

文艺观察

影视节目创作传播:

长短视频互利共生

徐海龙 姜照君

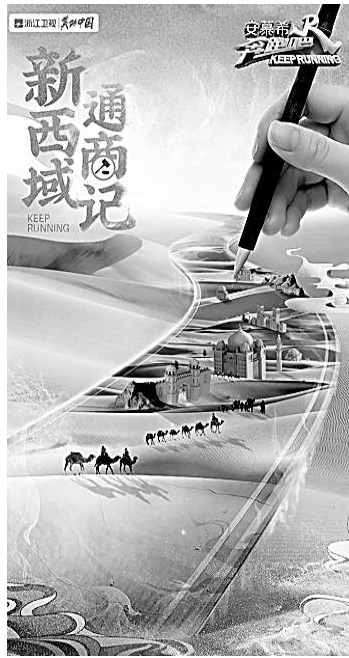
近日,爱奇艺与抖音达成合作,围绕长视频内容的二次创作与推广等方面展开探索。新闻一出,引发了各界关于长短视频相关话题的讨论。近年来,随着影视行业与数字互联网的深度融合,一般在30分钟以上的电影、电视剧、综艺节目等影视节目被统一归为长视频产品,与互联网原生内容、一般在5分钟以内的短视频产品展开了激烈竞争。据中国互联网信息中心数据显示,在中国9.75亿的网络视频用户中,短视频用户覆盖了8.73亿。短视频正深刻影响着受众文娱消费习惯。面对来势汹汹的短视频,影视节目在减量提质、降本增效的同时,还需及时适应新的媒介环境,转变媒介观、受众观。从业者应从长视频的概念出发,对比短视频来归纳影视节目共同的传播特征和优势,并思考长短视频的互利共生之道。只有这样,传统影视作品才能在网络新赛道上实现更大发展。

剧场化传播:重建“天涯共此时”的集体观看仪式

在信息碎片化的传播环境中,长视频首先需要坚持“反碎片化”的观看形式。无论是电影、电视剧还是综艺节目,其时长内容和叙事结构都对应着一种娓娓道来、隽永反思的传授过程,与之最契合的是剧场式环境——受众怀揣共同期待,一段时间内沉浸在固定空间中。其中,电影的影院放映方式沿袭的是戏剧剧场的传播方式。电视从诞生伊始,就把受众从剧院、影院分散到家庭环境中,但全家人围坐在一起观看电视剧、综艺节目,也营造了一种仪式感和沉浸感。回望影视行业发展历史,每逢国庆档、贺岁档,人们纷纷走入影院贡献票房;《渴望》《三国演义》等电视剧播出时出现了万人空巷的现象;《综艺大观》《非诚勿扰》等综艺节目曾是大家每周的“节日”,更不用说每年除夕全国人民必备的“文化年夜饭”央视春晚。广义的剧场式观看,为人们的日常生活开辟了一个可以获得精神滋养和心灵浸润的文化空间。

当下短视频急速增长,对人们的娱乐生活、信息接收习惯产生深远影响。人们在观看短视频的过程中,逐渐意识到这种移动、划刷式观看所造成的沉迷快感、麻木追随等问题。很多受众希望进入剧场空间暂时远离信息轰炸的诉求愈发强烈。再者,相较于短视频,长视频生产成本高,周期长。如果在作品数量、题材新奇度等方面与短视频竞争,无疑是以己之短比人之长。因此,另辟蹊径,发挥剧场的传统魅力,应成为长视频今后发展的重要方向。

我们看到,影视剧借助智能大屏电视普及之势,采用影院级音画标准的技术打造“沉浸式”迷雾剧场“合家欢剧场”等产品专栏,搭建“剧场会员”体系,以期将受众拉回客厅和“家庭影院”。文化综艺节目如《中国诗词大会》《典籍里的中国》等设置小

剧场板块,将虚拟现实技术与舞台美术相融,在演播室打造出剧场表演的视听盛宴。还有疫情发生以来,视频号直播的演唱会、音乐会、话剧和戏曲表演吸引了远超线下演出的千万受众同时虚拟在场。在移动、点播和倍速化的数字传播时代,尽管广大受众已没有统一固定的收看时间段,但长视频依靠复杂的内容结构、绵延的叙事节奏,以及剧场舞台演出的质感,努力扭转着网生内容市场重情绪、轻信息,重爽感、轻审美的接受趣味,营造静心沉潜的时空氛围,重建“天涯共此时”的集体观看仪式。

