

4月21日晚,电视剧《父亲的身份》在央视一套播出。

屏幕里,一身戎装、妆容精致的俞飞鸿在谈笑间把一支钢笔插在了别人的手背上,惨叫声响来,撕心裂肺。导演高群书很满意这个效果,他觉得,蛇蝎美人 and 陷入身份危机的地下党之间的对手戏,本身就有十足的看点。

从投资人到导演,再到编剧、演员,看起来这个剧组里的每一个人都憋着一股劲儿。“其实大家都意识到了这个问题,总不能老是让一些低品质的电视剧霸占我们的电视屏幕吧。”本剧出品人、凤凰联动影业董事长张小波说得斩钉截铁。

实习生 孙莉 狄越 现代快报记者 贾磊/文 施向辉/摄

《父亲的身份》央视首播,收视狂飙 幕后班底原创力量为国剧正名

父亲背后的黑马

台前

陈建斌、俞飞鸿 开启霸屏模式

第一集播出后,来自第三方的收视率很快出来了。这个故事才刚刚开始,电视剧收视率破1,市场份额在第一天就达到了3.37%。这是一个很了不起的成绩,也是最直观的认可。

电视剧出品人张小波,导演高群书、编剧金海曙,所有的演员以及其他幕后工作人员,都长舒了一口气。

“毕竟这是一个很复杂的故事,观众到底买不买账,什么时候开始买账?剧中要表现的内涵很考验演员的功力,没有播出前,谁都不敢说一定能红。”电视剧播出前,高群书写。

确实,如果只看剧情简介的话,层出不穷的人物,环环相扣的推理,小切口背后的巨大世界观,看起来就像是《国土安全》和《纸牌屋》一样烧脑。

故事从一段回忆开始,试图一步步描摹出1948年冷战伊始,淮海战役之前复杂的世道人心。

1948年春,青城(虚构,原型青岛)突发美军少校枪杀案。南京政府断定青城国民党特别调查局内有中共卧底,里应外合枪杀了约翰少校并抢走了他所携带的情报。而此时,国民政府国防部二厅处长俞北平因共党嫌疑,遭到逮捕。二厅副厅长徐文正是俞北平的岳父,他决定派俞北平作为特派员前往青城调查此案,实际是对俞北平真实身份进行甄别。

俞北平面临重大危机。他必须洗清自己,还要搞清国民党代号“比基尼”的绝密计划。同僚郑翊直觉俞北平有重大问题,对俞北平布下天罗地网,一路追杀。美军联络员林莎也在对俞北平进行迂回调查,但她却是俞北平和前妻所生的从小失散的女儿。

同时,俞北平在青城上大学的小女儿徐丹妮是个进步青年,她痛恨自己父亲的特务身份,并不知道另有隐情。

俞北平的命运到底如何?他能否完成任务?

张小波

诗人,作家

《父亲的身份》出品人,江苏凤凰联动影业公司董事长

高群书

电影《风声》导演,2012年执导的电影《神探亨特张》获得台湾金马奖最佳影片奖

金海曙

编剧,作家,诗人
话剧《赵氏孤儿》获第16届曹禺剧本奖

幕后

编剧金海曙: 一片安定两包烟 三杯咖啡四杯茶

你很难想象,这个精妙且宏大的故事,竟完全出自原创。

2012年,凤凰联动的工作人员带着一本小说找到编剧金海曙,想让他改编一本剧本,但这本名叫《地下党》的小说让获奖无数的金海曙有些无所适从,在他看来,这个故事太熟了,缺乏戏剧冲突和情感冲突。

后来,金海曙决定重新创作,从书中保留的,仅有一个“地下党”的身份。

曾经编过《赵氏孤儿》,也曾经写过谍战剧《狐步谍影》的金海曙想突破一下自己,他决定,用一个极小的切口来讲述一个宏大的故事。

“我一开始就想写那个时代里的父亲与女儿。”金海曙跟现代快报记者讲述了最初的设定,“1948年,中国局势风起云涌。一个女孩去参加学生运动,向往共产党,期待与共产党接触。她只是一腔热血,但并没有意识到这种接触,会给她父亲——一位隐藏于国民政府内部的中共地下党带来多大的麻烦。意识到女儿的举动后,父亲其实非常矛盾,在本心上,他知道女儿的做法是正确的,但他又不能让女儿这么做,他知道女儿这种追求进步的风险。”

