

步入7月,荧屏终于迎来暑期档应有的热度。肖战、任敏领衔的《玉骨遥》播得热闹,迪丽热巴和龚俊主演的《安乐传》刚发出物料就收获一大批关注,《微雨燕双飞》故事刚刚完结但观众依然对剧中非遗之美念念不忘……

不少热播作品在故事、服化道中融入传统文化,凭借精良制作和清新不俗的东方美学意蕴脱颖而出,成为兼具口碑和热度的作品。

影视+非遗

剧中同款成年轻人手中爆款

近年来,随着网络视听蓬勃发展和传统文化深入人心,越来越多的影视作品中融入了非遗元素。

《微雨燕双飞》由王威执导,张楠、王玉雯、孙艺洲、赵英博等主演,讲述荣喜与凤瑶这对姐妹历经坎坷相互扶持,在逆境中始终坚守内心正义相伴成长的故事。该剧服化造型融入缂丝、柿漆、花树对鸟纹等传统工艺,以华丽的服饰、缤纷的妆容彰显传统文化魅力,并受到网友关注。有网友表示:“不断被剧中精美的服饰头饰和妆容所吸引,想拥有同款。”

服饰美学和美术置景是体现传统文化的重要元素。导演王威透露,《微雨燕双飞》从摄影构图、美术场景到人物服饰造型、头饰妆容,剧中300多个场景、1700套服装大多参考古画,如白家一行去吴相府赴宴场景,就参考了《韩熙载夜宴图》。

造型指导宋晓涛透露,为配合时代背景,剧中主要角色服装造型风格以苍凉为主,在服饰面料肌理上使用多重洗、磨、染、印等传统工艺技法。剧中,荣喜为助万嘉桂出城,两人乔装打扮的帷帽又名昭君帽,取材于《捧帷帽仕女图》壁画;凤瑶前期整体造型参考《捣练图》,体现温婉可人的性格特点,压襟配饰用毛球花结替换传统金玉,更具民间烟火气。头饰妆容方面,化妆指导林安琦透露,头饰参考《簪花仕女图》,剧中人物发髻多用绒花、线花、绢花、玉石花等非遗技法,妆面则以古典文化为基底,凸显斜红妆、樱桃形唇妆等多样化美学。

影视联动非遗,这样的探索让更多观众感受到传统文化的魅力。《后浪》中,国家级非遗项目农历二十四节气作为转场空镜,每个节气都选取了有代表性的习俗、花草动物、美食等元素,构成一幅节气画卷。在《玉楼春》里,有顾绣、花丝镶嵌制作技艺展示;从《月里青山淡如画》里的苏州评弹、桃花坞木版年画,到《传家》中的苏绣、海派旗袍……绚丽多彩的非遗赋予了影视剧浓厚的历史底蕴与文化内涵,让传统文化在传承中历久弥新。

影视与非遗联动,可以讲好中华优秀传统文化故事。对此,优酷副总裁谢颖认为,影视作品的影响力带动非遗“破圈”,让更多剧中同款成为年轻人手中的爆款,推动中华文化更好走向世界。“这就要求我们从创作伊始就要调研非遗的历史、现状,捕获非遗精髓,针对性地将非遗元素融入剧情,以及如何辅助人物性格、推动整个剧情发展,这些问题都要想明白,避免不恰当的处理。”

《玉骨遥》传递东方美学

《微雨燕双飞》融入非遗技艺

热播剧里感受传统文化之美

古典韵味“新时尚” “对观众的眼睛很友好”

近期的电视剧市场上,不少古风作品受到关注,包括《玉骨遥》《长风渡》《长月烬明》《尘缘》等。此外,《安乐传》《长相思》《与凤行》等作品,也被观众频频“催播”。

不少业内人士认为,古风作品的受欢迎,与国风国潮审美的经久不衰密不可分。近年来,国风审美跃升为年轻人之间的新时尚,汉服、古风音乐、传统妆容等成为“Z世代”休闲日常里的高频词,而这些元素在古风、玄幻作品里都有所体现。与此同时,剧集的热播也带动观众对传统文化、古风古韵的关注,二者相辅相成,进一步拉高国风的热度。

本周大热的《玉骨遥》讲述了时影(肖战饰)与朱颜(任敏饰)因一花之恩结下夙缘,携手共克难关、护佑苍生的故事。该剧关于东方美学的展现,让网友在社交媒体上感慨“对观众的眼睛很友好”。网友特别提到第八集“心桥开花”的桥段设计,“每一个镜头都美轮美奂,仿若梦境”“心桥的设定匠心独运,它不仅见证了男女主互诉衷肠,还映衬着世间情感的意义与真谛”。此外,《玉骨遥》以飞雪、落花、山涧、飞瀑等浪漫情境营造故事氛围,又以撑伞、木鸟、心桥等古典意象镌刻情动时刻,用细腻的笔触书写浪漫爱情之旅,让观众感动又“上头”,“每一帧都值得截图”“这才是东方奇幻的正确打开方式”。

事实上,“东方之美”确实是主创团队希望传递给观众的。导演蒋家骏谈到创作体会时表示:“在《玉骨遥》世界观构建方面,我们力求在水墨之间寻找能与现代观众共鸣的东方之美。”编剧吴迎盈则透露,《玉骨遥》的台词中也运用了传统文化中富有深意的古文典故和句式。

此外,《长月烬明》美术设计上取材中国神话和敦煌文化,浓郁瑰丽的色彩运用,丰富厚重的文化借鉴,让观众印象深刻。该剧服装造型设计黄薇表示:“我们特别参考了敦煌飞天款式、莫高窟壁画纹样、丹霞和雅丹地貌的奇幻浓郁色彩,还融入了丝绸之路西域特色的璎珞配饰,形成《长月烬明》的独特风格。”观众津津乐道的《长风渡》大婚名场面,也是一次古风古韵的呈现。

追剧的同时还可以了解传统文化,在画面、细节中获得更多美的享受,不少年轻观众感叹古装剧“好看”。

事实上,观众的关注,甚至延伸到剧外——《长月烬明》的热播让蚌埠成为八方游客的打卡地,《玉骨遥》朱颜在大漠里策马的画面让不少观众期待到阿拉善盟打卡大漠戈壁名场面。或许,通过一次次打卡,现实之美和古风世界想象之美在镜头前得以奇妙相融。

(据《广州日报》)