

文艺深一度

12月10日至13日,古装微短剧《风月变》在湖南卫视播出。该剧总时长392分钟,连续4天播完,也是我国首部在上星卫视播出的微短剧。近年来,微短剧市场规模不断扩大,盈利模式逐渐显现,成为各大视听平台赛道布局和群众密切关注的焦点。作为时下热门影视行业新兴产物,微短剧对影视业态带来哪些影响?存在哪些危机与隐忧,又该如何解决?本报特刊发该文,以期更好助力建设现代视听行业发展新格局。

——编者

微短剧「热」的「冷」思考

□赵晖

微短剧作为剧集生态的微叙事形态,对整个剧集内容生态的建构有着非同寻常的意义。这种影响一方面指向剧集创作的质量高低,一方面指向剧集内容的价值引导。在电视剧、网络剧、微短剧所建构的三足鼎立的剧集全媒体生产与传播的文化格局中,如果微短剧以媚俗、粗俗、低俗、庸俗乃至“擦边球”的姿态横行市场,则必然形成劣币驱逐良币的不良局面,严重影响中国剧集产业的健康发展。

微短剧有多“火”

这一波微短剧的兴起至少要追溯到2019年,受短视频平台竖屏微短剧的冲击,传统影视制作公司、MCN公司、IP内容版权商、营销商乃至长视频平台等纷纷入局微短剧市场,大量资本涌入了深不可测的短剧流量池。

据国家广电总局重点网络影视剧信息备案系统显示,2022年全年微短剧备案数量从2021年的398部上升至2775部,同比增长接近600%。2023年初,广电总局首次公布了全国重点网络微短剧拍摄备案,正式将微短剧拍摄制作纳入监管流程。2023年微短剧市场储备量持续增长,截至目前,2023年网络微短剧备案数量已达2725部,预计2023年全年备案数量将超3000部。据艾媒咨询数据,2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元,同比上升267.65%,预计2027年中国微短剧市场规模将超1000亿元。

甚至,国产微短剧带动了新一波的剧集出海热,比如,微短剧海外运营机构中文在线,其不再满足于国产微短剧在海外的简单播出,为了精准锁定用户,直接启用外国当地演员,拍摄题材也从“霸道总裁爱上我”之类的微短剧转向当地“狼人”“吸血鬼”系列的热门叙事。据统计,中文在线旗下微短剧应用ReelShort走红海外,11月下载量登顶美国Appstore榜。

人声鼎沸背后潜藏的危机

微短剧的市场真的那么红火吗?在我看来,貌似人声鼎沸的微短剧市场,暗藏着血本无归的危机:投资拍摄多,优质短剧少;投资折损多,真正获益少。虽然频频微短剧《无双》上线48小时投放消耗破5500万,上线8天投放消耗破1亿,女频微短剧《闪婚后,傅先生的马甲藏不住了》上线24小时充值破2000万等现象级作品不断涌现,但是,短剧80%的收益都消耗在投流上了,制作方真正获益的空间一般只有20%左右。比如,小程序剧《回到古代当太监》在上线24小时后票房破千万,片方分账60万,微短剧真正的赢家不言而喻。

微短剧的无序竞争也引起不良审美的频繁发生,以丑为美,哗众取宠、涉黄涉暴的小程序剧泛滥成灾。当微短剧行业资源被某些无良视听商霸占,那么,微短剧必然沦为资本的奴隶。一些消解意义深层解读的爽剧,过度渲染了情绪压力,情感标签沦为金融工具,甚至在智能算法的推送下,加剧用户陷入信息与情绪茧房。劣质微短剧的负面作用相当于文化毒品,愈上瘾就愈想看,愈看就又会愈上瘾,以至于形成恶性循环。

