

重生、“穿书”、游戏化…… 古偶的出路是“反古偶”吗？

奇幻轻喜剧《书卷一梦》以一场荒诞不经的“穿书”冒险开启，对古偶的大胆解构与嘲讽，引发了不少观众的共鸣，让该剧获得了不错的前期数据表现。

乍看起来，《书卷一梦》“癫”感十足：现代18线小演员宋小鱼意外穿进古装剧本世界，成为千金小姐宋一梦。按照剧本所写，她将被反派男主南珩杀害。为了改写自己所穿角色的悲惨命运，宋小鱼开启了一系列啼笑皆非的保命行动，却难改“死亡循环”……每一次偏离既定剧情都会触发“剧本机制”重置，宛如一场古装版《开端》。

“穿书”是答案吗？

对于很多观众来说，《书卷一梦》的开篇是能让人眼前一亮的。女主穿越到烂剧的剧本里，从见证“爱的魔力转圈圈”的烂俗古偶桥段，到化用不同古偶里的“虐女”名场面，再到“穿书”之后一连串无厘头笑点。借着“穿书”设定，《书卷一梦》实现了一次对古偶类型的无厘头式解构，以“反古偶”完成了和观众的站队。这种策略从剧集开播的成绩来看，确实是有效的。

但更进一步看，当新奇的设定在剧集前半段走到尽头，女主已经完成了个人命运的改写，剧

情又该往何处去，是考验这类“反古偶”故事剧作水平、立意与人物弧光的下半场，也重新让剧集创作进入传统古偶创作的竞争赛道。

同样采用“穿书”设定的，还有去年的平台爆款剧《永夜星河》。《永夜星河》的设定在后期几乎没有多少作用，但其成功之处在于，通过前期游戏化的设定充分打开话题，让观众感受到新意之后，人物之间的情绪羁绊和成长弧光，能够接过前期热度进一步激活话题，吸引观众追看。

这或许是“穿书剧”的正确

打开方式。制片人彤彤分析称：“穿书剧会有两个主要的创作使命，一是在前期如何改变人物危机和命运，二是改变人物命运之后该往何处去。”

从根本上讲，“反古偶”提供了一种类型上的优势，即在当下更容易制造话题和新鲜感、打开前期声量；但进入剧集后半程，真正考验古偶品质的依然是能否完成精品化的叙事，而这又回到了根本的内容创作上。

长剧集最可靠的“新意”，始终是给观众提供有沉浸感的陪伴，以及有认同感的价值立意。

命。只是‘重生’会自带一些虐感，因为女主要改变的是自己的命运；而‘穿书’是为了活下来，而且往往会有对抗异世界意志的游戏化设定，气质很不一样。”

而在彤彤看来，“穿越题材很早就叫停了，但是这种题材的卖点和爽感是有市场价值的。而‘穿书’首先是具有类似的戏剧化效果，其次又能规避穿越题材过度娱乐化的争议，这是非常具有市场想象力的。”

但也应该看到，所有针对古偶的尝试，都只能提供一种思路，而非最终的答案。过程中的大部分尝试，后来的表现良莠不齐。正如深度剧迷泰迪的表态：

“观众到底不喜欢古偶什么？同质化的剧情只是一方面，重复的男女主演、降智的情节和缺乏魅力的人物等问题，并不能靠着一个叙事模式就完成改变。”

古偶的改变，还有不少路要走。

“反古偶”实验

古偶必须变，这是至少四年来的行业共识。紧迫感在这两年持续加码。2024年，古装剧市场已经出现了明显降温。在这背后，一系列热点项目的不及预期甚至踩空，进一步加剧了行业焦虑。无论对于平台还是制作公司，都有推动古偶变革的需求。

从《永夜星河》开始被广泛关注的“穿书”模式，在某种程度上是对“重生”模式的进一步升级。

如网文作家大秋所说，在网文领域两者都并非新鲜事物：“不管是穿越、重生还是穿书，爽点都是一致的，就是在提前开了‘天眼’的情况下怎么逆天改

改变仍在继续

接下来，“穿书”题材的内容还有不少。

近期有望上线的武侠剧《赴山海》，吸引了不少期待。该剧是根据温瑞安原著改编的，却加入了“穿书”元素，讲述现实中的咸鱼肖明意外穿进了一本武侠小说，以男主角萧秋水的视角游历江湖，成长为一代大侠。

另一部备受关注的剧集是《成何体统》，讲述职场菜鸟王翠花穿越到穿书爽文《穿书之恶魔

宠妃》中，成为大反派祸国妖妃，遇到了同为穿书者、变成一代暴君的张三，二人为求自保联手改变结局。

值得一提的是，相比开发周期更长的剧集，目前“穿书”题材在微短剧领域已经有了充分的尝试。

题材和叙事突破能给剧集带来的作用，由此不难理解。而长剧集领域的改变，应该也只是个开始。如泰迪所说：“无论是

叙事上的创新还是制作质感，都是给故事的加分；而现在的大部分剧集，其实都没真正表现出设定层面的优势。”而彤彤则表示，“反古偶”作为一种重要的思路，值得继续保持。

而如何重新打通观众的代入感通道，这不但是古偶剧的，更是整个剧集市场需要解决的难点。“反古偶”表现出的解构思路，或可作为一种参考。

(搜狐娱乐)

文化周历

1 电影

《你行！你上！》

这是一对父子的传奇历险，也是两个野心家的一拍即合。该片讲述了少年为了实现音乐梦想，自幼随父离家求学。从沈阳到美国，从3岁到17岁，面对未卜前程，全家初衷不改，于逆境中积累，自困境中突围。弹琴胜似取经，八十八键多过八十一难，父子心无杂念，只管埋头向前，终有一日，英雄豹变，十七岁的他登上顶级艺术殿堂，以其巅峰表现征服世界的故事。

■ 上映时间：2025年7月11日

2 剧集

《她的生存之道》

拳手刘盐从小受厨师母亲的影响，对美食有极高的天赋，但在阴差阳错之下，她离开拳台，告别青梅竹马的发小汪洋，踏上了寻找母亲的道路。在异乡，她结识了颓废律师陆天驰、美丽傲娇的“百变女郎”唐霜霜、独立早熟的学霸弟弟李璇等人，开启了她从拳手一步步向星级主厨转变的“生存”之旅。

■ 首播时间：2025年7月21日
□ 播出平台：腾讯视频、爱奇艺

3 舞台

龚琳娜《行走的声音》
互动国风音乐会

国风音乐会的“风”从我国最早的诗歌总集《诗经》而来，《诗经》是民歌的集成。富有鲜活生命力的民歌，则是与人、与天、与地、与自然界息息相关。民歌的根，是扎在老百姓生活中的。

“走到哪儿，唱到哪儿”的龚琳娜，将用亲身踏出的每一步，追寻“国风”，靠近中国声音的“根”。伴随着龚琳娜古韵悠长、掷地有声的演绎，笙的清越、古筝的灵动、扬琴的清脆、二胡的婉转交织成一幅古意盎然的音乐画卷。

■ 演出时间：2025年7月20日 19:30
□ 演出地点：无锡大剧院歌剧厅

(具体信息以官方发布为准)