

演技竞演类综艺的破“圈”之道

陈睿

在短视频、Vlog等快速发展、占领市场的当下,综艺节目仍然是长视频吸引观众注意力、扩大平台影响力的有力武器。得益于国家政策正确引导,国内综艺市场正在从模式引进到自主原创的道路上阔步前行,并取得了丰硕的成果。在这种大背景下,浙江卫视率先打造的演技竞演类综艺,可以说是一个新的品类,也是一种新的挑战。

从2017年《演员的诞生》首播开始,这类节目就收获了业界人士的认可和观众的好评,不论是收视数据,还是网络热度,都取得了很大的成功。“为演技和好演员正名”,也是节目的初衷和努力的方向。2018年改名为《我就是演员》后,第二季节目不仅同样收获了国内的掌声与喝彩,还走出了国门。节目模式成功销往欧美国家,为综艺节目助推中华文化走出去树立了新的样本和标杆。到了传统媒体竞争压力愈发加大的2019年,浙江卫视推出的这档演员节目依然取得了相比前两季更好的成绩,同时还得到了几大视频网站的关注和青睐,并成了各大网站纷纷效仿的对象。《爱奇艺》在2019年年初率先推出《演员的品格》,通过对新人演员的培训和演练,以及不同阶段的剧目考核,最终选拔出演员,并量身定制IP剧;腾讯推出的《演员请就位》,

着眼于通过四位导演的差异化打造,挑选演员组成各自的战队,进行激烈的对战;优酷打造的《演技派》,则侧重于在一个相对较大的拍摄场景中,精心选拔需要的演员,排出一部作品。由此可见,这一节目模式的确值得不断打磨和深度挖掘。

那么,演技竞演类节目是如何突破圈层,获得广泛传播的呢?如果我们横向比较这几档演员类的综艺节目,不难发现,它最难的地方并不在于节目模式有多么新颖,邀请的演员有多少流量,更多的是对于演员和内容本身的打磨,以及节目团队所付出的真心和努力。

一、好的表演是演员的互相成就

好演员从来都不是孤军奋战、孤芳自赏的,而是同合作演员相辅相成,不断激发彼此的能量,共同成就好的表演作品。从2017年开始,浙江卫视就着眼于选择演技好、有实力的演员,作为舞台上的主角,向观众呈现出更多精彩的演绎。无论是第一季的周一围、舒畅、辛芷蕾、蓝盈莹、凌潇肃、黄璐、刘芸等,还是第二季的韩雪、涂松岩、任素汐、左小青、杜淳、金世佳、宋洋等,都是目前活跃在荧屏上的实力派演员。今年的《我就是演员之巅峰对决》,更是对节目模式进行了升级,演员方面也邀请李冰冰、张国立、

马思纯、佟大为、郭涛、秦昊、宁静等实力强劲的知名演员,为观众带来更加精彩的表演。比如在今年第2期节目《继父》片段中,正是有了张国立堪称“教科书式”的表演,那佝偻着的身姿、发白的头发、迟缓的步伐,那时时保持着微微颤抖的身姿,以及马思纯对于人物角色的精准诠释,不同语气、层次和内涵的台词“我是陶兰”打动人心,以至于在张国立最后面对刚刚相识的女儿时,转眼说出了“你是谁”这句话,瞬间让观众泪目。两位演员对于细节的精准把握和生动演绎,让观众更容易共情与感动,从而将亲情的力量传递给大家,催人成长。

二、好的表演以好的剧本为基础

“巧妇难为无米之炊”。剧本是演员展开表演的基础和依据,也是演员挖掘自身能力、树立表演信心的重要因素。因此,对于剧本的打磨必须不遗余力、精益求精。2019年《我就是演员之巅峰对决》和《演员请就位》选择的都是知名度比较高、质量也有保证的好作品,比如《秋菊打官司》《地久天长》《潜伏》《萧红》《如父如子》《无名之辈》《归来》《李米的猜想》《1942》《滚蛋吧!肿瘤君》《天下无贼》等优质作品。这类成熟的作品,从立意、内容和串接等各方面都比较好,为演员的精彩演绎奠定了基础。

同时,值得一提的还有以下两点:一是舞台上的表演和真正的电视、电视剧拍摄还是有所区别的,镜头调度没有那么充足,演员表演也需要一气呵成,不能一个镜头一个镜头反复录制;二是一部电影作品通常在90分钟以上,而舞台上的呈现则是一个片段,需要用十几分钟的表演征服观众。这些考验的不只是演员的功力,还对剧本的重新打磨提出了更高的要求。比如在《我就是演员之巅峰对决》第1期节目中的片段《阁楼》,取自电影《南京,南京》。该电影用两个小时的时间向观众展现了南京被日军攻占后的悲惨场景,提醒我们不忘国家民族耻辱。在《阁楼》十几分钟表演过程中,剧本进行了调整,着重刻画了唐先生和夫人由嫌隙到和好的过程,由一个小家的凄惨故事折射当时的情景,再加上演员的演绎,着实令人动容。

