

网络剧：“成长的烦恼”

□ 龚禹霖

- 大量的同质化题材刷上线,易引发网民受众的审美疲劳,最终既不利于网络剧市场的健康,又失去了受众的关注。
- 部分网络剧作品中所表现的价值导向和审美趣味超越了网络文化的包容范围,刻意追求“新奇特”不但得不偿失,而且易给青少年网民带来价值判断上的紊乱和困惑。
- 残酷的市场竞争,迫使创作人员将盈利能力而非艺术高度和人文审美价值作为首要关注点,使得一些影视制作机构争做“金钱的奴隶”。

《老九门》

《法医秦明》

《青丘狐传说》

据2月19日相关部门公布的数据显示:2016年共处理150多部网络剧网络电影,其中70%的作品突破了审核底线,丧失了基本价值判断和艺术修养。今年两会期间,不少媒体报道全国人大代表、政协委员集体炮轰我国影视产业出现诸如高片酬、低质量等问题。特别是针对网络剧的发展,不少代表、委员提出了自己的担忧。笔者结合网络剧发展近十年遇到的问题,将从产业链上下游结构方面进行简单梳理和分析。

创作层面:原创网络剧少、题材同质化严重

根据艺恩数据显示,2015年网络剧TOP50中IP改编剧为12部,占比24%。2016年网络剧TOP50中IP改编剧为21部,占比增加至42%,且流量在20亿以上的5部网络剧《老九门》《太子妃升职记》《最好的我们》《余罪》《重生之名流巨星》全部由IP改编。不断下降的原创剧数量也应引起网络剧市场注意。随着网络剧地位提升,商业资本眼瞅着一部部IP爆款赚足人气和钞票,纷纷依法炮制类似题材剧,内容同质化问题也就在所难免。翻看播放量排行榜单,仙侠玄幻剧、悬疑刑侦剧、都市情感剧、无厘头喜剧基本占据绝大部分。从2016年的《青丘狐传说》《男狐聊斋》《学院传说之三生三世桃花缘》到2017年的《我的狐仙老婆》《我的室友是狐仙》,一只狐狸居然连续两年活跃在网络剧市场。现阶段网络剧市场的主体还是类型剧占多。类型题材剧并不是原罪,它的好处在于只要遵循了相关创作风格,不难达到及格线。但大量的同质化题材刷上线,易引发网民受众的审美疲劳,最终既不利于网络剧市场的健康,又失去了受众的关注。

演员层面:莫把“小鲜肉”当王道

近些年,粉丝经济成了推动网络剧发展的重要驱动力。小鲜肉凭借靓丽的外表、甜美的歌喉和耍酷的造型,“俘虏”一大批青少年网民粉丝。随着小鲜肉们从歌坛、舞坛等综艺圈转向影视圈发展,粉丝们一路追随表示支持。由此小鲜肉成了网络剧播放量保障,粉丝们一边豪气充会员一边发弹幕“舔屏”。

挑选高“颜值”小鲜肉既能吸引粉丝眼球,又能带动话题炒作,何乐不为。但制作机构一味追求“颜值”,忽略了剧情、台词和人设的重

要性,就有可能拉低作品的艺术性和思想性,这也是导致作品出现高片酬、低质量现象的核心原因。比如启用缺乏生活阅历的小鲜肉扮演一位历史著名的刺客,纵然他拥有精致帅气的外表,但稚嫩的眼神和孱弱的气场让网民跳戏的同时也脱离了历史语境。在都市青春剧中,小鲜肉每次出场都给出浮夸的表情或一张“面瘫”脸。作为千万粉丝的榜样,“小鲜肉”的高片酬、零演技、装腔作势只会对粉丝起到负面的“模范”作用。如果这种偶像情怀任由发展,那么对青少年的成长怕是弊大于利。

内容层面:部分作品主题导向背离主流价值观

相比较电视剧的线性播出,网络剧的选择性消费大都是根据个人意志作出的决定。不论是PC端还是移动端,网络剧所特有的一对一观看方式使得不少剧偏向“个性化表达”。网络剧创作者将个人价值观融入作品,使其成为个人主观态度的宣传品,或替某一个群体发声。其中部分网络剧创作者所倡导的亚文化与主流文化相背离。由于网络剧比传统电视剧的创作空间更大且相对自由,创作者的“个性化表达”有了更大的表演舞台,这就让作品易带有强烈的个人色彩。比如悬疑刑侦剧《十宗罪》展示封建迷信思想、渲染暴力血腥且人物设计上脱离公安系统的实际,部分警察形象的塑造不符合客观情况。网络文化应是社会主流文化在互联网上的延伸,网络文化的多元化也是年轻网民乐于接受的原因,但部分网络剧作品中所表现的价值导向和审美趣味超越了网络文化的包容范围,刻意追求“新奇特”不但得不偿失而且易给青少年网民带来价值判断上的紊乱和困惑。

