

文艺深一度

微短剧的创作关键在哪里

□朱斌

创作者应致力于通过普通人的生活点滴,在折射社会百态、联动各行各业的过程中寄寓情怀,对百姓经验的书写往往会令日常的感动更生动。

一段时间以来,随着微短剧如火如荼的发展态势,其题材元素愈加丰富、用户群体逐渐下沉,衍生产业更加多样,为大众消费市场带来了可观的经济效益。然而,在获得越来越多关注的同时,一些微短剧的内容也暴露出脱离生活实际、悬浮行业实况、违背伦理实情等问题,乃至作品被平台下架。近期,国家广电总局连续颁布关于中老年题材、“霸总”微短剧的管理提示,从主题设置、人物塑造等方面对存在的套路化、低质化、过度娱乐化的创作倾向予以纠正。不难发现,微短剧行业现象引发的讨论与争议,更多源于对其作为剧集之“故事本性”的考量。若要找寻这一新兴文艺样态的创作命门,必须归纳当下创作在故事讲述层面存在的误区,以探析相应的改进经验。

堆砌罗列的“事故”无法取代连续发生的“故事”

为了制造传奇效应,一些微短剧通过植入接连发生的“事故”来刻意生发悬念、强化冲突,如以“妻子多年眼盲复明瞬间撞破婚外情”“豪门千金因父母遇害而流落街头”“普通小伙遭遇车祸获得超能力系统”等开篇屡见不鲜,而剧情推进也不会溢出错误姻缘、错认身份、错得机遇等公式化的行动元。在戏剧节奏上,无论是高潮的前置还是频繁的转折,基本每5-6集就会出现一个“事故”的爆点与拐点,全剧则由多个突发性“事故”贯穿始终。这种“大事故不换,小事故不断”的创作模式,让众多作品的故事线、人物的成长线趋于雷同,导致不同题材剧中戏剧情境的发生只更改“场景”而不变换“内容”。随着观众经历的“事故套路”趋于饱和,其情绪阈值的提高又倒逼微短剧创作者想方设法地从年龄分段、身份标识等方面挖掘更为小众、离奇的“事故型”情节,如此只会使微短剧创作越来越偏离审美正轨。

社会的不断加速重塑着大众的知觉结构,相较于长剧集,微短剧以小体量、快节奏的体裁,更贴合当下移动化、碎片化、分众化的视听传播语境,但其作为剧集种属的戏剧性能没有位移。换言之,受篇幅所限的微短剧要在被极致压缩的叙事时空中实现主题的完整表述、情节的逻辑贯通与人物的鲜明刻画,这就有赖于在连续的故事中承载充分的信息与意义。如果短剧的盛行曾一度终结了“注水剧”的命运,那么当下创作者或应考虑的是,如何汲取和借鉴长剧集的叙事技巧融入微短剧的故事思维之中,从而做到“取长补短”。

新作点评

电视剧《故乡的泥土》

土地,提供物质食粮更提供精神食粮

□胡一峰

近日,由习近平执导、根据河北籍作家田运章同名小说改编的电视剧《故乡的泥土》于央视八套收官。该剧讲述了滹沱河边一个北方农村近半个世纪的变迁,描摹了几户人家的悲欢离合,用电视艺术的形式抒发了中国人对土地独特而深厚的情感,展现了农耕文明的时代力量。

作为农村题材电视剧创作的新成果,《故乡的泥土》抒写了当代农村改革发展的视听长卷,为讲好农村改革和乡村振兴故事做出新的贡献。该剧的故事开始于改革初年推广家庭联产承包责任制,创作者深刻把握农村改革的复杂性和艰巨性,并将其具象化为老支书高海堂从拒绝到接受责任制的心路历程。创作者妥善处理历史真实和艺术真实的关系,既没有简单化处理为支持或反对责任制的言行,更没有把人物化约为空洞的符号,而是在洞悉社会转折肌理的基础上,尽可能展现改革的底层逻辑。更值得肯定的是,该剧把这场宏阔的社会变迁和金沙窝村民的个体命运紧密结合在一起。剧中有这样一个个场景,即将被追嫁给高石条的杨春雪在小河边反思自己的命运,为什么自己不能和相爱的人在一起呢?她的答案是穷。而农村改革就是为了拔掉穷根。杨春雪的故事告诉人们,穷不仅是物质的匮乏,更会在精神上对人造成戕害。和改革这样的国家大事比起来,一个农村女孩子的婚事是一件小事,但这件事却是很多人都会面对的人生大事。就这样,《故乡的泥土》把国家大事和人生大事这两种“大事”融合书写,使国家命运和个体命运互为镜像,引导观众从个体生命感悟体会时代变迁,形成强烈的共情共鸣。

