

“治好一个社恐的孤独和拧巴,只要一盘剧本杀就够了”。剧本杀这种强社交娱乐自2019年后爆发式增长,后疫情时代青年群体对于社交、娱乐的需求以及综艺、影视剧、网络资本的强力推动,共同使得这一小众娱乐样式变得异常繁荣,且和影视生产有了较为密切的互动。

剧本杀和影视创作的双向“输血”,为彼此提供了诸多便利。例如电影《刺杀小说家》《世间有她》等先通过发行剧本杀的方式预热电影,同时开展“玩剧本杀送电影票”等活动,为电影的前期宣传助力。再如剧本杀为综艺节目提供了更多想象空间,例如综艺《奇异剧本鲨》在剧本选择与实景打造方面都较用心,为了保留剧本杀的社交属性,平台通过技术手段推出的“鲨鱼模式”下,用户点击“角色”按钮进入浮动界面,选择“跟随TA”,就能随着角色视角沉浸式进入剧情收集证据。剧本杀为影视前期宣传、综艺内容制作提供更多新鲜血液,甚至出现了剧本杀改编影视剧的苗头,例如被誉为“硬核情感天花板”的《年轮》,正在加紧开发影视版本,这有可能成为剧本杀改编影视剧的第一部作品。相反,剧本杀也能通过影视IP快速出圈,通过影视作品获取新客源,例如影视剧《唐探3》《赘婿》《庆余年》《成化十四年》《全职高手》《八角亭迷雾》等知名IP都曾被改编成剧本杀。

不过,影视IP改编剧本杀也有痛点。据剧本杀业内玩家评论,目前只有《庆余年》《成化十四年》等少量IP类剧本杀口碑和销量较好。因为影视剧IP改编剧本杀,有个残酷的事实是剧本杀作者既不能对原作照搬照抄,让观众没了预期游戏体验和期待感,也不能全盘改编,令影视剧原著粉不买账,受剧本杀作者水平、创作周期、稿费、工作室团队作业默契程度等因素的影响,IP改编剧本杀常有不尽如人意的遗憾。

那么剧本杀创作者都由哪些人组成?我身边参加剧本杀创作的,最初多是网文、小说作者、剧本杀爱好者与网络电影编剧。近年来,业内一方面对影视剧剧本非常看重,一方面对编剧重视不足。越来越多的编剧面临稿费下降、沉没成本增加、结款周期长、影视项目成活率低导致作品迟迟不播、署名权被剥夺等苦不堪言的现状。而此时,短视频、剧本杀、网综等领域纷纷向专业编剧抛来橄榄枝,有的编剧坚守过往影视剧创作阵地,有的兼顾网台剧、短视频、微短剧与剧本杀,有的则直接转入到剧本杀。

起初,很多专业影视剧编剧是不愿意降维写剧本杀的,对待剧本,职业编剧往往会更加严谨、敬畏。但另一方面,这并不意味着所有编剧初上手就能写好剧本杀,因为剧本杀更强调作为一种游戏机制为每位玩家

「好看」与「好玩」

苏苏

据相关机构发布的《2021年中国剧本杀行业发展现状及市场调研分析报告》显示,在当前中国年轻消费者线下潮流娱乐方式中,“剧本杀”高居第三位,紧随电影、运动健身之后。针对这一新型娱乐方式,面对“剧本杀”节目的火爆增长,“剧本杀”如何良性发展,又为编剧及影视生产带来哪些启示和影响?本期特刊发文章与读者分享,愿共同讨论。——编者

打造的参与感、体验感、沉浸感,在创作结构方面与传统影视剧本还是有差异的。说到底,剧本要的是“好看”,剧本杀要的是“好玩”。对于前者而言,剧情设计与生活逻辑需要在剧本中得到较好平衡;对于后者而言,一个好的游戏机制则可以弥补剧情漏洞的不足。想参与剧本杀写作的新手,多玩、多看、多观察每个玩家,经过几番锻炼后,一样可以参与剧本杀的写作。据我所知,许多新手会选择从线上玩家开始尝试,线上游戏机制的呈现方式比线下的限制要少,例如《我是迷》《百变大侦探》《戏精大侦探》《玩吧》等都是不错的选择。