影视制作机构层面:资本驱动利润第一

据媒体报道,网络剧的投资有增无减,如《盗墓笔记》《九州天空城》《法医秦明》制作成本为5000万;《老九门》《花千骨2015》和《半妖倾城》制作成本超1亿;去年底上线的《美人为馅》和《如果蜗牛有爱情》制作成本均达到3亿层级。越来越多的资源正在向网络剧市场汇聚,尤其是电视台的精兵强将源源不断进入网络内容生产机构。既不缺钱也不缺人的网络影视制作机构,却至今没能创作一部媲美金鹰奖大剧的作品,输出的只有播放量节节攀升的作品,这就很好的契合了资本的需求——追求利润第一,忽视艺术性和思想性。由于网络剧市场化程度较高,视频网站的盈利模式和商业创作的利润价值已经成为网络剧生产的第一生产力。影视制作机构大都起源于风险资本的投入,资本逐利性本能驱使制作机构将创作作为一种致富路径。残酷的市场竞争,迫使创作人员将盈利能力而非艺术高度和人文审美价值作为首要关注点,使得一些影视制作机构争做“金钱的奴隶”。

受众层面:过于迎合市场导致网民审美趣味改变

网络剧已经成为一个类型片高度集中的市场,大量的题材、叙事、风格相近的表现内容产生了不同种类的剧作结构和主题意义。比如奇幻都市剧的现实与理想冲突,平民和英雄的转换,家庭和事业的平衡;悬疑刑侦剧的自我救赎,犯罪心理和人性意义等。类型化程度较高的网络剧既能让影视制作机构量产获利,又能让网民对作品产生观赏期待。如电视剧题材较少涉及到的惊悚剧《灵魂摆渡》,剧中设计的狐仙、鬼上床、借尸还魂等情节满足了受众猎奇好玩的心理期待。正是因为迎合了网民的需求,大量的类型剧上线导致网民对作品的选择面越来越窄。如何在同一种类型作品中脱颖而出?不少创作者开始研究“擦边球”的打法。以被下架的网络穿越剧《太子妃升职记》为例,其中就包含了穿越、宫斗、同性CP等情节。如果网民身边都被这种过度取悦受众的影视剧所包围,那么对于未成年人的审美趣味绝对是一种扭曲。

平台层面:把关不严导致问题剧频出

部分视频网站社会责任意识不强,利用一些低俗、媚俗的营销方式快速吸引消费者的注意力,短时间内聚集观众,让播放平台的投资快速获得回报;同时,网络剧的公益性、教育性、服务性的功能被逐渐弱化;再者,在视频网站自审自播的审查体制下,部分播放平台由于自身监管不到位,低俗内容广泛传播,对社会造成不良影响。

行业层面:播放量造假形成恶性循环

如果说电影票房是监测电影市场的晴雨表,那么播放量则是体现网络视频是否受欢迎的核心指标。高播放量带来三个优势:一是扩大作品知名度;二是提高制作方议价能力和商业利润;三是拉动其他受众点击播放量造假视频。数据造假同时带来两个副作用:第一、片和平台都知晓网络剧的真实播放量,蒙在鼓里的网民却无意间推高了明星的高片酬,明星身份随着“播放量”水涨船高,让网络剧出品方有苦说不出;第二、数据造假导致市场发展方向混乱,影视剧制作机构较难把握创作方向,也很难获知网民真正的喜好。长此以往,网络剧市场将陷入恶性循环,影视剧制作机构无法创造精品剧作,只能被眼前的播放量牵着鼻子走。

戴着爱情假面的媚俗舞会

□ 马兰真格

电视剧《三生三世十里桃花》——

玄幻仙侠剧《三生三世十里桃花》无疑已成为现象级的IP神剧。而在电视剧引发的收视热潮尚未消歇之时,电影版的《三生三世十里桃花》也适时地发布了定档预告,据相关媒体报道,定档预告片在24小时之内点击量便超过了4000多万次,刷新了国产预告片的新记录。随着该剧的持续走红,“三生三世”与“十里桃花”也成为时下青年群体口中的热度词汇,而太子夜华与青丘白浅、东华帝君与白凤九的唯美爱情更是引得无数青年男女涕笑交加并心向往之。

诚然,《三生三世十里桃花》为挣扎在凡俗红尘中的世人建构起一座爱情的“伊甸园”。在这里,无论是天族、九尾狐族还是翼族,不论他们身处浩瀚的“四海”还是遨游广袤的“八荒”,都会与宿命般的爱情相遇。爱情既是他们命定的劫难,也是他们念兹在兹的毕生期许。“伊甸园”中的桃林美景长养着各式各样摧枯拉朽式的爱情,满足了普通民众对庸常人生的传奇幻想。在开合自如的空间维度和时间维度里,无数痴男怨女尽情地演绎着感人又虐心的爱情神话。这样的至美爱情往往会唤醒我们心底早已尘封的深情往事,一定程度上滋养和抚慰了我们时代日渐干涸的灵魂与生命。