金海曙觉得,把一对父女的矛盾纳入一个特殊时期,这本身就充满了戏剧爆点。为了强化这一条情感主线,他弱化其他元素。比如说,他给主角俞北平设置的对手,在开始是一个男性角色。

在当今的影视界,“双雄会”或者说“男人戏”不算鲜见,这样做的好处是戏剧冲突更有力量感,但坏处也显而易见——观众并不一定愿意买账。于是,在导演高群书的要求下,蛇蝎美人的角色被加入进来,父亲与她的对手戏成了故事的主线。

“这其实是一个巨大的变动,几乎把原来的剧本都推翻了。工作量非常大。”金海曙说,“这样一改,父女之间的情感冲突就成了暗线,在感情线的基础上,所有的谍战剧情几乎都得重新设置,因为女性跟男性的思维是不一样的。男性角色往往更理性,但女性角色往往更靠直觉,该怎么把这个人塑造得真实鲜活,这其实很难。”

导演的要求是合理的,但往往还会有更多人来出主意。金海曙写了一首顺口溜来描述自己写这个剧本时的生活状态,“一片安定两包烟,三杯咖啡四杯茶,五个人来出主意搞六个头脑风暴,七大姐八大姨全不见,久久没有生活。”

并不是每个人来提的要求都是合理的,但金海曙必须每一个都考虑。他不得不把一些诉求消化掉,赋予它新的逻辑和新的戏剧冲突。于是,在一次修改之后,这个故事逐渐变成现在这个样子。

导演高群书: 好故事、好演员 成就好作品

不管是精妙的故事,还是内在的情感,都是容易写却难以用画面表现的。幸运的是,这个剧本遇上了高群书。

高群书是个擅长拍摄“烧脑”作品的导演,这一点在电影《风声》中,已经表露无遗。在接拍《父亲的身份》之前,高群书已经有十多年没有涉足电视剧的拍摄,他从电影拍摄中汲取了很多养分。

他看中了这个题材,“从题材上说,这是部谍战题材电视剧。故事反映的是上个世纪国共内战的时候,东亚政治格局动荡的情况下,一堆人的命运,一堆人的选择,一堆人的立场,这个东西我挺喜欢。还有就是它有很多人性的东西,有政治格局和家国意识。从切入角度上说,故事从一个家庭入手,不同于其他谍战电视剧,主角仅仅面对的是敌我斗争,而这个主角更多地要面对家庭内部的问题。本剧的人物关系比较复杂,它的感情是在一个平和的亲情感系下,暗流涌动的。”

高群书说,在他看来,一个好的作品,光有一个“强情节”的空壳,没有鲜活的人物是不行的。他喜欢拍摄有复杂人物和复杂社会背景的故事,这更利于他的情感表达。当然,这并不容易。

于是,高群书找来了陈建斌、俞飞鸿和其他的几位演员。“他们都演得非常棒。”高群书说:“不管是老戏骨,还是新人。”

实际上,在接触本剧之前,陈建斌和俞飞鸿并未演过谍战剧,其他演员也大多如此,但他们都完美地完成了自己的任务。男一号陈建斌的烦恼、痛苦与坚持,在电视剧的前几集就表现了出来。俞飞鸿更是在一开始就塑造出了一个蛇蝎美人的形象——这个很少以反派角色示人的演员,在电视剧的一开始,就在谈笑间,将一支钢笔插在了别人的手背上。

一个个人物出现,有的消失了,有的留下来,这个故事正在如同抽丝剥茧一样展开,酝酿出特有的味道。

金海曙曾这样评价导演和演员们:他们都有很高的文学素养。陈建斌和俞飞鸿二人也不只是演员,都导演过电影,这使他们对人物的理解很深入,把角色演绎得非常富有光彩,堪称升华。陈建斌饰演的俞北平,在国民党特调局要员、地下党和三个孩子的父亲这三重身份之间来回切换,难度很大。俞飞鸿首次参演谍战剧就饰演了一个内心极其冷酷、心狠手辣的女特务,展现了她演技的另一侧面,光彩照人。

而高群书则更是对自己的新作品有着极高期许:“在我看来,好看的故事,活生生有时代感的人物,已经是一部好的电视剧的最大优势了。”