剧本杀更像是三国杀、狼人杀等桌游的升级版,经过这么多年不减反增,桌游的魅力与强大生命力由此可见。此外,剧本杀除了具有游戏功能还兼具社交功能,而社交又是人们的刚需,剧本杀在“90后”“00后”群体中受欢迎程度颇高,甚至还自带相亲功能,志同道合的人相聚在一起,一场游戏下来,彼此的性格、脾气、爱好便能略知一二,依托游戏与角色扮演,还省去了面对面相亲的尴尬。剧本杀作为一种集角色扮演、推理真相、还原故事于一体的社交推理游戏,还能够锻炼玩家的思维逻辑能力。但也应当看到,尚处于野蛮生长阶段的“剧本杀”在内容方面还存在不少问题,特别是某些剧本中存在的恐怖、血腥、暴力等元素对青少年造成了诸多不良心理影响,一些恐怖向的实景剧本杀都是面向全年龄段的,并没有对未成年人作出应有的警告和提示。随着剧本杀行业的发展,尽快出台行业规范,加强内容监管已成为当务之急。

剧本杀与影视携手向何方

覃皓珺

近期,关于“剧本杀”与“影视”二者关联性的讨论持续升温,剧本杀的魅力是什么?与影视结合的要点与难点在哪?行业携手发展所向何方?诸多问题仍有待沉淀、深思与破解。

不难发现,剧本杀的魅力,源自于社交性和沉浸感。相较于传统影视作品,剧本杀作为线下实景游戏体验,在角色体验感、互动参与度等方面,具有更大的自由度、更强的社交性。当玩家拿到属于自己的“平行人生剧本”,身临其境扮演起另一个角色时,将在周围的人和环境影响下,调动起语言、动作、情绪与想象力等各方面反应,不自觉将身心代入到剧本中预设的情境中来,实现小屏幕与电影院都很难达到的角色沉浸感。

同时,越来越多与影视相通的元素,正融入剧本杀之中。不少剧本杀店内在利用真人NPC演出之外,还会将光影效果结合定制配乐,辅之以VR等影视手段,进一步将剧本杀环境打造得更加真实。在剧本杀的内容创作和人物设定方面,很大程度上借鉴了剧本创作的经典范式和类型化元素。

因此,剧本杀不仅吸引了许多普通玩家,也成为不少影视行业内人工作之余的互动和交流平台。在每一个角色完整的故事背后,业内人士品鉴出更多剧本杀创作与影视之间的差异,不仅是在情节密度、内容篇幅等方面的不同,更在于每个人物的交互方式和创作视角区别显著。剧本杀需要在保证玩家参与感和趣味性平衡的同时,在不同主线、支线上通过丰富的线索触发各种可能,给予各方足够的选择空间和情感共鸣。

关注

“饭圈”整治不是“一时风”而是“透地雨”

李秋红 萧钰馨

“饭圈”在明星经纪人团队的领导指挥下,具有很强的聚集力、行动力和网络舆论操控力。通过“饭圈”策划、动员,能够很容易制造生成一些话题,并通过网络社交平台迅速成为“热搜”,形成网络舆情事件,引导和操纵网络舆论走向。比如,一部质量很差的电视剧,因主演或参演这一电视剧的明星通过其经纪人团队组织发动“饭圈”评论点赞、打榜和反黑等,迅速提升流量和热度,获全网大量点赞,而批评之声在粉丝们的强大操纵之下,只能“灰飞烟灭”。在“饭圈”生态中,好的被说成坏的,坏的被说成好的,劣币驱逐良币,也就再正常不过了。

饭圈呈现高度利益化。与正常情况下粉丝对明星的喜爱、崇拜不同,“饭圈”文化生态中粉丝与明星的关系已经完全利益化,变成了畸形的喜爱与崇拜。一些明星主要是“流量明星”完全靠“饭圈”获利,“饭圈”的大小往往直接决定这些明星获利的多少。而大量粉丝群体则依靠饭圈输出输入各种利益。需要指出的是,在资本操纵之下,“流量明星”和“饭圈”的关系颇为暧昧,“流量明星”离不开“饭圈”的打投、宣推、哄抬、炒作、维护。资本打造“流量明星”,首当其冲就是要建设好“饭圈”,其目标就是制造“顶流”、攫取金钱。“流量明星”和“饭圈”在资本主导驱动下形成了完整利益链,这条利益链充分体现了资本驱动的逻辑与法则,通过操控忠实拥趸、操控数据、操控“流量”、制造“顶流”,收割“韭菜”,进而攫取超额利润。也正因此,流量造假争先恐后,几乎成

