

视点

爆款竖屏剧与可视化爽文的局限与未来

□陈思宇

在包袱、反转与讨好观众之外,竖屏剧应当格局打开、进行系统迭代与升级,并在注重故事内核、文学价值的基础上彰显时代症候。事实上,流量与文学性之间并非此消彼长的不兼容关系,两者可以在剧本孵化阶段发展为相互依存甚至共生

竖屏剧,亦称小程序剧,是网络微短剧中的一支,也是电子榨菜、拌饭剧中的一大品类。1895年,卢米埃尔兄弟的首部电影选用了1.33:1的宽高比,至电视产生前,这一宽高比在很长一段时间内成为影像制作的通用格式。近年来,伴随着手机移动时代的来临,对标广大手机用户“玩手机”体验的竖屏剧“隔空出世”,与4:3或16:9的横屏格式不同,竖屏剧多采用9:16的比例,极为适应手机用户的个人体验和观看习惯,用户几乎可以在任何时间、任意地点,在完全不用倒转手机的情况下进入“可视化爽文”世界。

自2018年11月爱奇艺推出竖屏剧《生活对我下手了》之后,以抖音、芒果为代表的视频软件和各大视频网站均不断推出各类竖屏剧。短短几年时间,竖屏剧的数量呈“指数级”井喷式增长,一部爆款竖屏剧的播放量通常“上亿”。究其原因,一方面,竖屏剧的制作经费、制作门槛较低,制作、审批时间较短,制作方资金回流以及“流量变现”的时间快;另一方面,大量竖屏剧以强烈的戏剧冲突、“好看”的视觉效果、猎奇的剧名以及对碎片时间的绝佳利用完成了对观众的“精准投喂”。

短小精悍、剧情节奏快的竖屏剧虽能帮助观众在快节奏的生活中短暂释放压力;但就现有的爆款竖屏剧而言,仍存在一些共性问题,如故事深度不足、价值取向参差不齐、人物角色同质化严重等。总体而言,无论是剧本还是摄制方式,竖屏剧仍有较大的提升空间。

竖屏剧的“母题”与作为类型的“可视化爽文”

“母题”(motif)的概念最早源于民间文学、民俗学研究。美国学者汤普森在《世界民间故事分类学》中将母题定义为“一个故事中最小的、能够持续在传统中的成分”。竖屏剧的“母题”往往聚焦“宫斗”“老斗”“甜宠”“家庭”“都市”等,剧本套路和情节高度同质化,观众在竖屏剧中或看女主复仇、升级打怪,或观难千金、婆媳争斗、豪门恩怨,或看甜宠爱情,陷入“霸道总裁爱上我”的玛丽苏剧情,或在“重生”中人生开挂,或聚焦职场与职场的得意与失意,在手机屏幕、虚假的故事里肆意仇仇、升职加薪。

上述种种“母题”,每一种都有其固定的范式、套路与类型。法国学者让-玛丽·谢弗曾将类型定义为“类型关系始终是某一特定文本与先前的某些作为模式或规范的文本的复制和(或)变异的关系”。以杨蓉主演、仅抖音播放量就达8.4亿的现代都市竖屏剧《二十九》为例,短剧从原配“报复”小三开始,虽在结尾将整个故事略微“提升”至女性

之间的互帮互助,但故事主线仍是“女主手撕渣男”与“女主在职场升级打怪”,整部剧在这一层面上或可被界定为“可视化爽文”。与之类似,今年2月份上线的《我在八零年代当后妈》改编自霍北山的网络小说《八零漂亮后妈,嫁个厂长养崽崽》,该剧在春节档期间成为抖音“爆款”,单日充值最高达2000万元。女大学生司念在1987年被迫嫁给离婚男,女主一边处理家庭的内部矛盾,一边依靠自己的能力将卤味生意做大做强。在噱头以及年代剧、家庭剧的外壳之下,其内核依旧是类型化的“女频爽文”“大女主”价值观和“雌竞”套路。