中介化传播:利用短视频为作品铺垫引流

剧场化不是让长视频成为网络视听阵营中的“孤勇者”,而是在精品化战略基础上思考如何利用短视频为作品铺垫引流。网络视频原无长短之分,只因短视频的崛起,专业生产的内容视频才以长视频的概念区别于用户生产模式的短视频。这种长短阵营划分实际上是专业作品与民间段子的区分。一段时间里,长视频葆有一种艺术优越感,认为台网联动就是把影视作品切切成片段搬到网上。的确,长视频是一种综合艺术,包含文学、戏剧、音乐、歌舞等多种艺术元素,但在当今短视频崛起的网络视频生态中,长视频不可再孤芳自赏,而应打开视野,与更多短视频及受众进行联结交流。

如《三国演义》《武林外传》《父母爱情》等经典剧集成了短视频“二创”的热门素材,各种解说、混剪、配音以及表情包、观剧笔记,成为短视频平台的流量密码。可见,坐拥艺术宝库的长视频无论文新日,都可以与短视频进行内容情节的联动(如艺术经典桥段或“金句”片段),角色关系的联动(如设置“虚拟IP角色”微博),优秀演员表演的联动(如“高能场面”、演技炸裂瞬间),以及背景

知识点、幕后花絮和热搜词条的联动等。其中,一些不规范的切条搬运剧短视频吸引了很多原本想看正片的受众的流量,侵害了片方版权收益,但影视作品仍需要借助短视频平台推广传播,这也是不争的事实。为了解决这一矛盾,除了进一步规范短视频创作的版权意识,还可以加强长短视频之间的授权合作,科学分配各自播出窗口期,以及大力建设发展片方、节目组的自制短视频业务。

在内容制作方面,长视频不仅要思考大情境设定和长叙事架构,还应注意小情境、小段落、小知识点的创意和趣味。如提高现实题材影视作品的社会话题性;加大悬疑情节和角色的开放性、延展性;在古装剧场景、服饰之中埋下更多可被考证、解读的历史文化细节;打造综艺节目嘉宾的“舞台名场面”等,为影视作品的“二创”和IP衍生留出素材和路径。而在相应的短视频制作上,则要注重“含意未伸、有案无断”,善于“藏锋、藏味”,如多用悬念型叙事而非“真相大揭秘”,进行背景性知识解读而非剧透,在剪辑集合集中用“戛然而止的高潮瞬间”,引出“强烈建议观看原片”的话术,还可以在影视解说短视频里对经典作品进行较专业的艺术解读,以促使受众去二刷原作。

这样,长视频内容成了“开放源代码”,不仅“向内”追求作品的自律和完整,还要“向外”提供可让各个主体进行实践互动的公共焦点。影视节目不是文化消费的最终产品,而成为联结短视频UP主、受众和圈层的中介。从零和博弈走向携手共进,长短视频均可获得长尾价值。

伴随式传播:调动受众观看、聆听、触摸等体验

实践证明,适合日常伴随和多感官切换的文娱内容更能强化受众黏性。很多品牌化、系列化的优质长视

频经过短视频的持续传播讨论,已深嵌于受众日常生活之中。所以,伴随式传播不失为影视节目今后一个有益发展路径。

伴随式传播是指长视频能形成弥漫在人们日常生活中的信息景观和氛围。单独吃饭时的“下饭剧”“下饭综艺”,通勤、健身、做家务时的访谈节目播客音频版,文旅景点、博物馆、主题餐厅和节奏活动现场循环播放的美食纪录片、传统文化综艺和经典电影,依托影视节目IP开发的交互式VR叙事游戏等,这些长视频的传播场景都是伴随式的,使受众长时间浸淫在内容进展过程中。

若要开发伴随式传播途径,一是要求长视频拥有广泛的播出平台,让信息可以从不同地方流淌出来;二是长视频各部分能独立成篇又前后呼应,可被断裂式观看,无画面收听和多媒体界面播放,既能单独也能统一调动受众的观看、聆听、触摸、运动、品尝、嗅闻等体验。近年来,《爱情公寓》《无证之罪》《国家宝藏》《奔跑吧》《大侦探》《脱口秀大会》等长视频纷纷打通影像、声音和身体的媒介观,建立了“收音—收听—游戏”的传播空间和宣发矩阵。