土地是《故乡的泥土》最夺目的关键词。习近平总书记讲过,耕读文明是我们的软实力。该剧切口虽小,立意很大,展现的正是农耕文明所具有的深厚而绵长的力量。剧中,金沙窝村从推行家庭联产承包责任制到发展村集体经济的过程中,不论是村集体还是村民家庭或个人,都面临不少挑战,解决了诸多问题。村党支部充分发挥战斗堡

垒作用,是金沙窝改革发展振兴的主心骨。同时,金沙窝村民艰苦奋斗、守望相助的精神为他们渡过一个又一个难关提供了重要的精神力量。该剧把这种精神力量艺术地转化为诸多细节,通过娓娓道来的故事巧妙传达给观众。比如,高海堂和杨传根这两位“老把式”一直坚持自己留粮食种子,当村民被不良商人欺骗、遭遇劣质种子危机时,他们留下的这部分种子发挥了救急的重要作用。这个细节以隐喻的方式有效表达了“把饭碗端在自己手里”的道理。再如,当南方遭灾歉收时,金沙窝的村民积极响应村支部号召,主动捐出自己的粮食,即便平时有些“刁钻”的李双河、李歪歪也没有拉胯。温馨感人的一幕折射出源于从土地上长出来的伦理准则和道德观念,朴素而有韧劲。这些细节告诉我们:土地,不但给我们提供前进路上的物质粮食,而且是精神力量的不竭来源。从这个意义上说,《故乡的泥土》为进一步传承、挖掘和艺术展现农耕文明提供了有益启迪和范例。

的身体语言而忽略原本就薄弱的剧情本身,从而造成剧集艺术完整性的缺失,更难以实现故事的进阶。

权力法则与欲望关系无法取代人间烟火

部分微短剧创作者对物质社会的迎合倾向与偏离现实的主观视角,使其创作的新异故事成为刺激受众欲望的极端化想象。应当说,欲望和身份的镜像投射是驱动大众观看微短剧的原动力之一,但在一些微短剧作品中被创造出的世界秩序混乱、悬浮,更偏离日常生活的人伦情理,不免使得观众对社会阶层差距的认知产生刻板印象。从人物动机观之,一味宣扬复仇、攀比、对立的背后,容易激化人们对自身生存状态的焦虑;从身份设置来看,并非只有“保安”“保洁”“保姆”这些从业群体的逆袭才有看点;从场景布置而言,为凸显身份的豪华家居居所或办公场地更“空中楼阁”越建越高、耸入云霄。那些不贴标签、流淌暖意的生活题材为什么在微短剧中“人迹罕至”?与其一味编织离奇刺激的人际冲突,创作者应致力于通过普通人的生活点滴,在折射社会百态、联动各行各业的过程中寄寓情怀,对百姓经验的书写往往会令日常的感动更生动。

经典电视剧作品中,《贫嘴张大民的幸福生活》《一地鸡毛》均在狭小、逼仄的生活空间里有温度地丈量出家长里短,这些剧集以“螺蛳壳里做道场”的能力,启示着微短剧创作者:故事也可以在一个特定的微缩场景内讲得既有意思又有意义。主人公及其社会关系“绚烂之极归于平淡”的情感,比之当下一些微短剧作品经由“工业糖精”催化的滤镜质感,也更能赋予大众内心深处的愉悦与感动。未来的微短剧创作可以通过更多的高质量精品,寻找某种勾连个体与世界关系的故事“暖色调”。