创作者的盲目跟风导致题材类型单一,从业者素质不高导致畸形价值观满天飞,劣质微短剧严重危害了我国的文艺建设。针对部分网络微短剧内容低劣、制作粗糙、运营模式混乱的现象,国家广播电视总局持续开展治理工作,在微短剧行业开展大刀阔斧的整顿治理,各平台也相继清查处置了一批违规作品及相关账号。从2022年11月下旬开始,国家广电总局从七个方面组织开展了“小程序”类网络微短剧专项整治工作。截至2023年2月28日,共下线含有色情低俗、血腥暴力、格调低下、审美恶俗等内容的微短剧25300多部、计1365004集,下架含有违规内容的“小程序”2420个,尽力遏制网络微短剧野蛮混乱的生长态势。

垂类与圈层决定微短剧吸引力大小

笔者认为微短剧有两种截然不同的叙事形态:一种是依托于短视频平台进行生产与传播的微短剧,它们往往有着明显的商业属性,其中包括问题频出的小程序剧;另一种是以传统网络视听平台为载体的微短剧,它是传统剧集的微短叙事序列。可以说,这两种不同播出平台孕育下的微短剧,在艺术观念和叙事形态上都有着本质性区别。前者脱胎于短视频平台,它是短视频虚构性叙事的故事呈现,其遵循短视频视听创作与传播的规律进行生产,注重故事的垂类开发与价值圈层的搭建,它是短视频虚构性叙事的高阶形态。后者似乎从发轫之初,就带有与竖屏短剧争夺用户的决心,以至于在还没有探索到短剧盈利模式的基础上就匆匆上阵,试图探索一种短剧高品质发展的新路径。

竖屏短剧市场呈现险中取胜的刺激性,这种自带“爽感”的微短剧成就了小人物的白日梦,这倒是也契合了短视频场景下的受众消费心理与即时满足感。对这种创作倾向的探索要追溯到早期的短剧《公主在上》《我叫小旭》《柳叶熙》等,它们都带有极强的短视频叙事特征,即人设大于情节、话题大于故事,在叙事上通常采用话题、问题、标题单刀直入的叙事技巧。比如,2021年抖音播出了首款跨屏短剧《做梦吧!晶晶》,就是短剧创作的有效探索,它以横屏和竖屏两种方式在滴滴车载和短视频平台同播,剧中的年轻女孩晶晶遇到了20款盲盒男友,这种假设满足了女性对爱情的想象,在网络虚拟世界中被演绎成如梦似真的视听景观。景观幻象吸引了众多粉丝形成价值圈层,而微短剧的功能与所有短视频功能是一致的,通过视听内容形成催眠效果,最终建立虚拟社群,这正是微短剧的吸引力法则。

以此类推,当下热播的微短剧《二十九》《东栏雪》《无双》《大妈的世界》《别惹白鸽》《念念无明》等都是通过网络垂类内容垂类来锁定价值圈层,进而建构稳定社群,形成线上线下的营销开发。也就是说,微短剧中所有的人设、情节的设置都是为了在话题引导下进行破圈传播。

如果说传统长剧集更偏重叙事的连贯性、故事性和思想性,优秀剧集更关注人性的深度和叙事的创新,那么,微短剧从诞生之日起就与大众消费之间有着深层而隐秘的勾连。微短剧更像是消费主义盛行下的视听文化符号商品,其中热点人设、热议话题、热门剧情的相互配合都是为了实现微短剧有效价值变现途径下的关键节点。

探索微短剧的高质量发展之路

建立优质微短剧创作引导机制势在必行,相关管理部门和播出平台对于微短剧的创作不应仅停留在监管层面,更需建立评估体系和奖励机制,乃至对优质剧目进行流量扶持,管理方、制作方、平台方形成合力,促进微短剧健康生态体系的建构。

微短剧高质量发展,是整个剧集产业实现良性循环的必经之路。建立有效的微短剧奖励引导机制和人才培养机制,将有利于发挥微短剧创作者的艺术潜力,使得微短剧成为UGC、PGC和AIGC多元视听生产主体的创新场域,成为剧集跨界传播的驱动器。比如,近日登陆湖南卫视跨屏联播的《风月变》,就是微短剧创新发展的有力探索。全媒体传播时代,艺技融合已经触发微短剧形态的转变,可以预见,今后会有更多长短不一、各美其美的微短剧实现跨屏生产与传播。

