

坚持“两创”
关注新时代文艺

聚焦文化新业态

深耕内容，培育文化新业态

无论是沉浸式演艺，还是微短剧作品，受众对文化新业态的接受与反馈证明，优质内容始终是文化产品传得开、留得下的根本保证，也是文化新业态持续发展的不竭动力。

如何将文化新业态特有的创意、技术、机制等要素优势运用在创作生产中，推出新的文化精品，成为当前急需破解的课题。为此，我们约请业界专家、一线实践者分享观点和经验，以期助力文化新业态高质量发展。

——编者

贴近时代生活 厚植文化内涵

——编者

近年来，数字演艺、沉浸式展览、微短剧、人工智能创作、虚拟数字人、国潮设计等文化新业态如潮水般涌来，极大丰富了文化生产方式和消费体验，激发了文化市场活力。这些文化新业态或是借助科技手段，带来前所未有的感官冲击力；或是瞄准市场需求，培养超出以往的用户黏性。

技术与内容完美结合，新业态才能立得住走得远

科技赋能也好，深挖市场也罢，对文化新业态来说，都不能取代文化内涵的重要性。文化新业态要想保持生命力，实现高质量发展，必须贴近时代贴近生活，持续深耕优质内容。

以灯光秀为例。灯光秀是一种集灯光、音乐、特效等多种元素于一体的艺术形式，其特点是通过大范围、多色彩的灯光变化给观众带来视觉享受。作为一种文化新业态，灯光秀一经出现就受到欢迎，被广泛运用于城市节庆活动中。早期灯光秀只有光的变化，形式单调，观众容易产生审美疲劳。后来，灯光秀又加上了投影，开始有了文化内容，比如对当地文化符号的光影呈现。随着艺术形式不断升级，又出现了讲故事的灯光秀，进一步提升了灯光秀的吸引力。今年春节期间，广东湛江上演的艺术灯光秀《军港之夜》，围绕湛江、海港、水兵等元素，设置了人物与光影的互动，有表演、有情节、有交互，受到好评。

前沿数字技术极大丰富了艺术表现力、感染力，为培育文化新业态、新产品拓展了广阔空间。但数字技术只有与现实生活相结合，体现时代精神，才能彰显其魅力，才能产生传得开、留得下的文化产品。比如，依托网络技术产生的网络文学，一段时间里曾是“快餐小说”的代名词。而今，脱贫攻坚、科技创新、工业转型、职场生活等现实题材崛起，《大国重工》《复兴之路》等作品受到欢迎，历史传奇等传统题材也被赋予新的内涵，网络文学形成多元内容格局。再如，近年来，虚拟现实、增强现实等数字技术

广泛运用于演艺、展览、景区景点等，出现了各种沉浸式业态。但真正经得起时间淘洗的，是那些将前沿技术与文化内容完美结合的沉浸式作品。沉浸式演艺“只有河南·戏剧幻城”之所以走红，就在于其能以史诗的眼光，多维度展示中原大地波澜壮阔的历史、丰富多彩的文化，给人以心灵的震撼。

文化新业态只有树立精品意识，才能从“网红”走向“长红”。现代社会生活的快节奏，使得短小的视听作品受到“Z世代”消费者的喜爱。据统计，我国短视频用户规模达10.53亿人，使用率达96.4%。但一段时间里，微短剧等视听类型里不乏老套故事，制作粗糙。近来，深耕现实生活、回应时代话题、走精品化路线逐渐成为共识，不少内容和制作俱佳的微短剧问世。比如，《逃出大英博物馆》从一件流失海外的文物切入，将传统文化与当下生活场景相结合，以拟人化的方式，讲述文物回家的故事，赢得网友点赞，传递了微短剧的大情怀。最近热播的《我的阿勒泰》也以8集的小体量和较为精良的制作给视听市场带来一股清风，剧中秀美的自然风光、幽默的情节对话和浓郁的风土人情赢得观众认可。