在国家文化数字化战略实施的背景下,影视业应打破旧的内容生产结构和行业划分,在与互联网的碰撞中建立新的媒介观、受众观。总而言之,立足媒介变革的潮流,影视创作方和制片方才能实现作品跨界传播路径的多元化,变现方式和营收渠道的多元化,影视行业才能构建新的一套从资源到生产再到消费的数字化生产体系。

(本文为国家社科基金艺术学重大项目“5G时代文化产业新业态、新模式项目”阶段性研究成果;作者徐海龙系首都师范大学文学院副教授,姜照君系南京航空航天大学艺术学院教授、南京大学长三角文化产业发展研究院研究员)

影视锐评

近年来,正处于高速发展期的网络剧涌现了不少现实题材爆款。从悬疑题材《开端》播放量破10亿,到抗疫题材《共饮一江水》获得网友齐点赞,从聚焦乡村振兴发展的《在希望的田野上》出现全家一同追剧的观赏景象,到折射女性生存境遇的《江照黎明》被观众频频催更,从情景微短剧《大妈的世界》引发社会各界对银发群体的关注,到竖屏微短剧《对方正在输入中》激起舆论对如何使用手机话题的讨论,一批优质网络剧在内容上乘持现实主义创作理念,形式上创新表现手法,改变着人们之于网络剧“玄幻”“仙侠”“戏说”等固化的审美认知,也改变着创作者之于网络剧题材、形态及担当的想象空间。这些口碑之作更加年轻,也更具个性化,满足了不同用户的观赏需求,表现了网络剧在现实题材领域的深耕细作和垂直细分,不断引发全民热议,在成为热点文化现象的同时让主流价值春风化雨、深入人心。可以说,脚踏实地的现实主义创作理念是劲风也是清流,正在改变着网络剧的市场格局和发展走向。

相较于发展初期局限于一己悲欢、沉迷于感官刺激,当下越来越多的网络剧将镜头对准广阔的社会生活,表现出与时代同行的创作姿态。《在希望的田野上》《黄文秀》等乡村题材剧讲述脱贫攻坚的青春故事,无论是前者艺术塑造的主角张楠,还是后者善于真实原型的人物黄文秀,他们身上都有着时代青年响应号召奔赴理想的炽热情怀;《对决》《猎罪图鉴》等刑侦题材剧以大量社会真实案件为创作基础,折射出扫黑除恶行动中政法干部、公安干警守护社会安宁的决心与信心;《启航:当风起时》《触摸》《追光者》等都市题材剧把目光投向青年人的创业故事,表现创业的艰难与不变的初心;《共饮一江水》则使用单元剧的叙事结构,讲述外卖小哥、专车志愿者、大学生、社区工作人员、一线医护人员等普通人的抗疫故事。这些网络剧作品既让观众触碰到火热的现实图景,又让他们感受到蕴藏其间

的上下

同心、浩荡向前的时代力量。在贴近现实生活的同时,还有很多网络剧直面时代进步发展过程中出现的社会问题。比如《大妈的世界》关注老龄化社会的银发群体,用一个个喜剧故事展示当下老年人的生活状况和精神世界,引发人们对“老吾老以及人之老”的社会责任思考。《江照黎明》聚焦身处家庭困境中的女性,不回避她们在错综复杂的社会人生中面临的各种问题,但又着力借女主角李晓楠走出阴影、迎接黎明的思路历程,展现时代女性的自觉意识。年初大热的现象级网络剧《开端》虽然有虚构的时空循环设定,却借一辆公交车若干乘客的人生经历,将故事线延展到现实世界的多个角落,探讨诸如基层百姓生计、性骚扰、家庭教育、社会歧视、网络暴力等问题。这些作品借悬疑、喜剧等类型之壳,呈现人的生存状态以及人性和社会的复杂性,激发社会各界对社会、生活、时代的观察与思考。

在介入时代发展、回应社会现实的同时,网络剧创作还注重体现时代人的温度,展现生活时突出现实的美好,揭示问题时把握正确的社会价值导向,呈现出一种温暖现实主义审美品格。比如《共饮一江水》中人与人之间守望相助的温情,《开端》中青年舍生忘死的真情;比如《契约》在“立约践诺”的故事中聚焦的诚信问题,《庭外》在“追踪真相”的故事中折射的法治问题;比如《在希望的田野上》中跃动的追逐理想的青春身影,《大妈的世界》中闪烁的热爱生活的银发光彩……在相关行业政策的激励与引导之下,网络剧创作者们在多元的影像图景建构中弘扬主旋律,传递正能量,让人们感受到流淌在人世间的汨汨善意,感受到全社会共建幸福生活的不懈努力。