【作者系中国传媒大学戏剧影视学院教授、博士生导师,本文系北京社科重点项目《融媒体时代剧集内容创意新格局建构与发展路径》(22YTA005)研究成果】

以雕塑为媒,架起文明互鉴的桥梁

——记与电视节目《美美与共》的“神遇”

□吴为山

2019年冬天,希腊文化与体育部部长门佐尼女士来到中国美术馆,她提出一个想法,希望我创作一个能深刻反映中西文化交流的雕塑作品,雕塑《神遇——孔子与苏格拉底的对话》由此诞生。2023年,正值共建“一带一路”倡议提出十周年之际,很高兴接到中央广播电视总台与文化和旅游部联合摄制的大型国际文化交流节目《美美与共》的邀请,以这组雕像为见证,讲述中国与共建“一带一路”国家之一的希腊的深厚情谊。中希文明的璀璨辉映、繁荣交流随着《美美与共》在总台央视综合频道的播出再次展现给广大观众。

在《美美与共》的外拍短片中可以看到,在希腊爱琴海的阳光下,在雅典阿格拉广场上,苏格拉底与孔子形神相遇,两尊沉甸甸的青铜塑像分立西东,面向彼此,向世人讲述作为东、西方文明发祥地的两个古老国家——中国和希腊之间的思想碰撞与深厚友谊,两位圣哲以同声相应的默契,超越时空,对话互鉴。

中国与希腊同为文明古国,交往历史久长且深厚。什么样的主题最能准确承载两国文化特点呢?我认为,中西方文明的两大哲圣:孔子与苏格拉底最能代表。所以,我首先创作了一组小稿。2020年1月我去了希腊,当时中国驻希腊大使章启月女士与我不谋而合,她也建议我创作孔子与苏格拉底的组雕,这一个想法也深得希腊方面的赞同。中国学者杨少波先生长期研究中希交流史,对这个选题击掌称赞。孔子与苏格拉底毕生以天下大同为理想,也在一定程度上承载着中希两国人民的思想共性,我们对极致、勇敢、正义、德行的崇高追求是无比吻合的。我想正是这样相同的思想、相似的信仰铸就了中国与希腊跨越千年的深厚情谊。正如受邀来到节目的希腊共和国驻华大使埃夫耶尼奥斯·卡尔佩里斯所说:“我们两国的文明,比你我想象的都要早很多。经过科学验证的时期,就已经早于公元前四世纪。中希文明的自古相知,他们不止照亮了两个地区,全球都闪烁着这两个文明的光辉。希腊文明几乎影响了整个欧洲文明,而中国文明则影响了整个亚洲。近百年,我们两个文明,终于能够相遇,就像当时的孔子和苏格拉底一样。”我愿为时代塑像,用中国雕塑写意之风,讲好中外先哲对话的故事。

我将这组青铜组雕命名为《神遇——孔子与苏格拉底的对话》。神遇就是精神上的相遇,“神遇”把不可能的事情变成了可能的事情。在创作过程中,我将神柱意象与苏格拉底的形象巧妙叠化,与古希腊审美中单纯静穆的理想化写实之风相融,让一位孔武有力、气宇轩昂,正侃侃而谈的苏格拉底

《神遇——孔子与苏格拉底的对话》(雕塑)

吴为山作

跃然眼前,以传达其思想中的理性品格和科学精神。这组作品中的孔子像和纪念碑式的孔子像也不一样,他是周游列国的孔子,所以他充满了动感与飘逸感,他也以谦逊、谦和、谦虚的态度向世界学习,这也体现了今天在构建人类命运共同体倡议之下,中国文化的态度与中国人的态度。我们用一张中国文化的脸,用一颗平和的心,也用一个爱好世界和平的魂,讲述今天中国的故事。这个故事与人类的故事、与世界的故事、与未来的故事是相通的。所以,孔子不仅仅是古代人中的一个象征,更是今天向人类发出构建命运共同体过程中的一个重要符号。