工业流水线:批量制造嫫妃、霸道总裁与观众的“冲动消费”

竖屏剧往往采用前三分之一免费观看,待观众“上瘾”后,后半部分或大结局付费观看的销售模式。前半部分类似于直播带货,制造强烈的戏剧冲突,让观众产生继续追踪的欲望并“冲动消费”,不少用户直呼“看的时候上头,看完后悔浪费时间”。

因为屏幕宽度、制作周期、成本以及时长的限制,竖屏剧拥有大容量的叙事和极快的节奏,往往“半集一个包袱”“一集一个反转”,整部剧并无空镜,每半分钟就会出现“爽点”、转折或扇耳光、提刀、咖啡泼人等“抓马”场景。在一集几分钟的时长中,观众很难在“无缝衔接”的情节中获得自由思考的时间,甚至很多“无脑”竖屏剧也不需要观众思考,亦不需要观众快进。不仅严肃文学中常用的氛围感、留白在竖屏剧的快节奏中完全消失殆尽,网络文学的“轻与重”在流量面前同样完全失效。例如,在现代都市题材剧中,对城市生活、城市地标建筑以及普通人日常生活的展现完全隐匿,整部剧往往被简单粗暴地简化为人与人之间的关系以及情节的不断反转。又如,最近大热、上线五天抖音播放量破亿的竖屏古装剧《替身为凰》,虽是“古装复仇”剧,但剧中的历史时间却是完全架空的,整部剧并未设置具体的朝代和人物,更不可能如历史正剧般依照史料、史实对剧本细节进行考订,人物的设置亦被极简化为“皇上”“贵妃”“太后”。事实上,大多数“古装替身竖屏剧”都与《替身为凰》雷同,双女主一般采用双胞胎饰演,核心线索是“替身”与“正主”斗智斗勇,最后善良的“替身”打败恶毒的“正主”并取而代之,而整部剧的历史背景、现实逻辑以及宫殿内外的场景布置等完全不重要。

相比传统的横屏剧和电影,大部分的竖屏剧均在抖音、拼多多等平台上架,众多的竖屏剧如同一条流水线工业生产线,专门生产浮夸的妆造、好看的脸蛋以及扁平化的人物等。诸如此类的短剧对观众实施

“按需下菜碟”的策略,观众在观看之后,会如同服下减肥代餐、压缩饼干一般获得短暂的“饱腹感”,但长期如此,乏味事小,损伤精神健康事大。

蹭热点、抄作业式剧本之后?

除上述“古装”“霸总”“甜宠”“男频”“女频”几个热门赛道外,不少短剧与热门电影、网剧等“蹭热点”,如与紫金陈《沉默的真相》同名的竖屏剧,模仿电影《默杀》《热辣滚烫》《消失的她》《请回答1988》的竖屏剧《默杀之无名之辈》《消失的她之前妻归来》《请回答1990》,以及在奥运时上线的《奥运之大夏科幻足球》等。“蹭热点”或“抄作业”毕竟不是长久之计,竖屏剧亦不能仅仅依靠剧情的炸裂、情节的反转或“又土又上头”的叙事走势,甚至是偏差的价值导向对观众持续发射毒药式的“流量炮弹”。

尽管竖屏剧偶有部分良心之作,例如微短剧《我的归途有风》(该剧为《去有风的地方》衍生剧)聚焦城市白领许有风回到家乡四川结识了非遗美食传承人谢归途,并一起传承、弘扬非遗美食的故事,但总体而言,竖屏剧“赛道”的整体水平亟需提升。