汲取多元养分，提升文化生产能力

深耕内容要善于从日常生活中发现亮点。只有走进生活深处，深入人们内心世界，表现普通人的所思所想，有烟火气、人情味，才能打动人心。文化新业态就是通过技术与现实的结合，让人们更加真切地感受我们这个时代的生活百态，在媒介变革中发掘生活底蕴，在数字技术运用中揭示人文精神，在国货潮玩中展示时代脉动。如2023年走红网络的国风动漫《中国奇谭》，第一集借助《西游记》的故事背景，巧妙讲述了一段职场故事，传递出每一次努力都有意义的生活理念，让不少青年观众产生共鸣。

深耕内容要善于从地方人文符号中寻找灵感。一首歌、一座桥、一道菜、一栋房，都体现着

当地的风土人情和生活方式，其背后都有丰富的故事。挖掘这些地方人文符号，能够开拓文化新业态的创意思路，为内容创作提供优质养分。例如，苏州创新开掘具有地方特色的昆曲、评弹、民间传说资源，以沉浸式演艺的方式推出《拙政问雅》《遇见姑苏·木渎往事》《寻梦山塘》等一批文旅产品，既叫好又叫座。

深耕内容要善于从中华优秀传统文化中发掘素材。中华优秀传统文化堪称一座取之不尽、用之不竭的宝库。无论是文学典籍、文物古迹，还是节日庆典、民俗传统，优秀传统文化与“Z世代”总能碰撞出惊艳的火花。比如，游客在洛阳穿汉服、在泉州簪鲜花成为新时尚；年轻人追捧国风设计，带火国风音乐、国风舞蹈，文化新业态市场需求日益旺盛。

在汲取多元养分、厚植文化内涵的基础上，文化新业态还应借力科技进步，丰富文化生产手段，提升文化生产能力。

要积极拥抱智能工具带来的新机遇，提高人机共创的能力。科技进步，特别是大模型和生成式人工智能为文化生产带来重大变革，善用各种智能工具，实现人机共创，成为文化新业态从业者的必备能力之一。未来的艺术生产者不仅仅是人类自己，还有智能工具、智能机器人等。人类创作者需要不断培养新技能，包括虚拟世界的建构能力、交互式体验的创意能力、智能工具的使用能力等。

要重新认识文化生产与文化消费的关系，提高价值共创能力。不同于传统文化业态中消费者仅仅是被动接受者，文化新业态打破了以往生产与消费的界限，消费者更主动参与文化内容生产，享受价值创造的乐趣。网络平台上，许多内容都是用户自发创作；行进式沉浸演艺中，观众既是观演者，也参与演出过程。文化新业态要善于引导消费者深度参与到文化生产中，实现价值共创。

要拓展国际视野，提升配置文化资源的能力。现代科技带来了全新的生产方式和传播方式，可以在更大程度上调动全球数据、文化和人才资源。应秉持开放包容心态，善用国际资源，加强文明交流互鉴，讲好中国故事，坚持内外兼修，不断拓展国际文化市场，扩大中华文化国际影响力。

瞄准观众需求 托举视听精品

——编者

网络视听是深受观众喜爱的文化新业态之一，近年来热门佳作不断涌现。“爆款”的出现，并非偶然和运气，而是来自对观众需求、内容创新和行业环境的不断研究，来自艺术家、创作者最大潜能的激发，还来自科技、传播、运营等各方形成的合力。

过去几年，网络视听精品意识增强，从深耕内容的角度来看，观众日益青睐具有现实质感的作品，回归现实、关注人生成为创作趋势。从《山海情》《人世间》，到《风吹半夏》《南来北往》，一系列现实题材作品反响热烈，印证着反映时代气象与百姓生活的精品内容最能引发观众共鸣。

在爱奇艺的一次次创作实践中，我们发现以现实主义手法讲故事，弘扬真善美，成为一条可行之路。总结起来，就是在关注百姓叙事、直面现实境遇的同时，以温暖的基调表现人们对真善美、对光明和