但是,“伊甸园”中的花式爱情却禁不起追问和反思,因为这里的爱情并非如表面上看起来那么纯洁无暇。能够进入“伊甸园”并收获完美爱情的,必是身份地位与颜值才华均旗鼓相当的男女。他们依据权力法则形成强强联合,婚恋成了巩固阶层的有效手段。否则,即便男女之间生发了爱情,也终究逃不脱悲剧的结局。譬如当白浅因封印东皇钟被擎苍变为凡人素素时,夜华虽然与素素倾心相爱,但他们的爱情却在等级秩序和天族规矩中被挤压得变了样。天赋异禀的天孙夜华自此变得唯唯诺诺,不仅不能袒露他对恋人的一腔深情,甚至连素素的身家性命也难以保全。同样,失去了法力和青丘女帝身份的素素,则成为任人宰割和陷害的可怜虫,屡遭打击后绝望伤情的她跳下了诛仙台以求得到解脱。此时的九重天,从爱情的“伊甸园”蜕变为葬送爱情的“失乐园”,充满了令人恐怖而窒息的气氛。但是,等到素素历经情劫“飞升”上神并还原为青丘女帝的时候,横亘在她与夜华之间的天堑瞬间变成了通途。外界的诸多障碍基本被清除,他们获得了所有亲友的认可与祝福。毫无疑问,这样的爱情模式遵循和宣扬的是“门当户对”的陈腐理念,是对阶层身份和财富逻辑不加省思的膜拜与认同。恰是从这一理念出发,该剧可以堂而皇之地阐明阶层等级的坚固存在及其尊卑有序、不容僭越的合理合法。

基于此,《三生三世十里桃花》中所有的仙、兽、人都被编织进阶层身份的巨型网络中动弹不得。阶层秩序不仅泾渭分明而且威力巨大,即便是法力高强的神仙也只能听凭其肆意摆布。任何试图挑战这种权威的行为都会受到严苛的惩罚,面临必然的失败。虽然庶出的玄女和作为侧室的素锦都对各自的恋人痴心不悔,支配她们采取不光彩行动的原因也是出于爱的驱动。但她们却并不能得到对方哪怕是出于怜悯的理解和善待。现实的冷酷律令致使她们愈加狠毒狰狞,加速了沉沦的步伐,最终要失去性命,要么堕入凡尘遭受磨难。玄女与素锦的凄惨收场明白无误地告诉我们,在阶层筑起的坚固“厚障壁”面前,最好安时顺命地遵从“男强

女强,男弱女弱”的婚恋原则。“庶出”的身份和“侧室”的地位犹如原罪,在以出身、权力、财富主导的爱情和婚姻逻辑里,她们“不安分”的爱情妄想注定会腹背受敌,沦为笑柄并招致恶运。

然而,我们的疑惧是,从什么时候开始,神圣的爱情也变得如此势利与庸俗了呢?在经典文艺传统中,真纯的爱情曾是我们挣脱世俗枷锁,反抗权力阶层压迫的有力法宝,也是我们守护和认知生命美好的星空和灯塔。即便是在通俗言情小说谱系内,凄美缠绵的爱情背后也或多或少地承载着挑战权势财富或者蔑视腐朽社会结构的现实意义。可是现在,《三生三世十里桃花》中貌似矢志不移的爱情则被抽去了芯子,在精致装扮后的权力法则里将美好圣洁的爱情静默地消解。爱情变成了一种彰显阶层身份的奢华饰品。“门当户对”的陈腐理念悄然成为新时代的婚恋圣经——信仰者得福得幸,不信者得罪得罚。而超越现实,冲决世俗,无关财富权力的至纯爱情不仅在人间难觅芳踪,就是在广阔的“四海八荒”之内也已消失殆尽。更为严峻的是,人生态度的世俗化、妥协性回避了爱情的真正议题,无所信的人生惟剩下苟且和怠惰地顺从。

可是,该剧的广为传播和火爆程度也值得我们做进一步的深思和反省:如此巨大的点击率与受众群体的一致叫好,是不是意味着我们时代,尤其是青年人的价值观和文化观发生了前所未有的变革并面临着普遍性的精神困局。网络文学的崛起及其影视改编后的巨大收视率在一定程度上折射出接受者阅读趣味和欣赏趣味的趋同。诚然,此时此刻,我们共同经历着时代转型期的阵痛,生活压力的增大和日益封闭的内心世界导致了价值观的混乱和无所依附的焦虑情绪。于是,释放压力、自我抚慰、寻求情绪宣泄便成为一种普遍的时代需求。网络文学的基本特征之一就是通过制造幻想来补偿现实空间匮乏的情感和难以实现的欲求。网络文学及其一系列衍生品信奉的是快乐原则,所建构的论述场一场狂欢,将好与坏、善与恶、幻想与现实熔为一炉。天马行空的想象虚构和奇诡酷炫的人物设定意欲为广大受众提供情感的抚慰剂和情绪的宣泄口。

