

“五个一工程”评选单设网络文艺门类

网络文艺之路越走越宽

彭 宽

坚持“两创” 关注新时代文艺

网络文艺在彰显虚拟、沉浸、交互等技术优势的同时,日益凸显其文化基因与生命体验相激发、宏大叙事与个体表达相贯通、生活温度与审美追求相融汇的美学风格

网络文艺正逐渐摆脱消费文化、快餐文化的诱导,成为中国式现代化进程中物质文明与精神文明相协调的文化大众化创造,成为中国贡献给世界文化百花园的独特文艺形态

近日公布获奖名单的第十七届精神文明建设“五个一工程”评选,首次将网络文艺作为独立门类列出,10部网络文艺优秀作品榜上有名。这一鲜明信号,深刻体现党的二十届三中全会就深化文化体制机制改革提出的“加快适应信息技术迅猛发展新形势”这一明确要求,标志着顺应科技与艺术融合发展而生发、成长的网络文艺,已经成为主流文化的生力军,并在其规模、样态、影响力为大观之际,迈上繁荣发展的新台阶。

网络文艺作品进入重大文艺奖项评选范围并非首次。飞天奖、金鹰奖、白玉兰奖等重要奖项近年来都将网络视听作品纳入评选,茅盾文学奖、鲁迅文学奖也对网络文学作品敞开大门。然而,只是将网络文艺中某一垂类形态作为传统文艺特定门类的延伸,置于传统文艺的审美框架中加以评价,仍难以充分发挥对网络文艺创新的激励效应。这次将网络文学、网络剧、网络电影、网络动画、网络纪录片、网络综艺乃至微短剧等合并为一个门类,在国家文艺荣誉殿堂内单独评选,无疑是一次具有里程碑意义的开创性举措。这对引导网络文艺创作生产、完善激励与评价机制,作用是不言而喻的。

作为近年来网络文艺大力倡导精品化发展的代表性成果,10部入选作品鲜明呈现出网络文艺美学新质的日臻成熟。入选作品有聚焦乡村全面振兴的《陶三圆的春夏秋冬》(我们的赛场),讲述平凡人生传奇的《滨江警事》(第1部),关注人类命运的《我们生活在南京》,也有熔铸爱国情怀与英雄气概的《浴血无名·奔袭》《特级英雄黄继光》,还包括展现细腻生活质感的《漫长的季节》《我的阿勒泰》,以及唤醒文化记忆的《中国奇谭》《声声不息·宝岛季》。从这些作品中可以看到,网络文艺在彰显虚拟、沉浸、交互等技术优势的同时,日益凸显其文化基因与生命体验相激发、宏大叙事与个体表达相贯通、生活温度与审美追求相融汇的美学风格。网络文艺正逐渐超越“野蛮生长”的阶段特征,突破一度固化的创作模式和生产窠臼,呈现出新的艺术视野和精神气象,展现了现实主义创作、经典化追求、中华文脉赓续的坚定路向选择,展现了向人类精神深处探寻、向艺术境界最高处攀登的勇气与能力。

事实上,在此次入选的10部优秀作品之外,网络文艺领域近期一系列现象级话题也强有力地印证着这一演进趋势。视频博主李子柒在阔别3年后复出仍是“顶流”,“三连更”视频播放量破5亿,在停更期间海外粉丝不减反增,在所谓“爆红只需15秒”的燥热之下,以执着的原创坚守、质量追求,沉潜出短视频独特的“禅式美学”。再比如,首个国产3A游戏《黑神话·悟空》潜心打磨多年,终于一鸣惊人,甫一推出就打破多项纪录,获得多项国际大奖,把中华优秀传统文化成功推向世界。事实证明,网络文艺的美学新质,归根结底要通过精益求精加以强化,通过更好满足广大网友的审美需求加以检验。

网络文艺的演进之路,彰显着中国式现代化语境下文艺守正创新的内在规律。从大批优质网络文艺作品的审美旨趣、价值取向、精神内涵中,我们越来越鲜明地感受到,网络文艺正逐渐摆脱消费文化、快餐文化的诱导,成为中国式现代化进程中物质文明与精神文明相协调的文化大众化创造,成为中国贡献给世界文化百花园的独特文艺形态。

