

整体回暖，现象级和破圈效应不足

——2023年上半年网络综艺观察

□余非

《种地吧》剧照

今年上半年的网络综艺并没有出现期待中的“现象级”作品，也缺少带有较强话题引领与“破圈”传播效应的优质节目，更多还是延续着近两年“降本增效”的制播策略。一方面，依托头部综艺的品牌价值、话题热度、受众基础，在有限的内容、样态调整中，提升节目的新鲜感、关注度；另一方面，积极适应市场供求关系、文娱领域变化的新常态，努力从内容细分、创新表达、观众圈定、上新速度等不同方面，带动整个网综市场的“回暖向好”。由此呈现出三个特点：

首先，“综N代”在创作和市场上仍然占据主导，在制造、输出文娱话题，维持网综创作整体水准，助推类型多元化方面，具有显著优势。像《大侦探第八季》《名侦探学院第六季》《乘风破浪的姐姐第四季》《喜欢你我也是第四季》等推理类、真人秀类、恋爱类网综，都在内容和话题的“深耕”上持续探索、积极开拓，故事走向的设定性更强、场景情境的沉浸式体验更为突出、主题立意的选择更为贴近当下青年的生活状态，体现出戏剧性、竞技性、游戏性、娱乐性兼具且正向价值引导力凸显的特点。

其次，在节目垂直细分的题材化和内容生成上，一批新节目契合着时代的演进与现实的需求，跳出惯常的类型“舒适区”，主动调整选角视角，增强节目的体验感、参与感。比如，在音乐类综艺中，优酷推出的《剧好听的歌》从影视原声入手，将经典影视、热门影视作品的主题曲、插曲作为音乐竞技的主体，把影视剧的发展史、当代观众的接受史、精神文化的变迁史融入其中，让观众在音乐旋律中，感受时代的变迁与音乐的力量。爱奇艺的《种地吧》邀请10位没有任何农村生活经验的年轻人组成“种地小队”，记录他们在190天时间里参与农业劳动的全过程，节目的看点不只是让这些城市的年轻人去体验农村生活，而是在拥抱土地中诠释何为真正的“成长”，把青年人精神的成长与传统文化、

乡村振兴等主题结合在了一起。

第三，借助文旅融合、科技赋能等新的发展趋势，一些网综在节目类型与表现形式上，开始走出闭塞的演出空间、录制空间，向着广阔的大地与远方迈进，在行走中、在对话中、在收获中，展现中国之进、山河之壮、文化之美。像优酷的《锵锵行天下第三季》在文化体验旅行脱口秀节目的基础上，着重推出了文化层面的深度解读，在缓缓地“行走”江南中，在文人的畅谈与历史的回溯中，展现别样的传统文化之美和深厚的人文底蕴。芒果TV的《全员加速中2023》属于剧情生存挑战真人秀，但是融合了元宇宙的概念，添加了数字技术和元宇宙比特空间，全新的场景与“中国速度”的核心理念相呼应，成为科技全方位赋能综艺节目的一种新实践。

今年上半年网综的有效播放量出现了明显增长，但受到疫情、市场等外围多重因素的影响，新创网综节目的数量却并没有实现同步增长。这说明，整个行业在网综的策划立项和制作播出上还是比较谨慎。接下来，如何实现上新数量与创新成果同步推进，价值传达与娱乐需求的有效衔接、资金投入与文化输出的合理配置，就成为网综能否持续保持创作活力与发展韧性的关键。也正是在这一背景下，今年上半年网综暴露出的问题值得引起关注与重视。

近些年，不少网综在紧贴时代找选题、紧跟潮流做内容等方面的主动性有所增强，愈加走进新时代的生活现场、文化现场，只是视角和格局略显狭窄、局限，在把娱乐的情感需求与主流价值观的输出、优秀传统文化的弘扬结合起来方面，还缺少相应的人生阅历、文化储备与匠心表达，总体感觉较为肤浅、平庸与仓促。比如，时下很多真人秀节目都在强化文旅融合，主打地方特色，但是明星嘉宾的体验感、镜头感过重，他们在旅游中的游戏竞技、美食体验、插科打诨，乃至个体的日常偏爱经常成为节目内容

的主体，如此一来，文旅融合的真人秀就变成了为明星嘉宾们定制的名目繁多的游玩线路，旅游体验、文化体验背后真正的文化输出，厚重丰富、魅力独具的地域文化则在无形中被弱化了。

