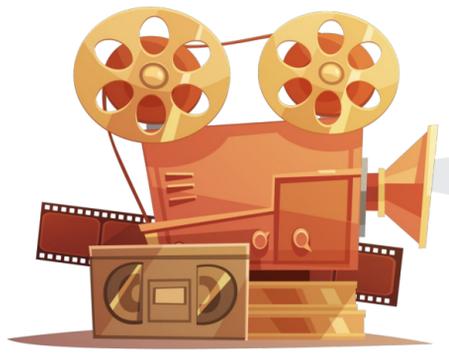

文艺深一度

让“好故事”成为创作者唯一值得追随的“中心”

□袁子弹

在我看来,当下影视环境下的‘剧本中心制’,不仅是创作流程的重建,更是一次面向未来的升级。它要求我们:以流程的确定性,对抗艺术生产的不确定性;以共识的‘准则’,替代临时的‘决断’;以‘人性+技术’的协同,取代单一灵感的博弈”

站在2026年的开端,我们谈论“剧本中心制”,这个场景既熟悉,又无比陌生。熟悉的是,这依然是我们行业最正确、最值得被探讨的话题之一。陌生的是,我们身处的土壤,已经发生了地质级的变动,微短剧的海啸和AI的浪潮席卷我们每一个人的生活。在这样的当下,如果我们依然只是将“剧本中心制”理解为编剧的待遇与署名权之争,那无疑是把这个问题想得太过简单了。

很多人理解的“剧本中心制”概念,是一个静态的、以编剧权威为顶点的金字塔。但现实的影视工业,是一个动态的、多方力量博弈的磁场。资本、平台数据、导演风格、演员特质,甚至是某个阶段的政策变化,都在拉扯着剧本的形状。在我看来,大家都承认剧本的重要性,却迟迟无法实现“剧本中心制”,真正的症结并不在于“中心”没有确立,也在推动剧本前进的“流程”本身是断裂和失序的。前期的创作往往由编剧主导,夹杂着大量来自平台责编、评估部门、策划部门的意见;而在编剧已经完成大部分剧本创作之后,导演和演员才姗姗来迟。他们面临着沉重的拍摄任务,没有时间仔细揣摩剧本为何如此设计人物、结构剧本,无法耐心地与编剧磨合,这就使创作的前期和后期完全脱节。我们常常是在用开发阶段的共识,去对后期拍摄的即兴;用编剧的文学逻辑,去应对平台的算法逻辑和制片方的预算逻辑。这种断裂,消耗了所有人的热情,也稀释了故事的力量。

那么,在今天的语境下,我们该如何重新定义“中心”?在我看来,这个“中心”,必须从一个“人”或一个“部门”,转移到一个“被充分共识锚定的高价值文本”之上。这

意味着,我们需要一场关乎“流程共建”的革命,它包含三个关键转变:

第一,从“审批制”到“共创制”的转变。在项目萌芽期,编剧、制片人、导演(如已确定)和平台,不应是“提案-审批”的上下级,而应成为一个“创业合伙团队”。我们坐在一起,不仅要回答“这是一个什么故事”,更要回答“我们为什么非得在这个时候做这个故事?”“它将和哪个群体的哪种情感对话?”这份大家共同拟定的《叙事准则》,将记载故事的核心价值、人物的精神底色与不可逾越的道德边界。它将成为后续所有决策的基础与准绳,一旦确立,就不容许轻易变更。

第二,从“文本冻结”到“价值冻结”的转变。我们无法也不必冻结每一句台词。但我们必须有力量冻结那个最核心的东西——人物的情感逻辑、世界的运行规则和故事所要传递的人生观、世界观与价值观。当演员想要为角色增加背景时,我们判断的依据不是“谁说了算”,而是“是否强化了《叙事准则》中既定的人物内核”;当导演要求删减一场戏时,我们评估的标准是“失去这场戏,是否会动摇故事的逻辑根基”。我们要保护的并非任何“人”的权利,而是逻辑的清晰和故事的完整,我们要捍卫的不是某一句台词,而是我们共同认可的作品的核心价值。