出品人张小波: 投入过亿 钱全花在刀刃上

相比导演与编剧的自信,出品人张小波内心可能压力更大,这部电视剧,投入了差不多1个亿,在中国电视剧领域,这样的大手笔并不多见。但他确信,这些钱都花在了刀刃上。

高群书介绍:整个剧组是以一个电影的态度去拍这个电视剧的,“租了6台摄像机,摄像机都是电影用的摄像机。我们所有的主创,包括导演、演员、摄影、灯光、美术都是非常好的电影班底,它是一个比较精致的制作。还有就是,我们和别的剧不一样,别的剧可能三分之二的资金花在演员身上,我们是三分之二花在制作上,大家都很认真地在拍戏。”

六位曾获得金马奖的主创人员组成了这个有质量的班底,试图把电视剧用电影的品质来呈现。“大家花费大量时间,深刻打磨每一个镜头、每一句话,力求达到比投资高出两倍的画面效果。从投资的角度看,这部剧是个物有所值的精品佳作。”高群书说。

这可不是说说而已,你即便不看这个故事,也能从电视剧的细节中看出精妙。

陈建斌的衣服常常在换,导演试图用常服与军装之间的转换,来表现他身份的微妙变化;俞飞鸿的军装也十分考究,船形帽和裁剪得体的礼服,让这个蛇蝎美人的气质表露无遗。

同时,你能在剧里看到当时的礼仪、摆设、装潢。另外,还能看到一个被还原出的1948年的青岛。

少有教科书上揭露这段隐秘历史。

1946年5月,两艘美国航空母舰和7艘驱逐舰进驻青岛;同年8月,一个特混舰队编队由日本移驻青岛;1946年11月,美国政府与国民党政府签订了《青岛海军基地秘密协定》,自此,美方在青岛驻军获得国民党政府的正式承认,青岛也自此成为美军在远东的主要海军基地。

在成为美军海军基地之后,这个城市发生了变化:一些咖啡馆应运而生,外地人渐渐涌入这里,市面繁华与通货膨胀共存,机遇与危险同在,各国间谍出入这座城市,种种思想在这里碰撞。

1948年,这种漩涡一样的状态几乎达到了极致,决战一触即发,谁也不知道中国未来的走向。

实际上,正是俞北平这样的共产党人保住了现在中西合璧,风光优美的青岛——1949年青即战役打响,青岛解放前夕,撤退的国民党反动派试图炸毁这座城市,是地下党努力为之保留了下来。

现状

国产剧陷入死胡同

制作精良的电视剧获得了不错的成绩。根据第三方数据,这个剧才刚开始的电视剧收视率达1,市场份额在第一天就达到了3.37%。“很久没有看到这么好看的谍战剧了。”

电视剧刚刚播出了前几集,就有评论家断言,《父亲的身份》将会成为一个文化事件,它象征着中国电视剧的再出发。

“之前几年,中国电视剧已经陷入死胡同了,这一点,中国的影视人都感同身受。”导演高群书说,这个剧组所有人的努力、坚持与不妥协,正是源自这种“痛感”。

在很长的一段时间里,婚恋剧、古装剧、抗战剧成为国产剧的主流,“跟风严重,什么剧火了,大家就一拥而上,把这个题材做到死路,然后再换一个。”一位业内人士说,这样做的原因是大家都想赚钱,却没人去考虑观众的口味。“整个行业都太急了,急着挣钱,电视台也照单全收,潜心搞创作的人越来越少,创作环境不改善,国产剧会一直这样烂下去。如果不反思整个行业的浮躁,最后伤害的是整个行业。国产剧要健康发展,从创作到销售到采购到电视台的评价体系,都需要动大手术。”

当国产剧市场日渐空虚的时候,韩剧、美剧、日剧很快乘虚而入。《来自星星的你》《纸牌屋》《国土安全》《绝命毒师》《权力的游戏》《太阳的后裔》《帅气和尚爱上我》……借助带宽的发展与有口皆碑式的传播,很快就成为最火热的话题乃至文化事件。

并非没有电视剧人奋起反击,实际上,从2014年下半年开始,一些网络剧与《北平无战事》《琅琊榜》等制作精良的电视剧让中国观众看到了希望。但痛感依然是持续的,于是,像《父亲的身份》一样的“不甘心”的剧组出现了。

网络平台推广助力

在谋求改变的同时,中国电视剧也在学会适应。网络的发展,国外精品电视剧的流入,让观众的眼界变高了。制作精品是为了适应这种新形势,而从《父亲的身份》的推广历程上,则能管窥中国电视剧在适应网络时代时做出的努力。