为业界心照不宣的秘密,而那些买来的流量,成了“流量明星”崛起的加速器,围绕在“明星偶像”身边的“饭圈”,则成了流量虚假繁荣的帮凶。

饭圈呈现极端非理性。构成“饭圈”的成员主要是青少年。这类粉丝群体大多不成熟,尚未形成稳定的人生观、价值观、审美观和消费观,极易被诱导、被误导、被操纵,其追星行为往往呈现出非理性的特点。饭圈粉丝群更容易走向极端非理性。由于“流量明星”对“饭圈”的巨大影响力与号召力,一旦“流量明星”产生失格失范行为甚至违法犯罪,极易引起“饭圈”群体性呼应,乃至激发现实生活中的矛盾冲突和负面行动。吴亦凡事件中甚至出现青少年粉丝筹钱准备去“劫狱”等荒诞之举。总之,“饭圈”文化整体上将追星炒星、艺人之间的竞争推向狂热,从各种各样的排行榜,到所谓的“番位”之争,乃至最终的粉丝“氪金”能力大比拼,“饭圈”文化形成了围绕挖掘粉丝生产力而进行的不可理喻、硝烟弥漫的“战争”。

“饭圈”文化的兴起,扭曲了粉丝与明星之间的关系,偏离了艺术创作创造、表演欣赏的正当轨道,无论是对青少年粉丝、对观众而言,还是对演艺人员和整个演艺业而言,都产生了极大的伤害。我们应当认识到,“饭圈”整治不是“一时风”而是“透地雨”,正本清源,回归文娱领域晴朗空间,重建文娱领域良好生态,我们必须清除畸形“饭圈”文化。

再现崑山开路历史奇迹

电视剧《红旗渠》央视一套播出

由中共河南省委宣传部,中共安阳市委宣传部,中共林州市委宣传部,中共张家港市委宣传部联合出品的电视剧《红旗渠》,于10月17日登陆CCTV-1黄金时段。《红旗渠》由国家一级导演康宁执导,郭亚平、范胜震编剧,于震、安悦溪、曾黎、景乐等主演。剧中故事以1959年河南省林县大旱缺水为背景,讲述了主人公林捷带领林县人民团结协作、攻坚克难,苦战10年,仅靠着一锤、一铲、两只手,在太行山悬崖峭壁上修成了长达1500公里的“人工天河”红旗渠的故事。

20世纪70年代,周恩来总理曾自豪地向国际友人介绍,新中国有两大奇迹,一个是南京长江大桥,另一个是林县红旗渠。红旗渠不但解决了林县人民生活用水问题,还改变了林县城乡面貌。电视剧《红旗渠》通过真实历史影像资料与当下所拍摄影像相交叉的艺术手段,使得这段历史得到了直观、全面、富有纪实感的呈现。据悉,为拍摄此剧,主创团队曾多次走访河南省林州市红旗渠博物馆,对红旗渠建造历史进行了深入了解,力图更好再现这段“开创先河 敢为人先”的伟大故事。该剧不仅带领观众重温历史奇迹,更赞颂了中华民族自力更生、艰苦奋斗、不屈不挠的民族精神,奏响了一部集体主义的命运交响曲。

(小宇)

(央讯)

评点

学者视角中的人文发现

纪录片《伊文思看中国》观后感 史馨

2021年中秋之际,4集纪录片《伊文思看中国》在央视热播。国际电影大师、荷兰导演尤里斯·伊文思被称作“中国人民的老朋友”,曾为中国拍摄过17部电影。本片以伊文思在中国拍摄的纪录片为摹本,通过两位当代纪录片导演的介入,追寻伊文思与中国的情缘。影片没有落入人文纪录片的窠臼,而是通过中外两位导演的视角重游拍摄地,再访片中人物,不仅还原了伊文思当年的拍摄情境,还解析了影片背后的时代缘由。影片的独特之处在于学者视角下独到的人文发现。

旅英学者书云作为一名纪录片导演,曾制作《西藏一年》《中国艺术》《国家公园:野生动物王国》,通过纪录片向西方讲述中国故事。她从《愚公移山》系列作品中发现了伊文思塑造多位中国女性形象的背后缘由,秘密正在于伊文思女友,也就是《愚公移山》联合导演玛琳·罗丹,玛琳在《愚公移山》里捕捉到中国新女性的精神风貌。荷内是当代荷兰导演,年轻时就从伊文思的电影里了解到中国。他从《风的故事》拍摄经历中感悟到晚年伊文思的孤寂、洒脱与执着。同样作为荷兰导演,他对伊文思的理解跨越了中西文化的鸿沟,对超现实风格的孙悟空、复活的兵马俑等那些中国观众也懵懂费解的镜头做出了令人信服的解读。以学者视角切入,自然引出伊文思的故事,使得寻访之旅以及作品片段的再现都具有叙事依托,今日与往昔相映,现实与文本互构,传达出独到的人文发现,这是《伊文思看中国》带给我们的审美魅力。