第三,从“编剧缺席”到“叙事主权在线”的转变。编剧需要贯穿从构思到成片的全程。在前期,编剧是叙事核心的缔造者;在拍摄期,编剧是“叙事一致性的守门人”;在后期阶段,编剧应拥有“逻辑审查权”,确保剪辑的节奏没有割裂叙事因果。这不是在剥夺导演或演员的创作权,而是在履行一种专业的“制衡”,确保最终呈现的,是团队最初共

识要抵达的那个目的地。

而这一切,都因为AI的到来,获得了全新的工具,也面临着终极的拷问。AI能瞬间生成一百种开场,能穷尽所有“意外重逢”的桥段。那么,编剧的价值究竟是什么?

AI正在将编剧的工作从“写作的技艺”偏向“选择的艺术”。当AI能模仿所有套路时,反套路的、真正源自人性幽微处的颤动,才弥足珍贵。当AI能拼接所有类型元素时,那种贯穿始终的、独特的价值观与审美品位,才是真正的定海神针。

未来的编剧,不应该是一个闭门造车的作者,而是一个“人性勘探师”和“叙事架构师”。他利用AI完成勘探和搭建,但最终的选择与定稿,取决于其独特的人生洞察和不可替代的审美。未来的“剧本中心制”,将是“叙事中心制”,无论你现在是编剧、导演、演员还是制片人,谁能找到最真实的人性、最有价值的叙事,谁就将成为创作的中心。

所以在我看来,当下影视环境下的“剧本中心制”,不仅是创作流程的重建,更是一次面向未来的升级。它要求我们:以流程的确定性,对抗艺术生产的不确定性;以共识的“准则”,替代临时的“决断”;以“人性+技术”的协同,取代单一灵感的博弈。

我们无法回到由某个天才独自挥笔的田园时代。但我们完全可以,也必须走向一个用理性流程守护创意火花,用技术工具赋能深度共情的未来,让那个被共识锚定、充满生命力的“好故事”本身,成为我们所有人唯一值得追随的“中心”。

(作者系编剧)

春节档微短剧

在快叙事中酝酿“慢思考”

□吕帆

2026年春节档,微短剧借假期红利迎来新一轮爆款上新。其中,《穿书富家小姐,我和闺蜜齐上阵3》《十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀4》《昼以继夜》《糟糕,和闺蜜一起穿书后把反派玩儿坏了》等剧集观看量破10亿次;漫剧单日流量峰值突破行业纪录,契合冬奥背景的冰雪运动题材漫剧《冰刃与星轨:天地共舞》等获得不俗收视效果。

在爆款规模与市场热度双双提升的同时,一些微短剧加重了在现实题材、群像塑造、长线IP、亲情叙事等方面的创作力度。其中,以女性成长为主题的《爱我万岁》、职场群像剧《昼以继夜》、聚焦“春运”这一国民话题的《北往》、温情家庭剧《人间烟火向阳行》等走出了惯常的创作“套路”,凭借观照现实的主题价值和指向内在的情绪价值,既获得了观众口碑,又对未来微短剧的创作打开了新的视野。这份令人欣喜的变化,突出体现在两种“转向”上。

从“我成为他人”转向“我成为自己”。“爽”,在相当长时间内是微短剧创作的核心指向,也带来了观众对部分微短剧悬浮、夸张、刻意制造矛盾等批评。今年春节档的微短剧在保留“短、平、快”和情绪张力的同时,丰富了“爽”的内涵,更新了“爽”的设定:作品希望带给用户的观感是更新的叙事角度、更深的情感体验、更真的社会议题,并从中寻找情感共鸣,而非简单的情绪迎合。例如春节档播放量破亿的《爱我万岁》,故事始于36岁的综艺节目制作人江阔决定和不想进取的老公离婚,乍看之下是典型的微短剧开篇,但故事走向却摆脱了以往微短剧的“离婚叙事”。女主人公没