这是一部未播先火的电视剧。“传统的推广我们也在做,报纸上的、电视上的广告,我们依然在按照以前的方式来推广,但能有现在的口碑,还是很感谢自媒体。”凤凰联动影业该片的推广负责人说,这次的推广,颇有一些“无心插柳”的感觉。

在电视剧拍摄时,几位主创人员就不停地在自己的微信朋友圈里发布了电视剧的相关信息,《父亲的身份》先被圈子里的朋友熟知,进而传播给了另外的一个圈子。

推广者抓住了这个机会,在前期的推广中,就曾经在网络上进行过诸如“电视剧征名”之类的有奖活动,吸引了更多的目光。

等到电视剧开播前几天,这种来自朋友圈的推广更是十分密集,各种揭秘层出不穷,这显然是过去的推广难以做到的。

除了推广,《父亲的身份》还与乐视进行了合作。“必须得放下身段。”一位电视剧行业资深从业者感慨,“时代已经不一样了。”

对话

张小波:原创终将胜利

俞飞鸿首次参演谍战剧就饰演了一个心狠手辣的女特务 CFP供图

当资本和人才都涌入这个市场的时候,精品肯定也会越来越多,就是电影和电视剧

现代快报:以前的凤凰联动影业也曾经参与电影、电视剧的制作,但主要是以投资人的身份参与的,是什么原因促成这次的全面参与?

张小波:以前作为投资人参与的时候,只管投资与分成,但在整个剧的制作过程中,是没有话语权的,可能在很多方面都不能控制,比如说宣传费用,这样做一方面是控制不了成本,增加一些开支,另一方面则是不能控制整个剧的质量,我们希望能做出精品,在每一个环节都做到精准控制,这样的话,必须得把整个流程控制在自己手里。

现代快报:这次是全程参与了,其中有没有发现什么不足?

张小波:主要还是经验不足,这实际上增加了成本,比如剧本改动得太多,这拉长了拍摄周期,增加了成本,有时候一个地方已经拍完了,突然说要改动,再第二次进场。

现代快报:这次投资花了近1个亿,吃力吗?目前来看成本收回了吗?

张小波:是的,这是一个很大的投资,当然,这得感谢凤凰出版传媒集团的大力支持。目前版权卖给了央视和乐视,成本已经基本收回了。

现代快报:为什么会选择对一个原创剧本进行如此大的投入,这样做是不是风险更大?

张小波:恰恰相反,我们更看重风险的市场。像凤凰联动的另一个主营业务是做图书,我们手上是掌握了很多IP的,现在流行的做法是买IP,然后做成产业链,但我们觉得,原创的可能更有新鲜感,更有市场,比如这部剧,一开始只是定了做“地下党”的题材,但后来写着写着就变成了另外一个东西,完全一个新的东西。你要成功,就不能随大流,得有自己的东西。现在影视公司很多,但经过大浪淘沙,最后只有有核心竞争力公司才能活下来。

现代快报:其实原创就是在制造IP对吧,这样不光能自己拍,还能卖给别的公司。

张小波:当然,不去说我们掌握的图书的资源,单单我们拍过的网剧《心理罪》就已经是个IP了,我们目前打算拍《心理罪2》,这次是跟乐视合作,还打算进军游戏产业,把文化产业做成一个产业链,这才是对IP的完美结合。同时,我们的图书产业依然在做,还打算设立原创中心,就是鼓励原创,生产IP。

现代快报:好像越来越多的出版公司进军影视产业了,对此你怎么看?

张小波:我们的宗旨就是“想象力就是生产力”,其实对于很多出版公司来说,他们本身就是掌握了文化产业最核心部分的人,先是出书,进而掌握版权,从中挑出一部分拍成电影电视剧,反响好的话再做其他产业,这是一条明晰的产业链,而且是一个巨大的市场。几年前,我就预言了中国电影票房会超过30亿,你看,这几年电影产业越来越火,这是由人们的消费需求决定的,在解决了温饱问题之后,中国人需要精神文化,最贴近大众的,就是电影和电视剧。目前中国电视剧好像种类很少,但肯定会逐渐增多的,当资本和人才都涌入这个市场的时候,精品肯定也会越来越多。

现代快报:那你认为中国电视剧的拐点已经到来了吗?

张小波:我认为这个拐点很快会到来,中国的电视剧市场早晚要超过美国,只不过,目前还是有有限的,比如说题材上面受到的限制会比较多,另外就是目前十分缺乏好的编剧。