在网综的内容追求上，同质化、模式化的老问题依旧突出，节目定位和创新的方向不够明晰，本要追求的“烟火气”却时不时向“悬浮感”倾斜，以致频频出现创作立意与播出效果错位、偏差的现象。比如，很多恋爱类网综在追求创新的过程中，采取了变换话题视角、接触规则、交往情境等方式，以增加恋爱双方的新鲜感、亲密感，但在人设、环境等的营造上，却依然存在走高端化路线、造型过度包装的问题，很多参与恋爱的所谓素人，高颜值、高学历、高收入等成为标配，缺少生活的真实感和交往的朴实性，使得他们讨论的情感话题与真实生活、现实人生存在较大距离。

今年上半年，优秀的、传统的喜剧语言类节目较为稀缺，但网综节目里与说话、表达相关的“语言类”内容却并没有减少。不管是音乐、露营类节目，还是生活类社交观察真人秀节目，明星嘉宾们的“话”都占据了很大的比例，且闲聊的成分、“秀”的成分过多过密，给人的感觉比较做作、矫情。当“闲聊”成为网综节目的重心，当把某些明星嘉宾之间亲密、矛盾或者尴尬的对话作为播放热度的宣传点，这样形成的节目风格和话题输出，无疑会让一些综艺节目的口碑和质量大打折扣。

市场信心在逐步恢复，创新创造的活力在进一步彰显，希望网综的制播平台今后能在“练内功”“强基础”上多一些匠心，真正用有创意、有价值、有品质的创新去涵养品牌、平台的价值，让节目的主体和内容多向着生活中普通人的关切和日常回归。唯有如此，网综才能在日趋激烈的网络视听节目竞争中永葆生机。（作者系北京市文联签约评论家）

创作谈

从2022年11月28日开始在番茄小说连载，到2023年4月30日完结，番茄小说作者任欢游用5个月的时间，构建了一个59.6万字的故事，描写在封建时代背景下，不同阶级女子自强不息的面貌，并借由穿越配角展现出因学识、生活环境不同而引发的古今思想的碰撞。文笔细腻、故事动人的《缚春情》从登陆番茄后不久即成为古言爆款作品，截至目前站内近70万人在读，读者打出9.7的高分，并已签约出版、漫画和有声等，影视版权也已售出。

该小说的编辑元宝评价道：“《缚春情》虽然是以爱情为主线的言情小说，但并不盲目歌颂爱情至上观念”，读者喜爱这部作品的原因有“符合时代背景，逻辑严谨”“刻画细腻、文笔流畅”等。任欢游认为，这部小说比自己前两部作品更具影响力的主要原因是：更认真负责，虽然从连载到完结只有5个月，但开书前却花了近10个月构思。

我本身是个做事比较慢的人，从有故事框架起，我搜集了相关的古今书籍，翻阅了诸如《红楼梦》《三言两拍》《镜花缘》《醒世姻缘传》等书，而后写了3万字的大纲，做了8000多字的人物小传，还画了地图……

刚开始写小说时，我总有一种“一颗网文界新星冉冉升起”的豪气，心里暗觉得自己肯定能火。但是很快，我被“打脸”了——先后创作了总计200万字的两本小说，数据最好的时候，也只有几万人在读。一年半下来，两本小说加起来的收入5万多块，平均月收入不超过100元。

这样的收入情况直到来番茄小说连载《缚春情》后才有好转，并且大大超出我的预期：一个月的稿费比之前两年赚的都多，而且还签约了出版、有声、漫画和影视改编权。只是很多人不知道，这本小说差点“胎死腹中”。

来番茄小说之前，《缚春情》的开头投过其他好几家平台，但都被拒了，他们认为这本书不套路。许多网站觉得“火文”都是有一定套路的，会希望作品不要太创新，因为不套路的书要么大爆，要么“扑街”。听说番茄平台比较包容，就抱着试一试的心态投了。因为故事本身好像也不是番茄以往特别受欢迎的风格，当时内心还是比较忐忑的，后来上线获得了大家的喜爱，的确很意外。

在《缚春情》之前，我写的书大多都是从一个情节出发，然后构想整个故事如何进展。《缚春情》的灵感并不是来自故事或者情节本身，更多来源于我当时对网文技巧学习的想法，所以故事结构倾向于“技术”方面的设计。