必须承认,以《三生三世十里桃花》为典型代表的网络文学及其改编后的电视剧对大众心理的把握是精准的。它迎合了这个时代青年人尤其是青年女性对专一爱情的期许,填补了粗疏泛滥时代里爱情的缺席,并制造出理想的“伊甸园”来满足女性关于爱情的“甜宠”幻觉。尽管千千万万的观众明白这不是过日常生活中的“南柯一梦”,但依然不影响她们对该剧的热情追捧和幸福迷醉。

詹姆斯·伍德在《小说机杼》中曾告诫我们:“小说绝非逃避生活的捷径,尽管它的确可以是一场游戏一场梦,但它还是非常非常严肃,甚至比生活还严肃。”网络文学及其改编的热播剧最令人警惕的地方来自于它对现实生活的机巧逃避及其精神颓败。大部分的网络作家和影视制作者自负而懒惰地弃置了时代历史的信义,拒斥了对人生和存在的追问。他们以潮流和变化的名义将人类从精神家园中裹挟而出,在人造的幻域中引领焦虑的个体放心地酣眠。

所以,无论怎样精心装扮,说到底,《三生三世十里桃花》等剧作不过是一场戴着爱情假面的媚俗舞会。迷狂中的人们犹如鸵鸟,但真正的疑难却并不会因此而隐匿。

第24届北京大学生电影节开幕

4月8日,第24届北京大学生电影节开幕式暨新闻发布会在北京举行。由金城武、周冬雨主演的《喜欢你》成为本届电影节开幕影片,该片将于4月28日在全国公映。

据电影节组委会执行副主任委员胡智锋介绍,《乘风破浪》《我不是潘金莲》《罗曼蒂克消亡史》《湄河行动》《追凶者也》等34部国产影片入围本届电影节,并将争夺最佳故事片、最佳导演、最佳编剧、最佳男女演员、最佳处女作、最受大学生欢迎的导演、最受大学生欢迎的男女演员等奖项。这些影片将由电影学者和大学生评委组成的评委会共同评选,各奖项将于5月7日在京举行的闭幕式暨颁奖典礼上揭晓。

开幕式上,主办方还安排了“向军魂致敬——中国军事题材电影十佳评选”这一特殊颁奖环节。《南征北战》《柳堡的故事》《红色娘子军》《冰山上的来客》《小兵张嘎》《小花》《归心似箭》《一个和八个》《高山下的花环》《血战台儿庄》《集结号》11部电影斩获殊荣。(樊金凤)

中国视协影视机构委员会成立

3月31日,中国视协影视机构委员会在京举行挂牌仪式。该机构旨在助推中国电视剧艺术创作与产业融合发展,充分整合电视剧原创生产与播出资源,繁荣国剧艺术,打造经典作品。据影视机构委员会副会长兼秘书向阳介绍,影视机构委员会第一届理事会的主要任务是为全国影视机构及影视创作者搭建一个对话交流与合作的平台,共享信息,指导创作,帮助影视项目各个产业链进行资金对接,搭建中国影视项目投融资平台。助力中国电视剧产业化发展,筹备优秀原创剧本扶持孵化资金、版权保护法律援助中心、优秀剧本版权交易会、电视剧新人推广平台、影视技术人才培

《寻找英雄儿女足迹》7月开机

为落实“一带一路”战略构想,通过视觉艺术传播英雄文化,助推中国英雄文化走向世界,3月29日,星光影视集团、中国电影文学学会和英雄儿女品牌联盟在北京签署战略合作协议,三方将共同打造英雄文化主题全产业链。

据悉,此次三方首先启动的项目是电视栏目《寻找英雄儿女足迹》。该栏目首期将拍摄100集,拟于今年7月开机,计划于党的十九大前作为献礼片在央视、省级卫视与地面频道等与广大观众见面。该栏目汇集了各时期各地的英雄事迹,以视觉文化手段,让英雄文化充分融入百姓的日常生活之中。英雄无国界、民族、大小和行业之分。据英雄儿女品牌联盟董事局主席颜建国介绍,英雄文化主题全产业链还将涉足电影,中方将与哈萨克斯坦、俄罗斯等国共同举办第一届国际英雄儿女电影节,电影节涵盖故事片、纪录片、微电影等多种电影形式,此举将努力实现中国文化对外输出、增强中国文化国际影响力具有重要意义。(许莹)