《南辕北辙的我们》《不能拥抱的她》回归现实主义的情感抚慰,从都市与乡村的场域转换中洞见人性能量;《重回永乐大典》《你好,苏东坡》《醒狮》等在传统文化中寻找跨越古今的精神立足点,延续血脉传承的意义……这些微短剧佳作也显示出其在展现积极昂扬的社会生活和时代图景的万千气象方面仍大有可为。未来我们期待更多创作者将微短剧思维与讲故事的能力融会贯通,以更多的精品满足和引导观众追求向上、向善、向美生活的精神需要。

(作者系北京文艺评论家协会会员,本文属于北京社科青年项目《文化传承发展背景下中国网络剧评论话语体系建设研究》23YTC040研究成果)

追忆

陈汉元这个名字对于我们每一位纪录片人来说,都是一座巍峨的丰碑,一段不朽的传奇。他不仅是中国电视艺术的先驱,更是中国纪录片领域的拓荒者。从《北京人在纽约》到《苍天在上》,他策划推动的每一部作品都如同时代的镜子,深刻反映了社会的变迁与人性的光辉,为中国电视剧的创作树立了标杆,引领了潮流。然而,更为我们所铭记的,是他对中国纪录片事业的深情厚爱与无私奉献。作为中国视协纪录片学术委员会的第一任会长,陈汉元以他的使命与担当、智慧与才华,为中国纪录片创作开辟了一片崭新天地:《收租院》深情而铿锵的解说词,至今仍回响在我们耳畔;《雕塑家刘焕章》以报告文学体的形式,将外在描述与内心表白巧妙融合,使纪录片的真实性与艺术性达到完美结合,在中国纪录片史上具有里程碑意义;《话说长江》的热播,更是如同一股和煦的春风,吹遍了神州大地,成为几代人心中集体记忆。

他不仅留下了无数经典之作,更为我们确立了一种纪录片的美学范式,一种深入生活、反映时代、追求真实、映照心灵的创作理念。我们至今还记得他关于纪录片的点滴思考:“纪录片就是一片有声有色的历史”“纪录片是作者以自己的生命做底片,去记录其他生命的行为轨迹,底片的质量决定着作品的质量”……凡此种种,任时光流转多年,这些句子依然闪耀着智慧的光芒。

梳理其创作理念不难发现,陈汉元先生的创作深深扎根于中华优秀传统文化和中国传统美学的沃土,又以深沉的家国情怀反映了时代精神与文化潮流,其风格清新质朴、刚健有力,具有鲜明的纪实性、文学性、创新性,充满正能量,能够实现雅俗共赏。更重要的是,陈汉元非常重视“人”、尊重“人”,特别善于对普通民众生活与命运的观照和描摹。那个时代不少片子只见物、不见人,但陈汉元让普通人成为纪录片的主角,也让观众从作品中看到真实的人、鲜活的人、大写的人。《雕塑家刘焕章》塑造了一个有理想、有个性、忠于艺术并取得丰硕成果的中年知识分子形象;他推动创作的《望长城》中大量使用同期声让普通人登场,不识字的农民兄弟走上荧屏;《话说运河》的主持人不仅采访领导干部、水利专家,还让运河船工等普通人发出自己的声音。他笔下的解说词更是具有独特的文学魅力,他善于运用联想、比喻、拟人等手法抒情状物,例如《话说运河》中那句被广泛传颂的神来之笔——“长城跟运河所组成的图形是非常有意思的,它正好是中国汉字里一个最重要的字眼‘人’,人类的人,中国人的人。你看,这长城是阳刚、雄健的一撇,这运河不正是阴柔、深沉的一捺吗”,这一“撇一捺”写进了一代观众的心中;《话说长江》开篇他写道:“您可以以为,这是大海,是汪洋吧?不,这是崇明岛外的长江!您可能会联想到长长的飘带,洁白的哈达。是啊!多美呀,这也是长江!”这贴近人民的话语,成就了无数观众难忘的“长江记忆”。陈汉元还在纪录片创作中引入了许多创新元素,比如《话说长江》采用评书式的章回悬念结尾,以提升观众的观看体验。他倡导纪录片要通过提供事实让观众自己得出结论,而不是直接发表议论,这种对群众理解能力与鉴赏水平的充分信任,不仅是一种创作技巧,更是一种以人民为中心的创作态度,同样是今天纪录片创作者所需要秉持的。