有在前夫、婆婆、孩子等关系中不断争吵、撕扯,而是毫不内耗地迅速摆脱可能“拖拽”她重蹈旧错的沼泽,振臂、迈大步,成为一认真工、独当一面、塑造新我的“人生女主”,打开了事业、爱情、亲情等领域的新可能。更重要的是,她开始主动去寻找“如何真正爱自己”的重要议题。可能有人会有疑问,这很“爽”吗?《爱我万岁》给出的建议是:吵赢一场架可能很爽,但拥有不屑于吵架的底气更爽;大仇得报当然很爽,但成为将主动权紧紧攥在手中的人更爽。比如,江阔在节目庆功宴后来到一场高端饭局,一群富太太讥讽她穿的过季衣服没法“撑场面”,但江阔没有与众人一来一场口舌大战,而是微笑着介绍男友入座,自己则从容走向了另一桌,那里,太太们的老公正在整理笑容,等待结识她这位金牌制作人。这样的桥段在《爱我万岁》中屡见不鲜,主创不厌其烦地提醒要“做自己”。这既呼应了强调独立自主、自我认知的社会风潮,也迎合了当下年轻群体的情感需求——在“爽”与“对”、“赢”与“得”之间,微短剧正在寻找新的平衡点。

从“对立关系”转向“共生关系”。因单集时长限制,微短剧的情节推进常靠情绪输出,其最直接的手段便是构建人物间的对立关系,一些微短剧也因此被评价为“耳光剧”“下跪剧”“吵架剧”。对立关系当然是建构戏剧张力的手段之一,但春节档的一些作品开始尝试以“共生关系”为底色讲述故事,这是否能打动观众呢?如《一家三口在同班》用亲情颠覆重生,隔代关系与亲子隔阂被“同龄人”的陪伴和理解所救赎;《北往》通过两个在云南打工的年轻人骑摩托车

返乡的故事,被网友誉为“最暖返乡路”;《一品布衣3:朝堂篇》也在家国情怀之余,大幅强化了对人物关系网的铺陈。这份情感锚点与共生底色也频频出现在《爱我万岁》中。故事没有把焦点落在江阔因离婚产生的纠纷上,而是“从离婚开始”,让人物走向更多的人群、更大的世界、更好的机遇。此外,在以往微短剧中较少见到的亲情关系也成为“共生”的重要注脚。如剧中有一场母女戏:江阔指责母亲向前夫透露房产升值的信息,一气之下让母亲不用再照顾孙子,赶紧回老家;而当江阔知晓这一切只是个误会后,却不知如何开口面对即将离家的母亲,没想到要强硬的母亲却先道歉,这让她无比愧疚并促成了母女间的深刻共情。几分钟的情节看哭了很多观众,因为这本是人生的常态:因矛盾冲突而触发情感共生,因关系破裂却催生更坚固的亲密关系。

这部作品用一个看似“没那么爽”的故事提醒我们:如果真正的“爽”是“做自己”,抵达“爽”的途径则是在每一场境遇、每一段关系、每一个选择中,用尽全力去“成为你自己”。

春节档微短剧对“爽”的迭代价值或在于此:它们从创作端尝试回答微短剧“精品化”的一个核心命题——如何实现“快”与“慢”、节奏与内涵之间的平衡?人生是漫长的旅程,成长亦是循序渐进的蜕变,作为新大众文艺代表形态的微短剧,若能在贴近百姓生活的“快叙事”中,注入更具质感的“慢思考”与“慢启迪”,便能构建出更具深度与厚度的“爽感”体验。

(作者系北京大学副研究员)

中央音乐学院组织编排的原创歌剧《青春长与君》以北京师范大学资深教授黄会林先生为原型,成功塑造了从志愿军女战士成长为教育大家的女主人公荟琳的艺术形象,书写了一曲风采别样、意蕴深长的青春之歌。

歌剧《青春长与君》没有像惯常的人物传记作品那样对剧中主人公做编年体式的呈现,而是从黄会林先生90多年的传奇人生中截取了几个极具代表性的时段、场景与故事,这就是20世纪50年代的朝鲜战场与回国后的师大附中、80年代的夏衍先生家中、80至90年代的北国剧社、世纪之交的校园教室、新时期的国际论坛等,打造了舞台上令人印象深刻的独特时空。尽管每个时段的时代背景、社会情状千差万别,该剧还是在年代差异中找到了贯穿始终的一个灵魂性主题——青春,并借主人公荟琳心路历程的成长发展,演绎出既完整统一又不断灵动深化的青春之歌。