未来的追求。这类创作关注新时代的新话题，在新的语境中讲故事，不少作品播出时赢得高收视率、高话题度和高影响力，取得不错的观众反响和业界口碑。

文艺的现实表达重要的是适应观众审美需求，让观众与作品产生情感共鸣。在网络视听领域，有两类内容较为符合这样的要求。

其一是能够引发观众想象的。影视是造梦的艺术，每个人都在想“我的人生有怎样的可能”，影视艺术的魅力正在于提供了丰富的可能性。《为有暗香来》《宁安如梦》等网络文学改编剧集收获关注，就是因为主角丰富的人生体验，满足了观众对生活的畅想。网络剧《田耕纪》、慢综艺《种地吧》《向往的生活》等“种田流”作品受到喜爱，也是因为对于工作忙碌的青年观众来说，田园生活种瓜得瓜、种豆得豆的满足感与获得感充满吸引力。

其二是能够让观众代入自己、收获思考的。这就需要作品将角色的内心世界具象化、生活化，探讨人们普遍面对的问题，进而实现观众与人物情感的双向交互。在这一类型里，我们先后探索了青年生活、女性的成长与自立、社会变迁中不变的亲情纽带等主题。比如网络剧《风吹半夏》的标签是女性创业、钢铁工业、商业竞争，此前题材网络剧成功项目很少，制作方也担心观看门槛过高。但事实证明，《风吹半夏》这样的现实题材作品把改革开放火热的创业故事呈现给观众，主角们坚韧拼搏的精神和共渡难关的温情引发观众心灵共鸣，作品播放量和热度值都名列前茅。

要想推出精品，除了恰当的故事题材和创作手法，还需要一套高效率的创作机制。不同于文学的个人化写作，网络视听需要团结协

作，需要全流程管理，各个环节都要“跑通”，才能跟得上观众需求。我们建立了一套较为成熟的项目决策机制。一个剧集项目通常由多个内容制作部门及相关内容负责人共同决策，背对背投票，确保优秀创意脱颖而出；接下来，就是组建创作团队，挑选适合的演员；还要在改编创作过程中，集体研讨，细化主题，不断提升作品的思想境界；最后，还需要定位准确、手段清晰的宣传推广。每个人、每个环节、每个步骤形成合力，才能托举精品出现。

未来，网络视听深耕内容可以瞄准“一老一小”的题材蓝海。目前，《外婆的新世界》等多部作品涉及老年生活，探讨老年话题。随着老龄化进程加快，银发经济在文化新业态中前景可期，但满足老年人精神需求的网络视听作品还远远不够。与之相对，少年儿童是社会的未来，他们的健康成长，同样需要更多优秀网络视听作品，让“屏幕中的课堂”质量高起来、内容丰富起来。为此，我们将在选题策划、内容创作等方面不断优化，以优质服务更好更广泛的观众群体。

多年实践让我们认识到，观众对优秀作品的刚需是不变的。网络视听肩负着影响人们精神世界的职责，所以，我们坚持向观众释放一种清晰笃定的信念：关心当下、融入生活，努力用好作品滋养每一个普通人的精神世界。希望观众不仅沉浸于精彩的故事和人物，还能从中获得前行的力量，更勇敢、更积极地面对生活。

（作者为爱奇艺执行总编辑）

左图为河南省郑州市“只有河南·戏剧幻城”剧场（航拍图）。

焦翔翔摄（影像中国）
版式设计：沈亦伶

艺海观澜

心里那股永不放弃的向上的力量，不仅塑造着作品中的人物，也雕刻着现实的人生。始终坚韧、始终心怀希望，这是我想通过作品传递的声音。

教师、作家、编剧、译者，平日里我在这些不同的身份之间来回切换，乐在其中。常有人问我何以能实现这样的“跨界”，我想，那一定是用心观察生活、体味生活的结果。

作为写作者，生活是我的素材库。我很喜欢观察事物，观察之后我会记住，记住以后又会想象。每天回家路上我都经过一条铁路，当火车开过去时，一扇扇车窗从眼前划过，乘客的身影一闪而过。对我来说，每一节车厢都载着很多故事，都蕴藏着书写的可能。