惊喜的是,在《美美与共》的节目中,我遇到了与我有着共同追求的希腊作家、学者赫里斯托斯·卡夫德拉尼斯,他曾出版过一本相同主题的文学作品。文字可以把时间写在里面,它会通过故事的方式,把每一个情节细腻地描述出来,而雕塑是一个空间的艺术,它通过表现一瞬间来表现无限。这两种不同的艺术形式各有特色,希腊作家写出的《当苏格拉底遇上孔子——希腊和中国思想家的跨时空对话》,与我的雕塑《神遇——孔子与苏格拉底的对话》,本质上都有一个共同理想追求,这个追求

也跟孔子与苏格拉底追求是一样的,希望世界大同、人类和平、未来发展。而《美美与共》以音乐诗剧的形式,通过中希两国演员的演绎呈现孔子与苏格拉底的跨时空对话,中希文明的相似、相知、相亲,相融,相鉴,生动化地展现在了广大观众眼前。

两千多年前,东西方就开始了形神相遇,产生了经济文化的交流,并一举打造了闻名遐迩的丝绸之路。几百年前,古代的希腊哲学、科学被翻译介绍到中国,影响了无数有识之士。古希腊的艺术,更是早就通过印度的犍陀罗风格传到东土,融入华夏文脉。今天,在共建“一带一路”倡议提出十周年之际,我们对文明互鉴的渴求一如既往,但人类生存的广度、深度和综合性却已远超历史上的任何时期。大型国际文化交流节目《美美与共》以中外交融的艺术作品为桥梁,来促进文化交流、文明互鉴。优秀的艺术作品既是桥梁,也是彩虹,在雨后灿烂的天空中,它会焕发出特殊的迷人光彩。和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神,是共建“一带一路”最重要的力量源泉。共建“一带一路”走过了第一个蓬勃十年,正值风华正茂,务当昂扬奋进,奔向下一个金色十年!

(作者系中国美术馆馆长)

新作点评

《千里送鹤》的生命归途与亲情之路

□朱永明

《千里送鹤》是拉华加导演继《旺扎的雨靴》之后第二部以儿童视角凸显藏地生活的影片,该片由万玛才旦监制,于2023年入围第36届中国电影金鸡百花奖最佳儿童影片。《千里送鹤》选取藏地作为主要的拍摄场景,以藏族少年为受伤的黑颈鹤和自己内心寻找栖息地为故事主线,串联起由亲情、送别、关爱等构成的生命之旅。影片聚焦藏族人民与自然生态的密切关系,将整个故事划分为“送鹤前”与“送鹤后”两部分,并用黑白和彩色作为主体画面加以切分。黑白返照出受伤的小男孩多杰与黑颈鹤共有的迷茫,而彩色铺垫了人助小鹤完成的迁徙之旅。两种不同色调共同承接了影片的现实与浪漫风格。相比其他儿童影片,该片所表现的儿童生活逻辑更趋合理。片中两个孩子对小鹤的关爱是纯真的,因为他们在成长中缺失了母爱,他们把对母爱的渴盼延续到了一只小黑颈鹤的悲剧遭遇中。鹤群迁徙时,小鹤“父母”被藏獒吞食,留下了孤独受伤的小鹤,后来小鹤又被两个孩子收养,但鹤有它独特的生活习性。冬季将至,没有亲鸟的带领,小鹤无法完成迁徙,这是两个孩子必须面对的现实,在父亲“放回去”的责令声中,在孩子对鹤的喂养和认知中,小鹤显然是要完成迁徙的,它还应迁往哪里?当小鹤丢失落入黑贩之手,在父亲与商贩的打斗争中,孩子们不断认知着动物生命的意义。

电影《千里送鹤》剧照

在接下来的故事里,影片自然要接通“相信科学”的知识命题。此时,有文化、懂音乐的达热自然就成了两位孩子的精神导师,通过他的讲解,孩子们懂得了救治小鹤最科学的方式——那就是帮助小鹤完成迁徙,这也成为小主人公多杰的纯真梦想。孩子们产生了送小鹤去云南的坚定信念。两个孩子知道,他们的父亲去云南卖虫草,他们想象中的云南可能就在不远的前方。两个天真的孩子、遥远的云南、生命的救赎、虔诚的梦想被无条件地被串联在一起,孩子