互联网是亿万民众共同的精神家园。为这一共同精神家园构建更加美好的“数字未来”,网络文艺是毋庸置疑的重要力量。面对新一轮科技革命和产业变革,面对信息技术迅猛发展的新形势,网络文艺冲锋在前,必须在持续不断的“技”“艺”融合中努力探索新的艺术语言,丰富新的艺术表达,创造新的审美体验。更为关键的是,艺术作为精神生产,当以其创作实践超越媒介的物质性,成为人“内在充实的显现”,更好满足人民文化需求、增强人民精神力量。惟其如此,网络文艺才能在创造更加美好的“数字未来”中担当生力军,更好担负起新时代新的文化使命。

艺海观澜

成也流量,败也流量,经过了长时间的倦怠与徘徊,古偶剧的“遇冷”既暴露了创作模式与创作生态的问题,也与当下视听行业内容格局的变化不无关系。

古偶剧的流量密码为什么失灵了

魏 侨

近段时间以来,《永夜星河》《珠帘玉幕》《大梦归离》几部古装偶像剧撞档播出,让下半年低迷的古偶剧市场似乎重新热闹了起来。

看得出来,主创们试图在“流量演员+恋爱故事”的固有模式里寻求创新。一些角色上的新奇设定、穿越元素的运用和游戏化叙事等,的确给观众带来惊喜。但随着故事向前推进,新奇感散去,完成度不高与同质化严重的问题就显现出来。有些剧集播出过半热度就开始持续下降,有些剧集后继乏力、口碑“扑街”,今年始终未能出现全民关注、提振市场的大热作品。古偶剧的流量密码为什么失灵了?

要知道过去很长一段时间,古偶剧都是影视行业的“造星利器”。作为一个融合古装传奇与青春偶像等元素的剧集类型,古偶剧大多以年轻演员为主角,几乎每年都有年轻演员凭借古偶剧一夜爆红,成为流量明星。而近些年,这一类型似乎辉煌不再。同样是流量演员,按照同样的路径出演,却始终离“爆红”差一口气,没有产生真正的爆款剧。

成也流量,败也流量,经过了长时间的倦怠与徘徊,古偶剧的“遇冷”既暴露了创作模式与创作生态的问题,也与当下视听行业内容格局的变化不无关系。

首要原因是特定创作模式带来的同质化。古偶剧与流量长期绑定,高昂的制作成本让主创们不得不去寻找“爆款”的确定性。于是“大IP+流量”的模式就被固定下来。在许多主创的自述中,或多或少都透露出古偶剧“以演员为中心”的创作方式——即先为某个IP确定了有流量的主角演员,然后整个项目才能运转起来,之后的选角、班底甚至是制作,都围绕着主角展开。显然,这背后更多是追求投资回报率、商业考量,并不符合艺术作品的创作规律。

信奉“爆款公式”的结果就是,一旦某一部剧火了,之后就会有大批相似主角、设定、类型元素的剧集扎堆出现。就如《甄嬛传》之后的宫斗和大女主剧,《花千骨》之后的仙侠剧,《琅琊榜》之后的谋略剧,《知否知否应是绿肥红瘦》之后的宅斗剧等。这些剧集并非狭义上的古偶剧,但其中的大热元素对古偶剧产生了持续的影响。事实上,一部剧的爆火往往包含了复杂的主观因素,并不能用一种类型或者模式来简单概括,盲目跟风并不能成功复制爆款。

其次是视听领域的竞争冲击。在线上娱乐还不那么丰富的时代,古偶剧简单直白的剧情、浪漫的爱情想象和瑰丽的视觉效果,极大满足了部分观众的娱乐休闲需求。人们忙于工作和生活,茶余饭后更愿意看简单轻松的故事,因此古偶剧作为“下饭剧”,始终具备相当可观的收视底盘。过去许多质量欠佳但播出数据惊人的爆款剧,都是在这样的环境中诞生的。

但随着短视频的兴起,人们有了更丰富的视听选择,尤其是微短剧强势崛起,快节奏的情节反转,强烈的情感冲击,更契合人们对即时娱乐的需求。加之综艺、游戏、动画、线下娱乐等更丰富多样的文化娱乐形式的持续发展,古偶剧在观众心目中的优先级不复往昔。

