更

了解了那个时代。“那是一个充满了机遇的时代。只要你够勤奋够努力,就可能通过自己的心血和汗水来改变自己的命运。”胡歌说。

《繁花》以勇敢坚韧、乐观积极的时代精神为底色,通过阿宝、玲子这些平凡人迎难而上、努力奋斗的人生经历,与当下的观众达成精神上的共鸣与共情。

C 开播仅10分钟 收视率就破2

《繁花》,是继2013年《一代宗师》后,王家卫时隔10年才推出的新作。

从筹备到开机、从杀青到开播,一直备受关注的《繁花》在央视八套开播仅10分钟,收视率就破2。微博热搜榜上,相关话题词就占了7个。

作为全网独播的视频平台,腾讯视频直接给了一个大专题,分普通话版和上海话版两个版本播出,全部首页置顶推荐,给足了排面。

从第一集看,《繁花》的运镜、构图、色彩、配乐、布景、道具和预告片一样,都堪称是电影级别的,除了唐嫣因为角色需要造型有点出人意料,大部分角色都拍得又美又帅,包括路人。

杭州人熟悉的“济公”游本昌,还以90岁高龄在剧中出演了高人爷叔一角。另外引起记者注意的是,王家卫给予了不知名的小人物们大量镜头,屡屡通过小人物之间的对话来交代故事背景。

王家卫还在剧中穿插了历史画面,质感十足。不过,导演没有使用传统的线性叙事手法(既不是正叙也不是倒叙,更不是并叙),而是加入了不少闪回和多线叙述手法,比如故事从已经成为宝总的阿宝遇上车祸为切入点,闪回了阿宝勇闯股市成为宝总的契机,再以查证车祸缘由,一一交代重要人物。人物身份也不是直接点明,而是通过人物台词和闪回来展现,观剧门槛有点高。

即使读过原著,也可能看不懂,因为王家卫基本是重写了这个故事。影评人“萝贝贝”直接吐槽说:“这个戏跟原创剧本一样,为什么要买金宇澄原著?你自己另开一个戏,男主还叫阿宝,大家都想不到《繁花》的程度……”

不过也有不少网友表示,王家卫就是这个样子的,“那可是王

家卫,怎么可能按照原著拍!”“《东邪西毒》也和金庸没关系啊,不会真有人觉得王家卫会按原著拍吧”……

总的来说,这部《繁花》还是可以明显看出王家卫对上海的深厚感情以及想展示一个时代的野心。

王家卫曾在采访中透露,自己就出生于上海,1963年才跟父母去了香港,“之后几十年来,我不断地来来去去,我跟我姐一直在上海,我还有20多个表兄表姐,他们跟《繁花》里面的人物,基本上是同一代人”。所以在王家卫眼里,小说写的就是自己哥哥的事情,“我很想知道他们经历了什么,所以我决定改编这本小说。”

王家卫也明确表示过,自己是不可能去复制原著的,“我只讲我能讲的,我想讲的,我讲得好的,文字有文字的优势,影像有影像的优势。”

所以,电视剧版《繁花》主要讲的其实是阿宝如何在短短10年成为叱咤风云的宝总及其背后的时代。

在王家卫看来,“作为一个剧来说,最有起伏最有代表性的人物应该是阿宝。在原著里面阿宝,有两个身份,一个是上世纪60年代的工人阿宝,还有一个是上世纪90年代百花丛中过,片叶不沾身的宝总,是什么让阿宝成为宝总,一夜之间成为时代弄潮儿,小说里没写。虽然原著‘不响’,但电视剧可以补白。我们没有能力完成足本的《繁花》,我们肯定会给出一个你在原著里看不到的上海阿宝。”

对于书迷,王家卫的建议是,“每个人心里边都有自己的《繁花》,我跟你们一样,只是一个读者,我的解读只是我的一家之言。对于没看过原著的观众,这个电视剧只是蛋糕中的一块,看完之后觉得意犹未尽,再去看原著。” 据《新京报》 澎湃新闻