写作需要培养故事性的眼睛和故事性的耳朵。在指导孩子们写作文时，我会说：“要有意识地让你的眼睛看到故事，而不只是看到现象，一定要把素材像珍宝一样，藏在你的记忆里，或者记进你的小本子里。”其实，这也是我长期坚持的写作方法。我有一本“文学手账”，所有的灵感都记上去，手机软件里也随时随地记录着触动我的瞬间。记下来后，我会思索它有没有前因，有没有后果，想着该如何发展这些素材。

观察着、思考着，人和事积累得足够多，我便有了创作长篇小说的想法。2008年，我完成了自己第一部女性主题长篇小说《乔家的儿女》。在构思一部描写男性故事的小说，当作姊妹篇，展现当代人的内心世界，这就是后来改编成同名电视剧的《乔家的儿女》。在构思过程中，我发现，主人公乔一成的人生经历与他的家庭密不可分，我便将他的兄弟姐妹的故事加进来，一条横向的线拉了起来。我又发现，如果写一家人的生活，还需一条纵贯的时间线。这条线长达30年，把我牵引到上世纪70年代，童年、少年的回忆汹涌而来。你以为已经过去了的年少时光，其实拥有随时破土的力量，刹那之间便如藤蔓旺盛生长，迅速蔓延。因此，《乔家的儿女》这部小说写起来很顺手，这种舒服的状态对写作者而言尤为珍贵。

故事情节在流淌，人物渐渐有了生命，更神奇的是，他们会有自己的思维，常常脱离我的掌控。身为作者，我也要学着聆听人物的心声。在创作电视剧《人生之路》剧本时，主角刘巧珍与高加林的情感走向难住了我。是分是合，我苦苦思索而不得要领。忽然有一天，巧珍的声音仿佛从文字间传来：前路很长，学会放下。我循着这样的声音，写下了故事结尾：巧珍与加林各自前行，有困难时互助，成为距离亲近的“平行线”。这似乎是人物自己的选择，他们被故事线引领但最终又牵引着故事线到达终点。

塑造人物的过程，也是理解人生的过程。电视剧《山海情》中水花的原型曾骑着三轮车拉货，因为太过疲劳，三轮车翻倒在麦田间，她辛苦一早上的馓子全部撒落。这个坚强的女子坐在田埂上放声大哭，可抬头间，她看到阳光落在饱满的麦穗上，烁金闪银。这个场景触动了她，她擦干眼泪，扶起了车子。资料中的这一幕深深印在我的脑海里，丰富了我对水花的理解，让我知道了怎样表现她身上闪烁的光芒。于是，剧中的水花拉起板车，拉着她的爱人、孩子还有全部家当，行走在空阔无垠的干沙滩上，她小小的身子坚实有力，她的歌声动人心魄，有鼓舞人心的能量。

从小说创作到影视创作，从作家到编剧，促使我更加关注个人命运与时代背景的紧密相连。新中国成立之初，人们怀揣日子越来越好的朴素梦想，投身火热建设；上世纪80年代，改革开放大潮更新了人们的观念，激发出敢闯敢试的勇气；而今，随着经济社会的发展，人们的物质生活更加多元，在物质生活之外有了更多更高的精神生活追求……我希望通过影视作品，不仅唤起观众对时代生活的共同记忆，也能让观众对自己的生活有所思考。心里那股永不放弃的向上的力量，不仅塑造着作品中的人物，也雕刻着现实的人生。始终坚韧、始终心怀希望，这是我想通过作品传递的声音。

一路前行，一路风景。每天都能看到行色匆匆的人们走在路上，也走在人生故事里。他们的经历千差万别，但身上那种蓬勃的生命力总是让我由衷地敬佩和热爱。讲述百姓的生活故事，捕捉平凡生活中的光亮，是我作为写作者的光荣使命。

（作者为作家、编剧）

捕捉平凡生活中的光亮

杨筱艳

文艺评论