

在传承创新中 让经典历久弥新、永葆光彩

李松睿

艺海观澜

微短剧只有立足讲好故事，去除内容水分，让人物有成长、故事有发展、画面有美感，才能赢得观众发自内心的点赞。

近日，在首届杭州微短剧大会上，管理部门、创作者、专家学者对活力涌动的微短剧进行深入探讨，就如何推动微短剧精品化创作和高质量发展凝聚共识。《2023中国网络视听发展研究报告》显示，微短剧作品上线数量和观众规模显著扩大，已成为我国网络视听领域主体庞大、创作活跃、生态多样的重要类别。

伴随移动互联网普及，在网络视听领域，小体量、快节奏的内容呈现方式受到用户青睐，微短剧应运而生。微短剧看似只是短视频的剧集化或长视频的浓缩版，实则视在视听语言、内容逻辑等方面具有自己的特色，是一种新兴的网络影视类别。微短剧的出现，开辟出一条网络视听内容创作的新渠道。

短小精悍的微短剧，单集最长不超过15分钟，最短甚至不足60秒，在有限的篇幅内高频呈现剧情亮点，悬念感强，情节紧凑。微短剧以横屏和竖屏两种形式出现。横屏微短剧更像网络剧的微短化，节奏快、反转多，同时兼顾剧情连贯性。北京市广播电视局2022年“青春中国梦”网络视听精品创作项目入选作品《反诈风暴》，讲述公安民警破获网络诈骗案，帮助人民群众挽回财产损失的故事，24集、每集10分钟的体量容纳10余个案件，并辅以后反诈骗知识普及，创作难度不亚于长剧。竖屏微短剧以短视频平台为主要播出渠道，基于上下滑动的观赏模式，在剧情设计上压缩出场人物数量，更强调人物对话、角色表情和情绪刻画，人物画面突出、现场感强。山西省广播电视局指导创作的《二十九》以竖屏为图主，单集出场人物只有三五个人，镜头随人物之间密集的对话来回切换，主人公仿佛站在观众面前说话，带来沉浸式观看体验。

不论横屏还是竖屏，关键都在质量水平。小体量、快节奏、高密度等特点，让微短剧迅速受到观众欢迎，形成网络视听新的“流量高地”。近一段时间，一批专业创作者加入，带动微短剧优质作品创作。例如，在国家广电总局组织的2022年度优秀网络视听作品推选活动中，首次单列“网络微短剧”专项，《大妈的世界》《中国节气——谷雨/春分奇遇记》《老吴的传承》《开挖掘机怎么啦》等作品上榜，精品化成为创作者的心之所向。

微短剧“麻雀虽小，五脏俱全”，需要在创作各环节强化精品意识，以小切口讲好故事，提高内容质量。无论是剧情铺陈还是镜头叙事，无论是编导演还是服化道，无论是后期剪辑还是特效制作，只有各个环节做到尽善尽美，整体才会有好的呈现。在这方面，传统影视剧创作经验值得借鉴。只有立足讲好故事，去除内容水分，让人物有成长、故事有发展、画面有美感，才能赢得观众发自内心的点赞。

然而在高速发展的状态下，为了博得眼球，一些微短剧一味追求剧情反转、密集爽点，出现粗制滥造、格调低下等问题。为此，管理部门在加大内容审核和运营监管力度的同时，也注意对精品内容创作进行指导与扶持，一批创作者正努力探索微短剧题材内容新空间，微短剧的精品内容供给也在持续提升。

优秀的影视作品，无一不是各环节齐心协力、认真打磨的成果。微短剧的策划立项、剧本创作、拍摄剪辑、宣传推广，需要更多优秀人才支撑。微短剧要发展壮大，乃至与电影、电视剧、动漫、音乐等艺术形态同台竞技、融合发展，还需要建设起整个创作传播链条的人才队伍，让有创意、懂技术、有情怀的人才投身微短剧行业，为观众带来更多积极向上、丰富多彩的精品佳作。

作为新兴网络文艺形态，微短剧正拔节生长。创作者应当开掘新题材，弘扬正能量，不断优化创作流程和创作方法，着力打造更多微短剧精品。

微短剧应着力打造精品

牛梦笛

的作品，直到今天仍然熠熠生辉，散发着无穷的艺术魅力。

从古至今，一代又一代艺术家在不断对传统经典进行增删改写的过程中，其实也把不同历史时期的时代氛围、社会意识、思想观念，以及中国人对真善美的不懈追求、对美好生活的热切向往，都注入其间，使得经典艺术形象始终具有鲜明的时代性。一部部经典，在历史中生成，容纳了中华民族独特的历史命运、审美观念、生存智慧、伦理态度以及处世哲学，具有蓬勃的生命力。人们每一次翻阅《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》或观看相关题材的影视剧，走入其中的悲欢离合、喜怒哀乐，都将获得情感上的共振共鸣。