相较于其他艺术门类,网络剧直接面对在日新月异的网络场域中眼光愈发挑剔的网络受众,只有不断追求新求变才能集聚受众的注意力。因此,网络剧创作更应更为随机,长的以几十集体量表现有文化深度和精神厚

现实题材网络剧爆款频现

金霄

度,短的内容,短的只有十来集,甚至每集几分钟就讲述一个故事;剧集联系更为灵活,可以是步步惊心、丝丝入扣的戏剧铺演,也可以是相对独立、彼此呼应的单元连续;表现手段更为丰富,竖屏剧、桌面剧的探索不断改变着传统编剧、导演、摄制的常规;受众互动更为自由,弹幕、短评已然成为观众反馈的重要途径,系列网络剧的创作者甚至参考受众的意见来编排调整后续剧情。如此看来,“短平快”的网络剧天然地适于对日新月异的现实生活进行艺术再现,现实生活的肥沃土壤也为网络剧提供了无限的创作可能。无论是展现生活的广度,发掘问题的力度,还是折射人心的温度,人们有理由期待,在澎湃前行的时代浪潮中,网络剧的现实主义创作空间会不断拓展,愈加精彩。

(作者系南京师范大学新闻传播学院博士生、南京信息工程大学艺术学院讲师)

《外太空的莫扎特》:

科幻喜剧包裹的现实主义内核

宋智勤

电影《外太空的莫扎特》在这个炎热的暑期上映了,给电影市场带来一股清凉之风。这部影片讲述了外星人玩偶“莫扎特”作为闯入者,介入一为理想与现实相爱相杀的父亲任大望与儿子任小天之间,最终帮助他们父子和解,父亲不再执着于培养钢琴家,儿子顺利实现天文梦的故事。这样一部为青少年群体打造的合家欢电影,精准把握住了暑期档的观影需求。包裹在轻松幽默、软科幻外衣下的现实主义内核,既能为孩子们提供新奇观感,亦能给家长以思想启迪,可以说是本土奇幻类型中较为少见的单向思维,直入人生的复杂性,勇敢地潜入生命“深水区”,全面把握,兼容整合,洞悉那些被误解的人的心灵,看见那些被贴上标签的事的本质,代之以有相通、天人合一的和谐思维——这才是东方哲学的智慧,也才是中华民族独特而深刻的精神标识。这正是新时代中华民族在哲学思维层面的一次伟大而深刻的变革。

《人生第二次》从立意、结构到创作方法、创作精神、审美风格,都值得引起理论批评界重视。理论和实践总是相辅相成,理论研究要善于从成功的创作实践中抽象出具有普遍借鉴意义的文艺理论和新颖经验,以推动文艺创作持续繁荣。

(作者系中央文史研究馆馆员、中国文艺评论家协会首届主席)

助小熊猫的体貌特征进行微调设计出奇幻萌宠玩偶,简洁明快的外形有辨识度,适于后期进一步挖掘、开发。

二是主题深刻。作为奇幻喜剧片,该片聚焦的主题却是现实严肃的青少年教育问题。片中四个家庭的亲子关系是当代中国家庭的缩影。从表层看,影片主要讲述了社会中普遍存在的“鸡娃”焦虑,进而探讨父母作为孩子的引路人如何克服代际沟通困难、处理好亲子关系。影片借助玩偶“莫扎特”这一媒介,隐喻了在借助外力摆脱困境的幻想破灭后,青少年仍然要面对现实寻找答案,人生没有捷径可走。该片对科技与艺术的关系、宇宙存在与生命本源等哲学问题也进行了初步的探讨,引人回味。

三是手法纯粹。该片采取类型杂糅与混搭风格,试图通过尽可能多的类型呈现,赢得最大的受众群体。影片以幽默诙谐、视觉奇观、现实表达为主,辅之以悬疑惊悚元素,既有整体形式创新,又体现了手法纯粹,在多元类型上表现准确、顺畅流利,达到了较高的水平。在镜头语言运用上,开篇不久的长镜头将大楼中每个家庭“鸡娃”的各种方式以全景展示,给人以较深刻的印象。而在任小天的决赛弹奏时,又借