再次是观众水涨船高的审美期待。如今,长剧集的内容迭代在轰轰烈烈地进行,近期热播的《山花烂漫时》《小巷人家》等都显示了剧集精品化的市场号召力。极具电影感的精良制作不断提高观众的审美,也抬高了剧集创作的水平线。古偶剧曾经吸引观众的古典文化、神话传说、爱情故事等,如今的观众并不是不想再看,但需要创作者挣脱同质化的怪圈,打破“始终差一口气”的局面。这就意味着要回归剧集艺术创作的规律,以切中时代脉搏、讲好故事为本,而不是为制造爆款商品增添可有可无的新元素。

综观影视剧的发展,追捧“爆款公式”并不只在古偶一个类型中出现,同质化的问题也在其他热门类型中反复上演。影视剧生产高投入、高成本,出品方在立项、创作、拍摄过程中始终面临投资回报率的压力,“爆款公式”的执念由此根深蒂固。但从长远的角度来看,随着观众审美水平逐渐提高,长剧集精品化的需求愈发迫切,真正能够获得高回报的大热作品几乎不会在粗制滥造的跟风之作中产生。

市场遇冷也不必悲观,或许这正是行业沉淀革新之时,是真正愿意打磨作品、潜心创作的主创们的新机遇。

在乌镇,艺术如粮食一般滋养生命

任飞帆

乌镇戏剧节已经举办11届了,今年的主题是“如磐”。“精神如炬,信念如磐”,我想,这不仅概括了支撑乌镇戏剧节持续举办11年的精神内核,也道出了戏剧带给人生的意义与力量。

漫步在这片被艺术之光温柔照耀的水乡,满目都是戏剧的身影。古色古香的街道两侧,插满了印着戏剧大师肖像的彩旗;石桥上,或许能邂逅环境式戏剧《边城》里无忧无虑的翠翠;树荫下,人偶“雨男”正在介绍他的宠物——一朵乌云;泛舟河上,光与影、水声与歌声和谐交融的水上歌剧《漂泊皇后》正擦肩而过……在乌镇,戏剧没有局限在剧场里,而是随时随地发生,你不经意间就会与它撞个满怀。

这样的碰撞可以是激烈的,是目不暇接的,是排山倒海的,也可以是温柔的,是浸润的,仿佛面向冬日屋中的壁炉,暖意会渐渐包裹住身体。所以,我很喜欢此次乌镇戏剧节开辟的一个新版块“戏梦粮仓”,好似在说,在乌镇,艺术如粮食一般滋养生命。深

入探访后得知,“戏梦粮仓”表演区原址是建于上世纪60年代的乌镇粮管所,2017年经重新改造后成为综合性的展示空间。肢体剧、现代舞、说唱表演、行为艺术……一切都在这个非镜框式舞台、非剧场空间里尽情展示。新的空间形式正带来新的艺术可能。观众不是被束缚在座椅上,而是与演员有深入互动,甚至直接参与现场创作。创作者和观众徜徉在满仓满谷的精神食粮中,共同探索和思考究竟什么是戏剧,它会有怎样的未来。

正如剧作家曹禺所说:“一个弄戏的人,无论是演员、导演或者写戏的,便欲立即获得观众,并且是普通的观众。只有他们才是‘剧场的生命’。”在乌镇,每一位身在其中的人,就算是路过的游客,都是这个如梦似幻的戏剧世界的主角,都会收获一段难忘的独家记忆。

清晨6点,剧院门口已经人头攒动,为了求得一张青年竞演的门票,戏迷们顶着星光就来排队。微风吹过,游船码头的空地

上,几位舞者用心跳着一支古风舞蹈,一名保洁阿姨手拿黑色塑料袋,全神贯注地盯着表演。夕阳低垂,一位从没进过剧场的游客在看完公益演出后,急切询问“这就是舞台剧吗”,语气里满含欣喜。午夜零点,年轻的人们席地而坐,高声朗读着卓别林、于是之曾写下的文字,在江南的秋意微凉中升腾起戏剧的温暖。

如果说乌镇满足了戏迷对“戏剧桃花源”的想象,让游客一窥戏剧的魅力,那么对另外一群人来说,这个舞台则意味着更多。今年的乌镇戏剧节中,一部科幻题材剧目分外特殊,因为演员和主创大多是残障人士。他们来自一个叫“乐意”的剧团,剧团成员近七成是残障人士,平日里在各行各业工作,业余时间则聚在一起排戏。这是他们第一次登上如此重要的舞台,接受这么多专业人士的目光。