陈汉元先生还十分关心纪录片人的成长,他乐于与纪录片人交朋友、聊心事、说段子。他那幽默风趣的谈吐,曾感染和打动过无数纪录片人的心。我们都亲切地称呼他为“老字子”。我至今还记得,他曾风趣地鼓励过那些急于成名的导演,他说:“怀才如同怀孕,时间久了是会看得出来的”,创作者听后便明白“板凳坐得十年冷”的重要意义;他还说:“一个文化人,如果对金钱开始贪婪的话,那么他有可能是脑动脉硬化了”……诸如此类的睿智言辞,不胜枚举。他用自己的才华与热忱、品格与情操为后来者树立了榜样,其创作理念与创作思想,如同一股不竭的源泉,滋养着一代又一代纪录片人的心田,不断鼓舞和鞭策大家不忘初心,砥砺前行。

陈汉元先生曾言:“制作电视纪录片的过程,是个自我修养和享受的过程,是甘于寂寞、淡泊明志的人们一生为之追求的事业。”这句话,不仅是其对纪录片价值的深刻诠释和崇高致敬,更寄托着他对于每一位纪录片人的殷切期望。

(作者系中国教育电视台副台长、中国视协纪录片学术委员会常务副会长兼秘书长,本文系作者在陈汉元的“记录”艺术和思想研讨会上的发言)

《中华家庭诗词擂台赛》 研讨会在京举行

本报讯 11月20日,由中国视协、山东广播电视台共同主办的《中华家庭诗词擂台赛》研讨会在京举行。该节目以家庭为单位进行竞赛分组,邀请长辈参与学习,将中华诗词与家庭诗教相结合,探索中华优秀传统文化在当代家庭教育和成长中的内涵价值。

此次研讨会的开场环节别具一格,小名士家庭身穿原创国学亲子汉服进行走秀,走秀服装含传统汉服、亲子拜年服、现代新中式三个系列约30套原创服装,华裳翩翩,汉服雅韵,展现了传统服饰的现代魅力。

研讨会上,与会专家学者对《中华家庭诗词擂台赛》给予肯定,认为节目着眼于培根铸魂,选择了一个巧妙的角度,把诗教和家教统一起来,让中华优秀传统文化同家庭教育融为一体。节目对中华诗词文化持续深挖和垂直精进,努力做到“大主题”与“小切口”的双重联动,不断践行着“在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉”的核心创作命题,让传统文化与社会生活、媒介传播、社会热点相结合,为当下少年儿童打开了一所“解惑增智”的新大门,让文化命题与节目创新之间实现了双向奔赴。

(许莹)

纪录片《酱油是什么》开播

本报讯 12月2日,由湖南卫视、芒果TV联合出品,芒果伯瓊、伯瓊文化制作的8集纪录片《酱油是什么》于湖南卫视、芒果TV双平台正式开播。《酱油是什么》在单集结构中,用今人对酱油的思考串联起历史、科学、工艺及食用四个版块内容。据该片制作人、总导演李东坤介绍,该片的创新看点在于:动画与实景拍摄相结合,呈现酱油历史沿革和生产工艺;AI人讲述酱油的发酵技术和微生物世界;从北到南记录酱油在中国8个城市美食中的应用场景。“三条线下来都证明了一件事情——守正创新。”纪录片还以中国东西南北饮食差异为切口,邀请饮食文化学者、酱油收藏家霍权,去到北京、长沙、佛山等八座城市,探究不同地区、不同菜系在酱油使用上的差异,洞察人间烟火中的和而不同。霍权介绍,酱油的文化、科学、工艺、美食等知识体系非常庞大,在参与纪录片拍摄过程中,他看到了主创团队的研究精神,把这些庞大的知识体系梳理成一条条清晰的逻辑线,难能可贵。