二是充分拥抱新的技术手段和艺术创作手法。伴随着互联网、人工智能以及虚拟现实等技术的蓬勃发展，人类社会的信息传播途径、艺术创造形式、行为交往模式都在发生着深刻变革。文艺工作者只有积极拥抱新技术，才有可能不断创造出更符合时代审美特征、更加精美的艺术作品。例如，2015年上映的动画电影《西游记之大圣归来》在制作过程中，“山妖追逐江流儿”的段落由于人物动作和3D场景光影过于复杂，仅仅1分多钟、1500多帧的影像就让动画团队花费了半年多的时间进行处理。几年后，动画电影《长安三万里》(2023)的制作方充分利用先进的云计算技术，使得动作捕捉、分镜设计以及场景渲染的效率大幅度提高，创造出极具真实效果的盛唐景象，带给观众沉浸式的观影体验。技术的进步为再现经典、创新经典提供了前所未有的有利条件，必将赋予传统精神以更震撼、更绚丽的艺术光彩。

新时代文艺的繁荣发展，离不开传统经典的滋养。当下以各类艺术形式对传统文化特别是传统经典进行的改编，给新时代文艺带来显著的活力与影响力。以时代精神焕新传统经典，将当代人的立场、思想与情感注入传统形象，让今人与古人实现对话与共振。

(作者单位：中国艺术研究院)

制图：沈亦伶

有的网友感慨：“《西游记》简直承包了我的童年。”不只《西游记》，动画片《大闹天宫》(1961)、电视剧《西游记》(1986)、《红楼梦》(1987)、《三国演义》(1994)和《水浒传》(1998)等作品，都是源自传统经典的影视再创作，经过时间的检验，已经成为公认的时代精品，构成一代代观众的文化记忆。这是经典绵延传承的力量，也是文化创新创造的力量。

为何近些年中国电影特别热衷于改编传统经典？一方面，是由于观众对中华优秀传统文化与古典文学的熟悉和热爱，另一方面，源于经典作品中艺术形象所具有的跨越时空的独特魅力。

对于绝大多数读者来说，艺术形象在他们的阅读经验中占有重要的位置。为物独特的性格魅力倾倒，伴随人物跌宕起伏的命运或惊、或喜、或怒、或嗔，是阅读的乐趣之一。在很多人眼中，《水浒传》比较吸引人的还是孙悟空和猪八戒。有时候，由于人物的吸引力过于强烈，读者不得不跳过古典作品中颇为常见的“有诗为证”，径直去探知人物的命运走向。

必须注意到，这些艺术形象在历史上其实一直处在变化的过程中。除了《红楼梦》这样由文人独立完成的作品外，绝大多数古代叙事作品都有着漫长的流变史。在今天通行的吴承恩一百回本《西游记》之前，石猴闹天宫、吴天取经等故事，就已经比较完备地出现在宋话本《大唐三藏取经诗话》、元杂剧《唐三藏西天取经》以及杨致和四十一回本《西游记》中。在罗贯中《三国演义》问世前，刘备、关羽和张飞的故事至少在晚唐时期就已经广为流传，经过宋元时期以话本、元杂剧等形式的各类改编，更是变得家喻户晓。因此，吴承恩、罗贯中既是创作者，也是将民间喜闻乐见的传奇故事发扬光大的集大成者。不断流传，不断吸纳时代性，其实是传统文化和经典艺术形象在历史上的常态。

正因为读者总是愿意对文学中的人物予以特别关注，使得孙悟空、林冲、诸葛亮、林黛玉这类经典艺术形象对中国人来说尤为熟悉。每一次对传统文学作品的影视剧改编，围绕着艺术形象的话题都会引发关注。从演员选择到剧情增删修改再到服装化妆道具设计，人们广泛议论的焦点，都是希望艺术形象既能保持传统的味道，又能有新颖的创意。这就意味着今天对传统经典的改编，要围绕着艺术形象下功夫，艺术形象能不能立起来，能不能既蕴含传统精髓又体现当代审美旨趣，成为改编成功与否的关键。