我算是比较严格遵循大纲来工作的作者，偶尔会机动性地添加或删除一些情节，但是大方向不会偏。我还是个很喜欢“夹带私货”的作者，会在字里行间融入许多自己的观念，首要便是：爱情不能失去道德感，人类也不能失去自我控制。让我感动的是，我夹带的“私货”受到了大家的喜爱，读者评论很多，我几乎都有看，给了当时的我很多信心和力量。

《缚春情》快要完结的时候，我压力很大，最后一个月一直处在一种很怕自己不能好好将这个�故事结束得完整完美的状态。完结那天，这种压力才消失，出去吃了顿饭，感觉阳光特别明媚，头顶的阴霾都消失了，我想这一刻可能每个网文作者都能感同身受吧。

在写小说之前，我是做文案策划相关工作的，通过文字形式向大众介绍各种产品或者生活方式，领域涉及得很广。文案策划和写小说最大的共通点应该就是跟文字打交道，如果说写文案是一个点，写小说更像是编织一张网。文案的出发点多数时候在突出商品，一件商品的特质、卖点等，创作思路和网文基本没有相同的地方，但这段工作经历优化了我对文字处理的能力。

我会给自己设定阶段性的目标，下一部作品无论从创作角度还是收入、影响力等都要超越《缚春情》。目前来说，还是有很多需要提高的地方，比如我的故事节奏还是偏慢，而且整体节奏不稳。我一直认为，作品的上限取决于作者自身底蕴，我在这方面明显不足，日后也会加强学习、提高阅历，争取把故事写得更好、更完善。

对于心怀梦想的作者们，我也和大家分享一下心里话，首要便是：心态要稳，多注重故事本身，而不是成绩和读者的负面反馈。当成绩遇冷或遇到负面反馈的时候，放下气愤和沮丧等情绪，多思考为什么。另外，新人作者应该尽量将自己的故事写完整。只有将一个故事有头有尾写到底，才会发现自己的不足。最后我认为要成为一名作家，最重要的宝贵品质是认真负责。认真对待自己笔下写出的每一个字、每一个人物、每一个故事，对写出的每一个字、传达的每一种观点负责，另外也对读者负责，认真写作，努力让自己更进一步。

如果问我关于写作的长远追求，我会有点大言不惭地说，我想成为一个具有影响力的作者。相较于世俗意义上的功名成就，我更希望自己写出的作品可以给人力量，让读者觉得生活中遇见的困难其实不算什么，淡然处之就好。（作者系网络文学作家，番茄平台签约作者）

希望写出给人以力量的作品

□任欢游

网络视听文艺评论既要言之有物也要传之有道

□牛梦笛

网络文艺评论是网络文艺生态的晴雨表，映照网络文艺发展的现状。弹幕、短评等一系列突破传统形态的文艺评论形式，正在顺应网络视听领域的发展，潜移默化地影响着网络文艺的审美趣味和传播路径。不得不说，连弹幕也可以作为一种文艺评论形式了，而且正深刻影响着人们的观影喜好、审美情趣与价值导向。面对弹幕，许多人都有些疑问：在互联网时代，我们需要怎样的文艺评论？主流文艺评论应该坚守什么？

近年来，网络视听文艺日益从“替代性需求”变为“刚性需求”，从行业“野蛮生长”走向“规范有序”，从“文艺商品”生产转向“艺术作品”创作，这种现状和趋势日益清晰。网络评论应该进一步厘清“网络视听文艺”的概念内涵，确定自身言说对象，并从网络视听文艺创作实践中找到评论的方向，让网络视听文艺评论更好地承担起在网络文艺领域中引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的使命。

守正创新 坚守科学规范的评价标准

文艺评论作为文艺创作和文艺消费之间的桥梁和纽带，作为创作者和公众之间的“摆渡人”，对于文艺创作具有不可替代的意义和价值。网络视听文艺评论，顾名思义，是评论网络

视听内容的文艺评论。做好网络视听内容的文艺评论，首先要读懂网络视听内容与网络视听行业，在此基础上不断继承和创新文艺理论，创造出符合时代特色的新的文艺评论形式。“互联网+文艺”的深度融合，催生了一大批新的文艺样式，也对传统的文艺评论提出了挑战。传统的文艺评论只有与时俱进，在守正创新中不断平衡传统与流行的关系，不断更新表达形式，树立并坚守科学规范的评价标准，充分融入网络环境，才能跟上时代步伐，焕发出新的活力。