三、好的表演是一个团队努力的成果

一部好的作品,一定是导演、演员、编剧、后期以及后勤保障部门共同努力的结果。在浙江卫视的舞台上,为了一部作品的完美呈现,节目团队不仅在甄选演员和打磨剧本上下功夫,还邀请到陈凯歌、许鞍华、李少红、张纪中、陆川、关锦鹏、高希希等知名导演以及表演指导刘天池,为演员表演和道具布置进行指导,确保舞台演绎的完整性与可看性。同时,今年《我就是演员之巅峰对决》还邀请了文琪、曾舜晞、孟美岐、王子异、周奇、范湉湉、杨迪等新生代演员作为“学徒”,跟随知名演员共同完成表演片段,在学习和实践中不断成长。

腾讯推出的《演员请就位》,也邀请了陈凯歌、李少红、赵薇、郭敬明四位导演,为节目的品质保驾护航。

制作团队也是节目成功的重要因素。浙江卫视吴彤团队从2017年《演员的诞生》开始,就以一种不怕难、不服输的精神和毅力,倾情投入并成功创制了这档节目,引领了国内综艺节目潮流,也获得了观众认可。在有着前两季成功经验的基础上,2019年新一季节目的创制依然投入百倍千倍的努力,单是节目模式前前后后就修改了数次,策划团队通宵达旦进行研究讨论,才有了最终呈现的“巅峰对决”。此外,现场道具的制作、灯光的调度等等,都需要整个团队的付出与努力。

从2019年综艺市场来看,演技竞演类综艺无疑是热度最高、竞争最激烈的节目。但是相较于发轫更早、市场更大、观众基础更广的户外竞技和音乐演唱类综艺,演技竞演类综艺显然还有可以精细打磨和提升的空间。比如在演员选择方面,究竟是选择成熟演员还是新人演员;在剧本创制方面,究竟是以改编为主还是以自主创作为先;在最终呈现方面,究竟是一个片段、一个片段地分段式呈现,还是环环相扣、层层递进地系列式呈现。目前,演技竞演类综艺已经把演员从台前幕后带到了大众视野。下一步要思考的问题就是,如何让这类节目突破固有圈层,获得更大范围的传播。我想,可以从以下三个方面进行尝试:

一是节目模式要进行更多尝试。当前几档节目的模式主要是演员对战、作品对战两种。在最终呈现方面分为片段式和

系列式两种,就笔者的观感和理解来说,综艺节目使用片段式呈现更为妥帖和适用。因为每周一播的原因,如果采用系列式,容易给观众造成割裂感,所以保障每期作品的完整性,更容易被观众认可。至于演员对战还是作品对战,这个其实很难去说哪一种更好,主要还是取决于演员的当下表现和作品的成熟度。相较于作品对战,演员对战给观众的直接感受更强,话题度也会更高。所以,可以在每期节目中独立设置一个单元,让不同组的演员进行演技比拼,这样能让观众看到不同演员对于同一个内容的不同诠释,更好地吸引观众;而通过每期不同的主题,又可以让观众看到每一位演员对于不同内容的精彩演绎,展现演员的更多可能性。

二是演员挑选要执行“双重标准”。演员是演技竞演类综艺的主角,对于一档节目的成功有着至关重要的作用,必须执行“严要求”和“宽选择”的双重标准。所谓“严要求”,就是节目组和制作平台不仅要严格审查演员的身份背景、成长经历等信息,杜绝问题艺人;也要仔细查阅演员之前的作品,确保演技过关;还要认真审核演员的职业素养,要能够接受综艺节目周期短、要求高的特点,对舞台保有敬畏感。“宽选择”指的是演员挑选的范围可以放宽放大,不仅仅是电影、电视剧中的演员,话剧演员、小品演员等等都可以成为舞台上的主角。同时,也要摒弃“流量越大越好”和“不用流量明星”的偏激想法,选择演员的标准并非是流量,而是演技,流量明星也有演技好的,要始终保持客观

标准甄选演员。

三是剧本创作尽量做适度改编。观众对于舞台的观感,除了演员的演绎,很大程度上取决于剧本的优劣。综艺节目并非电影、电视剧,所以一味追求原创的意义不是很大。选择一些经典影视作品的片段,既有观众基础,也经历了时间的

考验,得到观众认可的概率反而会更大一些。不过在选取经典片段的时候,需要对剧本进行适度改编,让内容和情节符合当今时代和当下观众的需求,这就需要很强大的编剧团队和平台支持。

当多个平台争做同一类型节目的时候,说明这类节目是

得到了观众的喜爱和认可的。同时,也意味着更为激烈的竞争。这就需要在保持节目核心要素的基础上创新求变,用新的元素或形式来吸引观众,才能不断增强节目的竞争力和平台的影响力。

(作者单位:浙江卫视管理中心)