舞台很简朴,几把椅子,一块投影布,一位手语翻译站在角落,为观众席中的听障人士服务。尽管剧本还需打磨,表演仍有

些稚嫩,但创作的真诚掩盖了专业的瑕疵。一位听障观众告诉剧组,之前她觉得电影院、剧场是对她开放的,但看完演出后,她觉得艺术在为她说话,生活更接纳了她。正如谢幕时一位演员所说,“生活欠缺的,戏剧会还给你”。戏剧提供了这样一方舞台,一次契机,不仅让台上的演员得以抒发,也慰藉了台下的观众,感动着每一个普通人。

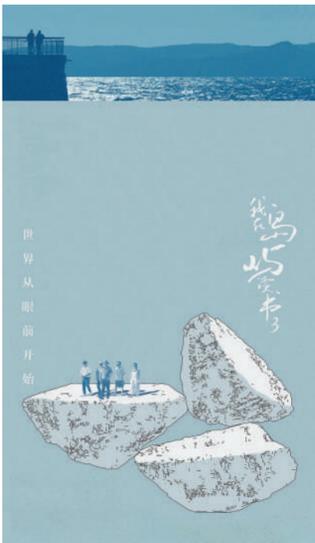
提振精神、消融隔膜、慰藉心灵、凝聚共识,这是戏剧营造的能量场,也是今天戏剧依然为人所需的原因。当高品质作品汇聚,当艺术从殿堂释放到日常,“戏剧桃花源”已经不再是乌镇戏剧节的愿景,而正在成为一种自然的默认。但“桃花源”也意味着距离——里面的人孤芳自赏,外面的人不知所以。于是,网络上也有一些不同的声音,剧迷嫌游客拥挤,游客不理解剧迷的执著。如何把“桃花源”变成“公园”,让更多人享受到戏剧的滋养,理解戏剧的意义,乌镇戏剧节还可以做得更多。

看台人语

《我在岛屿读书3》—— 在出海之旅中 开启心灵远游

带着书籍去远行,世界便在眼前展开。外景纪实类读书节目《我在岛屿读书3》走出国门,来到希腊,在克里特岛开启一场中西文学的浪漫对望。本季在保留主要作家嘉宾的同时,邀请杂志编辑、旅行家、戏剧导演等新角色参与其中,将文学文本置于更加立体的视野中展开探讨。

相较于前两季精简质朴的摄制,本季的影像表达有了更鲜明的风格,不仅通过大量航拍镜头营造意境,还利用人工智能技术提升画面美感。例如,首期节目凭借人工智能技术复原了巴金笔下的“海上日出”场景,配上嘉宾的画外音,带来独特视听体验。希腊碧海蓝天下的异域风情也为这场文学漫游增添诗意。从诗歌到戏剧,从海边的中外诗会到剧场里改编自《美狄亚》的河北梆子演出,东西方的文化碰撞背后是深层次的文明交融。节目在“出海”之旅中营造令人神往的阅读场景,为观众带来一场不同寻常的心灵远游。(迟贝贝)

外景纪实类读书节目《我在岛屿读书3》海报

《向设计提问》——

用生活实例解读“无处不在的设计”

什么是“设计”?设计都是“高大上”的吗?网络纪录片《向设计提问》从触手可及的日常生活出发,展示一个个设计从迸发灵感到落地呈现的全过程,在科普的同时也在追问“什么是好设计”。作品不仅展现设计师的创意与匠心,更着意挖掘设计背后的人文关怀和情感价值。空间设计满足人们对公共生活的多样需求,灯光设计用光影带来不同的情感体验,“野生设计”积淀着丰富的民间智慧……在这里,设计不是远离大众的闭门造车,而是从生活细节生长出来的

艺术巧思,连接着人们的理想生活,是一种有温度的设计。与主题相呼应,作品本身也是一件充满设计感的艺术品,既保留纪实基础,也加入风格化表现形式。妙趣横生的设计案例、先锋多样的原创动画,配合幽默灵动的解说,令屏幕前的“小白”们收获新知,读懂生活里的设计哲学。作品目前每集30分钟的时长在传播上相对受限,如果截取精华,做成小而美的“故事切条”,或许会有更好的传播效果。(乔雅)

网络纪录片《向设计提问》剧照

文艺评论