20世纪50年代,年仅16岁的荟琳带着高昂的青春激情,奔赴抗美援朝、保家卫国的前线战场,在与侵略者的战斗中成长为不怕牺牲、英勇顽强的女战士英雄。回国后与同学绍斌在共同的学习与生活中,从相互默契的同窗逐渐成为相濡以沫的恋人。剧中的荟琳朝气蓬勃、热情上进,吟唱出激情澎湃的时代华章。

80年代,荟琳与绍斌虽已步入中年,但在前妻艺术大师夏衍先生那里,依然充满着年轻人敢想敢做的勇气与活力。此时的他们大胆闯入尚未被触及的以陈毅元帅为代表的南方游击部队艰苦卓绝的斗争生活,写下了《梅岭星火》这部具有开创性意义的电影剧本。夏衍先生高度重视这个剧本,并在家中亲自接见和指导二人创作,留下了一段感人肺腑的艺坛佳话。

80至90年代,荟琳与绍斌在思想解放的时代洪流中,抓住机遇,从教室里的教学改革走上了新时期校园戏剧的创新之路。北国剧社的创意、成立尤其是学生们出演莎士比亚戏剧,不仅成为校园里前所未有的亮丽风景,也在社会上产生了相当大的影响。戏剧大师曹禺先生兴奋地为剧社题写了“大道本无我,青春长与君”,为荟琳、绍斌和北师大学子们的艺术探索与创新给予鼎力支持。

世纪之交,在激烈的思想碰撞中,荟琳陷入了前所未有的内心冲突。该剧没有回避这一时期文艺思潮的复杂与多元,也没有回避由此带来的冲突与博弈,难能可贵的是,此段剧情把荟琳从战士成长为教育家的心路历程既真实又深刻地挖掘与呈现出来。不变的是一如既往的青春激情,变化的则是在矛盾与困惑中打磨出的更加坚实厚重的意蕴内涵。

此后的荟琳愈挫愈勇,从“大学生电影节”的创办,到“看中国——外国青年影像计划”的实施,直至“第三极文化”学术思想的推出,经过岁月的淬炼,发自内心的文化自觉与文化自信支撑着荟琳将中国文化国际传播能力的提升作为自己日益明确的奋斗方向,以“知行合一”的理念与方法,将中国学者的声音不断推向世界。荟琳的青春之歌因之被赋予了深邃、精湛的中国文化底色。

歌剧《青春长与君》在主人公形象塑造、剧本主题的提炼及剧情结构设计等多个方面精雕细琢,凸显了“青春”这一主题,音乐形象高昂豪迈、纯真自然,故事线索丰富又“形散而神不散”;尤其是在主人公精神世界的挖掘与呈现上做了功课,贯穿全剧的“青春之歌”主题热烈激昂,同时每个段落又体现出差异性的色调——有热情与阳光,也有反思与纠结;有困惑与叩问,也有冲出困顿的稳健与自信……正是这样多姿多彩的色调,使这一曲“青春之歌”显现出更加丰富的别样风采,令人一唱三叹,回味无穷。

把一名人民教师搬上歌剧舞台,这在过往的原创歌剧中并不多见。该剧的创作意义正在于,观众为女主人公荟琳这一榜样身上所承载的教育家精神所深深感动,而其所蕴含的心有大我、至诚报国的理想信念,言为士则、行为世范的道德情操,启智润心、因材施教的育人智慧,勤学笃行、求是创新的躬耕态度等,都为当今培养新时代教师提供了宝贵的镜鉴意义。

(作者系北京师范大学艺术与传媒学院院长、教授)

一曲风采别样的青春之歌

——评原创歌剧《青春长与君》

□胡智锋

《北京文学》(精彩阅读)——篇篇好看,期期精彩!