在包袱、反转与讨好观众之外,竖屏剧应当格局打开、进行系统迭代与升级,并在注重故事内核、文学价值的基础上彰显时代症候。事实上,流量与文学性之间并非此消彼长的不兼容关系,两者可以在剧本孵化阶段发展为相互依存甚至共生。流量、盈利固然是投资方、剧组在移动手机时代的追求,但文学性可以为竖屏剧提供更好的叙事方式、严谨的故事内核与深远的价值立意,避免一部竖屏剧在短暂的爆火之后就被淹没在“霸道总裁爱上落难千金”“重生之我是豪门千金”“宫斗雌竞”等“营养缺失”的电子榨菜中。

张艺谋团队导演的四部竖屏剧《遇见你》《陪伴你》《温暖你》《谢谢你》在主旋律的基调上兼具文学性与观赏性,将场景空间设置在火车车厢、店铺隔间、扶手电梯等。以《遇见你》为例,该剧以春节前夕回家过年的火车车厢为故事场景,以“邂逅”融化陌生人之间的隔阂与疏离,展现旅途中动人的温情时刻。火车车厢或火车站一直是经典文学中故事展开的绝佳场域,张恨水《平沪通车》里铁路旅行中的骗局与艳遇,朱自清《背影》中火车站台生发出别离的伤感与动人的父子情,再到施蛰存《魔道》中车厢内部投影出的魑魅魍魉……《遇见你》系列竖屏剧一方面延续了“火车文学”这一经典母题,另一方面紧抓“时代症候”,从当下日常生活的动人细节、普通人的温情冷暖和生活缝隙处的细腻情感出发,展现出张艺谋所言的“独特”竖屏美学”。

(作者系复旦大学中国语言文学系在读博士生)

大事记

2024年9月网络文艺大事记

■第二期江苏新锐网络作家作品研讨会举行

9月5日,由中国作协网络文学中心、江苏省作协指导,江苏省网络作协和扬子江网络文学评论中心主办的第二期江苏新锐网络作家作品研讨会在南京举行。此次研讨的10位青年作家都是在业界有一定成绩,且仍有巨大创作潜力的优秀写作者,他们的创作涵盖现实、科幻、言情、玄幻、悬疑等各类题材,作品有一定的知名度。与会专家学者就作家的整体创作进行评述,就某部作品重点进行文本细读,并对他们今后的创作提出了宝贵的意见和建议。

■《中国网络文学年鉴(2023)》在长沙发布

9月9日,2024互联网岳麓峰会“文化+科技”融合专场论坛在湖南长沙举行。会上发布了由中南大学网络文学研究院和中国作协网络文学中南大学研究基地编撰完成的《中国网络文学年鉴(2023)》。该丛书系统梳理中国2023年度网络文学的发展状况,涵盖年度综述、文学网站、活跃作家、热门作品、网络文学阅读、网络文学产业、研讨会社团活动和重要事件、网络法规与版权管理、理论与批评、中国网络文学海外传播,以及年度网络文坛纪事等11个部分。

■专家研讨“网络文学促进中华优秀传统文化两创发展”

9月13日至14日,由上海市作协主办,上海网络作协、中国作协网文委上海研究与培训基地与上海大学文学院承办的“网络文学促进中华优秀传统文化两创发展暨白金作家血红现实题材作品研讨会”在上海举行。来自9个省市的专家学者、网络作家近百人,聚焦会议主题,就网络作家血红的现实题材作品进行研讨。

■“2023年度中国网络文艺版权保护典型案例”征集活动启动

9月14日,由中南大学网络文学研究院和湖北省版权保护协会、湖南省版权协会联合开展的“2023年度中国网络文艺版权保护典型案例”征集活动正式启动。征集范围为2023年对网络文学、艺术领域(包括但不限于网络小说以及网络有声音频、网络动画漫画、网络影视剧和微短剧、网络游戏等)在版权保护领域具有示范引领和深远影响的典型案例。该活动旨在集中展示网络文学、艺术领域版权保护事业的发展成效,切实做好版权保护典型案例的宣传推广,提高网络文学、艺术领域的权利人版权保护意识和保护水平。