纵观百余年世界电影史,在中国拍摄作品最多、时间跨度最长的外国导演就是伊文思,他始终是一个未被破解的谜一般的传奇。《伊文思看中国》的重要贡献在于通过不同时期的四部作品《四万万人民》《早春》《愚公移山》《风的故事》梳理出伊文思来华动机以及创作理念、艺术手法的演变之路。同时,新一代导演的重访,又将当代中国日新月异的生活方式与纪录影像里的昔日过往段落进行对比,凸显今日中国的伟大复兴。因此,从《伊文思看中国》中,既能看到伊文思的导演历程,也能看到中国社会的变化轨迹。

当然,纪录片背后必然包含着导演的调研、立场和研究。张同道既是一位纪录片学者,又是导演,他为影片赋予了饱满的学术含量。2008年他曾主持召开纪念伊文思诞辰110周年的“伊文思与中国50年国际学术研讨会”,2018年伊文思诞辰120周年之际,他开始拍摄《伊文思看中国》。影片以全球历史发展为背景,通过独家资料、现场拍摄与学术研究讲述伊文思电影的独特价值,特别是伊文思为中国拍摄的电影,架起了中西文化交流的一道桥梁。影片解说始终包含着主观观的双重视角,一方面是解说中对于历史背景交代,另一方面是书云、荷内作为出镜学者的发现与感受。影片内外,学者视角延续伸展,为观众提供了丰厚信息。

伊文思对中国的热爱眷恋,对创作的执着严谨,对爱情和理想的激情信仰,透过其影片的精彩镜头以及《伊文思看中国》摄制组不远万里的故地重访得到精彩呈现。《伊文思看中国》不仅是对于伊文思的一次致敬,也真正触及到伊文思的精神世界,展示了中西文明对话的可贵价值。

《校园·戏剧·人生》主题论坛

2021第五届老舍戏剧节《校园·戏剧·人生》主题论坛10月18日在北京天桥艺术中心举办。8月20日,随着开幕大戏《活动变人形》的首演,第五届老舍戏剧节拉开了帷幕。本届戏剧节以打造“大戏看北京”的文化名片为己任,以“与时代同频,与人民同心”作为年度主题,通过剧目展演、主题论坛、戏剧茶馆三大板块,为京城观众带来了20余部国内外戏剧佳作,近50场演出、论坛及文化互动。本届老舍戏剧节瞄准戏剧行业可持续发展问题,以“校园·戏剧·人生”为主题,特邀包括专家学者、导演、编剧、戏剧教育工作者、青年戏剧人和参演院团等各界代表,畅谈当今青年戏剧的发展现状,了解戏剧新生态的内心需求与思想内核,共同探讨戏剧未来发展的方向与趋势。此次高峰论坛上半场主题为“美育·戏剧·人生”,戏剧教育工作者们从自身戏剧教育实践出发,聚焦戏剧教育的美育元素与育人功能,畅谈戏剧教育在中国的发展,探讨戏剧赋予人生的伟大力量。同时,专家在解读目前戏剧教育行业困境、人才培养与市场需求断层后指出,戏剧能够全方位、全身心地提升综合美学素养,是美育的优秀教育载体,戏剧教育在美育中应起到带头作用。论坛上半场以“校园戏剧润泽成长之路”为议题,青年戏剧人们共同探讨了从校园走向职业戏剧人的成长之路。嘉宾们从自身经历出发,各自分享了戏剧在校内外不同,为年轻戏剧人如何进入角色、找到职业发展之路提供了宝贵经验和建议。嘉宾们认为,如何面对复杂的市场环境,解决场地、舞美等现实问题,如何推广自己的作品,是每个即将走出校园的年轻创作者必须思考的问题。除了推动戏剧教育理念改革,呼吁全行业、全社会共同关注,扶持青年戏剧事业发展外,青年创作者也应重视市场与观众需求,精进技能,创作更多符合时代需求的优秀作品。