北京文学

精彩阅读·2026年第3期要目

名家开篇 文章的诗意(散文)……梁衡
现实中国 第三极皮(纪实文学)……周一
新北京作家群
斯卡布罗集市(中篇小说)……温亚军
从一个世界,走向另一个世界(评论)——曾攀
温亚军小说《斯卡布罗集市》……曾攀
好看小说 浪花一朵(中篇小说)……东紫
大山子,小山子(短篇小说)……周逢
冻土(短篇小说)……王鑫炎
于是转身面向大海(短篇小说)……黄宁
爱与危险共舞(小小说)……辛火明
万众写作 自然来稿小辑
改嫁(短篇小说)……马慧娟
他没有行李,也没有黄昏(组诗)……万宇轩
新人自荐 图寻(短篇小说)……杨易木
绘制新一代人的情感地图(点评)——评杨易木《图寻》……张勃
天下中文 鞍与轡……汗漫

本刊国内邮发代号:2-85。国外邮发代号:M428
本刊每期内文208页,全部彩色印刷,装帧精美,每册定价20元,全年定价240元,请您及时到当地邮局订阅,也可到《北京文学》微店或杂志铺(<http://www.zazhipu.com>)。地址:100031,北京前门西大街97号北京文学月刊社发行部。电话:010-66031108/66076061。

想您时,才知那么多事没做好……老灯
花乡花事……王莺
汉诗维度
☆云汉
行吟与穿越(组诗)……叶廷滨
肥皂的誓言(组诗)……申修福
致读者的话(诗)……米拉
☆星群
黄官品 肖立武 钟想想 钟守芳 王守槐
夕夏 刘秀华 吕福友 李素娟 赖燕
吴传玖 黄浩 夏华桥 朱复刚 严刚
田仁华 寇挥 涂燕娜

官方微店 官方微信

南京远东书局 图书出版征稿

出版热线:025-51939999、18951979999 邮箱:yc368@126.com QQ:85648588(征稿信息长期有效)

南京远东书局从事图书编辑、代理出版发行26年来,以保证正版权、塑造品牌、质优价廉为立身之本,为海内外数千名作家、学者出版了上万种图书作品,赢得广大作者的信赖。

《世界文学之都·中国作家书系》征稿

为彰显世界文学之都的深厚文化底蕴,现《世界文学之都·中国作家书系》出版项目,面向海内外作家,发出诚挚邀约!我们将遴选海内外一百位最具创造力与代表性的华语作家,成就一套展现当代华语文学多元风貌、传承华夏文脉、彰显文化自信的文学经典文库。

优秀作品将免费推荐刊登省级报刊。

凡选中作品,将获得2000元专项扶持资金!

南京远东书局新书讯

1.《双河记》	长篇小说	胡尔朴 著
2.《康城记事》	小说集	许诺 著
3.《南窗札记》	散文集	高平海 著
4.《高中生视域下的(乡土中国)》	教育文集	黄智平 著
5.《雅韵余谈》	随笔集	纯南 著
6.《向阳而生》	长篇小说	顾熠 著
7.《爱的神奇》	散文集	程文 著
8.《以梦为马》	小说集	陈轩 著
9.《以海为誓》	诗歌集	林娜 著
10.《一个海军连长的情书》	散文集	龙共 著
11.《烟火往事》	散文集	王蔚华 著
12.《泉涌甘霖》	散文集	袁金泉 著
13.《哈有花香》	长篇小说	鲁继才 著
14.《人生旅程》	小说集	苏汉高 著
15.《我的诗生活》	诗文集	李学荣 著

所有图书包邮,欢迎咨询订购。
南京远东书局编辑部 电话:025-52103958

西湖

2026年第2期目录

试着穿过山林……沈思炜
尝试搁浅……沈思炜
“在世界中”的青年写作……顾奕俊
无人之所……崔故
机械臂……杨楚佳
慈航……望北
程维的诗……程维
张进步的诗……张进步
李继强的诗……李继强
二十五帧……申正
二十三帧……丁圣洲
《夜樱》与《烧船》的假想性互文……鬼鱼
宋阿曼创作论……戴瑶琴
关于蒋韵小说《在山那边》的讨论……主持:刘杨
第十届“西湖·新锐文学奖”回首与展望:《西湖·新锐二十年——第十届“西湖·新锐文学奖”座谈会记录……主持人:陈福民 张晓明