古代文学经典及其艺术形象无疑是当之无愧的“超级IP”，有着巨大的影响力。这种影响力有时甚至会超越文艺作品本身，辐射到人们的生活。例如，《三国演义》就在整个东亚地区深入人心，是中国文化拥有世界影响力的标志之一；1987年版《红楼梦》的拍摄和热播与地方文旅联动，把文艺经典搬到现实生活中来，丰富人们感受经典、体验经典的方式。正是这些“超级IP”所具有的故事感染力和市场号召力，使得各类影视剧制作方瞄准经典资源，不断将传统经典搬上银幕荧屏。

传统经典是中华优秀传统文化的艺术结晶，我们对其必须保持足够的敬意并加以精心呵护。尊重与保护并不意味着在经典面前亦步亦趋。传统文化只有与时俱进，不断与时代相呼应，才能成为滋养当代人精神世界的源泉。

传统经典的当代改编，关系到中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，需要把新时代中华民族对世界的理解、对生活的态度、对生命的思考熔铸到传统中去，以时代精神激活传统的生命力。要做到这一点，需要我们从两个方面出发进行艺术探索。

一是扎根于时代和我们脚下的土地。文艺作品对传统经典的再现与改编，要始终立足时代的发展变化，以经典艺术形象的再造来积极回应时代要求。比如，20世纪60年代中国文艺工作者创作的一系列《西游记》题材动画片、戏曲作品，正是重新激活了孙悟空这一传统艺术形象。这种时代性与民族性水乳交融

跨越历史与现实的中轴线之旅

王一典

儿童文学承担着培育时代新人、涵养民族精神的使命。源远流长的中华优秀传统文化有助于培养少年儿童的国家认同感和民族自豪感。近年来，关注汉唐艺术的《九岁红》、呈现瓷都发展变迁的《建窑瓷窑送给你》、以赛龙舟民俗为背景展开的《龙船》等，一批儿童文学作品对传统文化题材进行深入开掘。作家张之路的《雨燕飞越中轴线》将北京中轴线故事娓娓道来，正是传统文化题材儿童文学的又一佳作。

北京中轴线南北延伸，如城市的脊梁，挑起北京城厚重的历史与现实。《雨燕飞越中轴线》里中学生罗燕凌救助一只受伤的雨燕，进而得以从雨燕的视角由南向北俯瞰中轴线，了解和感受她的魅力和底蕴。这是一场在想象力的托举下不断打开视野的中轴线之旅。作者巧妙选取中轴线上的一棵树为线索，以树的历史故事串起中轴线的文化脉络：永定门前如焰火般炽热的黄色银杏叶，天坛“九龙柏”树干上九条纵向的褶皱，社稷坛的“槐柏合抱”，太庙

的“树上柏”……这些古老的树木屹立千年，见证着一段段风云壮阔的历史，亲历了古都的变迁发展，也展现了今日的美丽中国和生态文明建设成果。

将生态文明理念融入中轴线文化是作品的亮眼之处。作者之所以选择雨燕作为故事的叙述视角，一是为了借此在空中领略中轴线的宏伟气派，二是由于雨燕喜在古建筑中筑巢而成为北京的标志性物种之一。基于此，古建筑保护与生态保护这两个看似相距甚远的主题，在作品中自然相融。小说采用双线结构，一条线按照由南往北的顺序介绍建筑和古树的来龙去脉；另一条线则展现了罗燕凌从偶然救助雨燕，到主动了解雨燕，最后身体力行加入雨燕保护行动的过程。一显一隐两条故事线互相交织，相映生辉。作品中提及的永定门公园的绿地、城南公园的桃树林和育才中学操场中央的百年榆树等，都显示了当代中国为谋求城市发展与环境保护间的平衡所付出的努力。

作者不仅描绘了中轴线上宫殿和庙宇的

坚持“两创”
关注新时代文艺

核心阅读

今天对传统经典的改编，要围绕着艺术形象下功夫，艺术形象能不能立起来，能不能既蕴含传统精髓又体现当代审美旨趣，成为改编成功与否的关键

传统经典的当代改编，关系到中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，需要把新时代中华民族对世界的理解、对生活的态度、对生命的思考熔铸到传统中去，以时代精神激活传统的生命力

前不久，“吴承恩作品票房59亿元”冲上网络话题热搜榜，引发关注。据不完全统计，仅在有关应用程序上，明代小说家、《西游记》作者吴承恩在国产电影票房上的贡献已达59亿元之多，共“参与”135部影视作品。紧随其后，蒲松龄“参与”作品120部，施耐庵100部，罗贯中67部，曹雪芹41部，相关作品深受观众欢迎。

古代文学经典一向静水流深，以“票房”为视角，人们发现传统经典如此强有力地参与到当代文艺创作和文化产品生产中来。正如

《雨燕飞越中轴线》：张之路著；北京少年儿童出版社出版。

文艺评论