们给奶奶写下留言条,骑上摩托车坚定地向着云南驶去,观众紧紧为孩子们捏一把汗。

在他们发自内心的关爱小鹤的背后,另有一重更深沉、无条件地爱牵挂着他们。这时镜头又切换到大人的生活场景,当远在云南准备出售虫草的父亲得知两个孩子骑着摩托车千里送鹤时,他放弃了即将谈成的生意,不顾一切开车南下寻找孩子。

影片中由非职业演员员多斗扎西扮演的父亲形象十分生动。亲情如翼,心系千里。后来父子共同开启了送鹤旅途,一路上孩子们不断与父亲和解。小鹤安全地回归大自然后,画面切换成一片金黄色,为观众呈现了自然万物相和谐的美学图景。

影片中的鹤不但给两个孩子带来快乐,主创更是有意将其与藏地文化相关联。传说中,鹤是格萨尔王的牧马人、是藏族人民的守护者。在千里送鹤的路上,孩子们遇到了格萨尔王的说唱艺人,可见影片想要完成的普及知识的旨意。

影片采用单一叙事场景以凸显影片的地域特色,而在电影语言的使用方面,不仅有藏语,也有汉语翻译,从而进一步扩大了影片的传播领域。需要特别强调的是,影片中个体生命离不开群体的故事讲述,对进一步增进民族团结、铸牢中华民族共同体意识也有着十分重要的启示意义。

(作者系兰州文理学院副教授)

专家研讨电视剧《丁宝桢》:一代廉吏风骨不朽

本报讯 12月19日,由中国电视艺委会、中共贵州省委宣传部、贵州省广播电视局主办的电视剧《丁宝桢》研讨会在北京举行。该剧由围绕“一道菜(宫保鸡丁)、一座城(贵州毕节)、一代臣(热血廉吏)、一段史(奉公为民)、一种情(家国情怀)”五个维度展开,讲述了清末民初的名臣丁宝桢斩杀安德海、两度治理黄河、惩治贪腐、兴办机器局、改革盐政等故事。

该剧以人带史,塑造了光彩夺目的丁宝桢形象。剧中丁宝桢的扮演者马少骅在会上分享了自己向人民学习的创作心态,获得阵阵掌声。年近七旬的马少骅表示,剧本中丁宝桢真正把老百姓放在心上的好

官形象打动了自己。因为塑造了丁宝桢,马少骅常在公园晨练时遇到老同志评价说:这戏不错,因为今天我们的国家也需要丁宝桢这样的好官。马少骅觉得这正是自己想要的。他谈到,拍摄《觉醒年代》之后,就悟到了自己为什么要拍戏。“主旋律是‘高尚’的,‘高尚的人格’和‘真实的品质’是人所共同追求的。”马少骅说。

与会专家认为,该剧脱离了典型历史人物的脸谱化塑造,增添了烟火气。本剧中,丁宝桢一方面清廉、刚直、富有谋略,另一方面又大胆革新,力争为民而有作为。全剧在此基础上大力展现了丁宝桢的仁爱、义

气、友善、容让、宽恕等个体德行修为,活化出一位君子式的好官形象。剧中,丁宝桢是“清流文化”的突出演绎,恩承则是与之相对应的浊流,清流两派构成的矛盾为戏剧化提供了天然基础。专家认为,这种矛盾冲突也在启发当下,下一步历史题材和古装题材创作该如何寻找时代化的人?又该怎么融入中华民族现代文明建设?专家认为,电视剧《丁宝桢》的重要贡献,正在于它回答了什么叫新时代历史剧的“以史为鉴”。用今天的观点看,在弘扬中华优秀传统文化时,要坚持去粗取精的立场,把优秀传统文化、社会主义先进文化像拧麻花一样紧紧拧在一起。(许莹)