■“北京大学网络文学研究丛书”图书分享会举行

9月16日,由中国文联出版社和北京大学文学讲习所联合主办的“让我们为自己‘立法’”的北京大学网络文学研究丛书图书分享会在京举行。丛书收录北京大学中文系网络文学团队核心成员的博士学位论文专著,目前签约9部,已出版4部。王玉王、高寒凝和薛静三位作者在会上介绍了自己的著作。丛书的推动者、北京大学中文系教授邵燕君鼓励青年学者为网络文学“立法”,即建立规范,同时也为性别“立法”,让每个人都能成为真实的自我。

■20部网络文学作品入选文化交流典藏书目

9月16日至22日,由文化和旅游部中外文化交流中心主办的中国网络文学欧洲文化交流活动分别在意大利作家联合会、英国查宁阁图书馆和法国巴黎文化中心举办,并进行了中国网络文学主题座谈。活动现场举行的中国网络文学书籍捐赠仪式上,《斗罗大陆》《天道图书馆》《筑梦太空》等20部网作品入选文化交流典藏书目,入藏欧洲各地文化机构。阅作家横扫天涯还在分享会上介绍了其网文创作经历。

■专家研讨“新质生产力与网络文艺新趋势”

9月19日,由中国文艺评论家协会新文艺群体专委会、四川省文艺评论家协会等主办的“新质生产力与网络文艺新趋势研讨会暨2023年四川网络文学年度报告及影响力排行榜发布会”在西南科技大学举行。60余位专家学者、网络文学创作者及文艺评论家,围绕“新质生产力与网络文艺新趋势”“网络文艺视听转化的动力机制与现实问题”等议题展开探讨。

■《2023-2024年中国数字出版产业年度报告》发布

9月21日,第十四届中国国际数字出版博览会在海口开幕,会上发布了《2023-2024年中国数字出版产业年度报告》。报告指出,网络文学作品总量超3600万部,其中新增作品约200万部,中国网络文学创作队伍有超2400万名作者。短剧成为网络文学IP改编的新方向,也成为多家网络文学企业布局的新赛道。当年新增微短剧改编授权约800部,同比增长46%。网络文学改编影视剧授权总数超3000部,动漫改编授权总数5000余部。中华优秀传统文化成为网络文学、动漫、网络游戏等网络文化形态的重要主题元素。

■国家广播电视总局首次研讨微短剧

9月24日,由国家广播电视总局网络视听司指导,中国网络视听协会和芒果TV主办的微短剧《欢喜一家人》研讨会在京举行。《欢喜一家人》聚焦亲子、教育、创业、婚恋、养老等大时代社会背景下中国家庭关注的焦点话题。与会专家表示,这是首次在总局为微短剧举办研讨会,《欢喜一家人》的成功播出,证明了IPTV联合联播实践为网络微短剧创新传播开辟了新路径,为其他微短剧创作和播出提供了有益借鉴。

■四川省网络作家协会第三次代表大会举行

9月24日,四川省网络作家协会第三次代表大会在成都举行。大会全面总结了四川省网络作家协会第二届理事会过去五年的工作成就,并对未来五年的工作作了全面部署和安排,对四川省网络作家协会第二次代表大会以来所取得的新成果和新经验给予了肯定。会议强调,未来五年四川省网络作协要继续强化政治引领,坚定理想信念,展现新作为,彰显新担当;要加强队伍建设,锻造德艺双馨、砥砺奋进的网络文学川军;要牢牢把握新时代文学的历史方位,加大现实主义题材创作引导力度,推出更多兼具精神高度、文化内涵、艺术价值的优秀网络文学作品。