鉴了戏剧舞台表现手法,以片段化的浓缩场景展示父亲的动机,生活的不易,借助音乐起伏传递人生的抉择、完成心灵的释然。

四是想象奇特。该片以浪漫主义和现实主义相结合的手法,充分发挥想象力,实现了虚幻中有真实,真实中有幻境。外星人“莫扎特”让乐高飞船腾空而起,载着孩子们俯瞰北京城市美景,漂浮直至万里长城,令观者心旷神怡,感叹想象力之奇特。“莫扎特”的超能力与游戏化的场景不仅充满童趣,让青少年兴趣盎然,也引起成年人的童年儿时回忆。

综合来看,这部电影制作精良,完成度高。如果说存在内容较多、部分场景交代不够透彻、人物性格特征有待明晰、情感厚度有待加强、少数表演略显浮夸等显而易见的问题,可在续作中加以弥合改进。电影创作殊为不易,对疫情下勇毅前行的电影人更应给予加倍鼓励 and 大力支持。仰望星空、脚踏大地,梦想只能经由奋斗实现,建设电影强国的目标需要电影创作者、理论评论者、管理组织者、观众齐心协力,全社会信任包容呵护国产电影才能达成。

(作者系中国文联电影艺术中心常务副主任)

《人生第二次》:

体现中国人骨子里的韧性

仲呈祥

近日,由央视网、上海广播电视台、哔哩哔哩联合出品的人文纪录片《人生第二次》引起观众热议。两年前,央视网“人生三部曲”IP第一部《人生第一次》开播,凭借真实、平实、有深度、有温度的动人故事引发网民关注,成为当年现象级的纪录片作品。时隔两年,由原班人马打造的《人生第二次》,再次获得口碑、收视双赢。

作为“人生三部曲”IP的第二部,相比于“第一次”的春和景明,“第二次”更显真实厚重。所谓“第二次”,是指纪录片将镜头转向那些人生经历过重大变故的普通人的人生故事。“迷雾剧场”“合家欢剧场”等产品专栏,搭建“剧场会员”体系,以期将受众拉回客厅和“家庭影院”。文化综艺节目如《中国诗词大会》《典籍里的中国》等设置小

里的硬气、韧性和强大的生命力。该系列纪录片以“三部曲”为脉络,将人生道路上的几个关键节点全部纳入创作视野,以传统哲学思维撬动人生这个宏大而复杂的主题,既保持系统性、整体性,同时又兼具了开放性、多元性,这样的创作理念本身就是一种历史文化和文化自信,是使优秀传统文化与当代文化相适应、与现代社会相协调,努力实现创造性转化、创新性发展的有力探索和成功实践。

纪录片在拓展人的知识视野、丰富人的精神世界、提升人的思想境界方面,肩负着独特的作用。作为人文纪录片,首先就要增强历史自觉、坚定文化自信,承担起培根铸魂的神圣使命。这就要求纪录片不仅要直面人生,客观反映真实生活,更要开拓未来,给人以理想和信仰,充分发挥德育和美育的精神能量,引导观众从“真”走向“善”进而达到“美”的至境。从这个意义上说,《人生第二次》的重要价值在于以艺术实践丰富了人生

论美学理论的建设,即用客观的真实镜头传达主观真挚的人文关怀,在纷繁复杂的社会现象中梳理和思考生命的尊严和价值。它不是一味渲染苦难或一味粉饰现实,但却以强烈的感染力促成观众反思:当困难不可避免地降临时,要直面人生,迎难而上,以一种高远的精神境界从容应对,真正成为生命的主角、时代的主人、历史的主体。

不同于《人生第一次》以时间为轴的纵向叙事,《人生第二次》以“圆”与“缺”、“纳”与“拒”、“是”与“非”、“破”与“立”四组看似对立的关键词命名,组成八集相对独立的故事。推开世界的门,门外绝不只是非黑即白、非此即彼的二元对立。以第一集《圆》为例,被拐孩子认亲本是一场皆大欢喜的团圆喜剧,但接踵而至的是如何在生父母和养父母之间做出妥善选择,却让儿子卫卓深陷痛苦、进退两难。这一集采取了父母、卫卓、警察三重视角进行叙事,以不同维度深刻剖析人性 and 情感的复杂,让观众看到“圆”中有