何谓网络视听文艺评论的标准？与传统媒体文艺评论一样，网络视听文艺评论应具有文艺评论的共性，那就是学理性和专业性。要运用文艺理论来评论文艺现象，但仅仅如此，仍是不够的。网络视听文艺评论要充分拥抱开放的互联网内容，在大浪淘沙中找准方向，最终实现其激浊扬清、褒贬劣劣的基本功能和作用，体现文艺理论的思想光芒，尤其是其与网络新媒体融合后生发出的引领价值。与传统文艺评论一样，网络视听文艺评论既要坚守也要求变，要坚持历史的、人民的、艺术的、美学的四个维度的评判标准，追求精神高度、文化内涵、艺术价值，力求经得起人民评价、专家评价和市场检验；既要充分拥抱受众也要坚守立场与方向，坚守道德底线，坚持价值导向。

当下，一套科学规范的网络视听文艺评价标

准正在形成，随着越来越多的评论者参与其中，必将建立起一套合规且网生用户能接受的的话语方式，让网络视听文艺评论与网络视听内容共同实现高质量发展。

激浊扬清 校准网络文艺发展方向

文艺评论是文艺创作的一面镜子，理应具有担当精神。网络文艺评论工作者要敢于褒贬优劣、激浊扬清，处理好利与义之间的关系，弘扬主流价值观念，促进文艺创作健康发展。

过去一段时间，我们在面对选秀类团综出现的问题时，文艺评论并没有缺席，以主流媒体为代表的评论率先发声，问题直指“阴柔之风”，“流量制造逻辑”等等，起到了很好的激浊扬清的作用。铿锵有力的标题、坚定缜密的逻辑，让一批网络视听文艺评论频频登上热搜，受到社会各界的关注和讨论。

都说在互联网时代，主流的文艺评论声音淹没在新媒体评论中，受众的注意力被微博等新媒体渠道制造出来的热点所分散。互联网文艺评论出现了嬉笑怒骂、插科打诨、碎片化、割裂化等倾向。正是在这样复杂的环境下，主流文艺评论才更需要及时发声，也催促着更多交流网络文艺评论的涌现。

网络视听文艺评论从精神上核上来讲，应坚持走中国话语、中国风格、中国气派、中国价值和中国范式的的话语体系道路；从内容格局讲，需要为行业发声，为优秀作品摇旗呐喊，同时也需要激浊扬清，及时亮剑；从话语方式来说，要打破有理论讲不出、有理讲不好和有理讲不响的困局。可以说，网络视听文艺评论在校准网络视听创作发展方向方面扮演着“铁肩担道义”的角色，对网络视听文艺的发展起到积极正面的作用。

敢破敢立 夯实网络文艺评论的传播基础

做好网络视听文艺评论，首先要读懂这个网络时代，在此基础上创造出新的文艺评论形式，

为网络视听内容找到符合其内在特点的理论逻辑与评论视角。朱光潜曾说过，“遇见一个作品，我们只说‘我觉得它好’还不够，我们还应说出我何以觉得它好的道理，说出道理就是一般人所谓批评的态度了。”而要说这个“道理”来，就必须借助于一套成熟的话语体系与话语实践。因此，如何在互联网时代让网络文艺评论发出声音，就要做到“敢破敢立”。

“敢破”就是要转化传统的表达方式，把看起来晦涩难懂的文字和词语，变成大家不仅能听懂而且乐于接受的平实的文字。这些文字在与互联网语言的沟通对话、反复推敲琢磨的过程中，用恰到好处的方式将网络文艺评论的对象娓娓道来。话语方式的转变、话语实践的深入，都将成为网络文艺评论突破的方向。

“敢立”就是要加强中国式文艺评论的学科体系建设，形成学科之间相互支撑、协同发力的格局。在当下高校的学科建设中，鲜有网络评论专业。网络评论人才队伍的建设，应该从高校学科建设找准突破口，从而建立起文艺评论理论体系的架构，建立起长效的文艺评论人才队伍培养体系。以情感人、以理服人、以文化人，把教学与实践结合起来，把市场和立场有机结合起来，把中国故事与实际生活结合起来，从而立住网络文艺评论的主流属性。

当下，中国式文艺评论正在有效助推文化强国建设与文艺高质量发展，不断增强国家的文化软实力。网络视听文艺评论既要“言之有物，也要传之有道”，努力做到在激浊扬清中，推动文艺评论与网络视听行业高质量发展。

（作者系光明日报文艺部主任编辑、中国电视艺术家协会影视艺术专业委员会秘书长）