■《世上为什么要有图书馆》将改编成原创短剧集

9月25日,爱奇艺发布2024-2025年度片单预告,杨素秋纪实文学《世上为什么要有图书馆》将改编为原创短剧集《决战!图书馆的夏天和秋天》(暂名),由爱奇艺灵犀工作室制作,走轻喜剧路线。目前该剧处在编剧阶段,导演为徐昂,计划拍摄12集,于2025年开机。《世上为什么要有图书馆》2024年1月由上海译文出版社出版,真实记录了陕西高校教师杨素秋挂职期间建设区图书馆的曲折经历。该书一上市即迅速赢得读者口碑,广受好评。

■《中国科幻网文白皮书(2023-2024)》发布

9月28日,《中国科幻网文白皮书(2023-2024)》在第35届银河奖颁奖典礼上发布。白皮书显示,截至2024年6月,新增科幻网文47014本,累计创作总字数达到50亿3138万。截至2024年8月10日,起点读书十万均订作品累计达20部,其中科幻网文占比50%。阅文集团旗下的起点读书作品《天才俱乐部》《从姑获鸟开始》分获本届银河奖的最佳科幻网络文学奖、最佳原创图书奖,凸显了网络文学在书写“中国式科幻故事”的过程中展现出的创造性和影响力。科幻网文对影视文化产业同样影响深远。据不完全统计,在2023-2024年20余部有明确平台归属的科幻待播剧集中,超过50%改编自网络文学作品。白皮书还指出,《故障乌托邦》《天才俱乐部》《伪装报告》《普罗之王》《黄昏分界》5部网络文学作品具备较强的IP改编潜力。其中,《天才俱乐部》的影视化项目正在积极推进中。

动态

当农学遇上末世,一场知识的冒险

专家研讨红刺北的《第九农学基地》

9月27日,由中国作协网络文学中心、江西省作协和晋江文学城主办的红刺北《第九农学基地》作品研讨会在网上举行。中国作协网络文学中心主任何弘,江西省文联党组成员、江西省作协副主席李小明,晋江文学城内容副主编息夜,以及葛茂、鲍远福、杪樱、周敏、付昌义、陈海、吴长青、李伶思等专家、评论家、编辑、读者和网络作家共20余人与会。中国作协网络文学中心副主任朱钢主持会议。

《第九农学基地》是由江西网络作家红刺北连载于晋江文学城上的一部科幻题材网络小说,讲述了在末世背景下,植物发生变异,主人公赵离液作为一名农学研究生,如何在这个世界中探索和成长的故事,深入探讨了人与自然的关系。

何弘表示,网络文学是文学在互联网领域创新应用的成果,年轻作者的突出表现和作品的广受喜爱,体现了网络文学持续创新的重要性。网络文学的高质量发展需要不断提高作品的思想价值和文学品质。李小明谈到,江西网络文学创作活跃,红刺北是其中的佼佼者。《第九农学基地》以变异植物为切入点,讲述了一个关于农学、生态和人类未来的故事,展现了作者对科学精神和环境保护的深刻思考。息夜介绍了晋江文学城的发展情况,并分析了红刺北作品的创新性和探索精神。《第九农学基地》在连载期间多次登上网站金榜,积分超过88亿,订阅人数超26万人,展现出作品的广泛影响力。研讨会上,多位专家学者对《第九农学基地》进

行了深入分析。他们认为,该作品融合种田文、末世文等类型,形成新的特点,提供了网络文学女频写作新的表达。作品通过赵离液的成长历程,展现了知识的力量与实践的重要性,同时传递出积极向上的价值观,是一部集科学幻想、农业科技、生态反思与人性探索于一体的优秀网络小说。

红刺北在分享创作心得时表示,《第九农学基地》中植物变异的设定源于植物生长的加速设计,希望通过这部小说向大众传达无论环境如何恶劣,知识与努力终将为人类带来希望的信念。正如朱钢在总结发言中所言,《第九农学基地》探索了网络文学创新可能,在保持好看、有爽感的同时,注入了人的成长风景和生态伦理,提升了小说的审美品位。(刘鸣波)