

致力风格化、类型化、品牌化、精品化

网上剧场有好剧

陈旭光 张明浩

日前，爱奇艺迷雾剧场的《暗夜行者》播出后获得较好口碑，再度引发人们对迷雾剧场的关注。2020年，爱奇艺自制剧《隐秘的角落》的火爆，使视频平台的剧场模式为人熟知，并促进了各大视频平台对这一模式的深入探索。2021年芒果TV季风剧场的《我在他乡挺好的》、2022年优酷宠爱剧场的《请叫我总监》等观众热议的作品，都是剧场模式的产物。

剧场模式是指视频平台将题材、风格、类型等相近的作品集纳到一个剧场集中播映。这有利于受众区分作品风格，根据个人喜好进行针对性选择。经过一段时间的发展，剧场模式已成为各大视频平台的品牌、IP与形象、标志。爱奇艺的迷雾剧场、小逗剧场、恋恋剧场表现出爱奇艺对青春品牌调性的追求；优酷的宠爱剧场、悬疑剧场、港剧场等体现了平台“给热爱以专注”的特色，芒果TV的季风剧场则彰显了平台与时代共振、与社会偕行的品格。

跨界演进升级

视频平台的剧场模式与卫视剧场有密切联系。卫视为了区分一天中不同的节目板块，常常将放映电视剧的板块命名为“剧场”，如幸福剧场、金鹰剧场、中国蓝剧场、东方剧场等。但卫视的剧场名称大多根据各家卫视的特点而不是播出剧目的特点确定，而且卫视剧场剧目风格多样，通常这些电视剧板块不太具有辨识度。

网上剧场从诞生至今，一直致力于进行风格化、类型化、品牌化和精品化探索。2013年，优酷推出的阳光剧场可能是网上剧场最早的尝试。2015年，放剧场在优酷上线，推出放胆冲、放轻松两个分别针对男、女受众的小剧场，有意识地探索受众细分。随着视频平台自制剧的发展，2018年，爱奇艺推出悬疑剧场、青春剧场。此时的网上剧场作品风格开始统一，类型开始突出，剧场名称也具有了一定的辨识度。

2020年，爱奇艺将悬疑剧场升级为迷雾剧场，相继推出《十日游戏》《隐秘的角落》《非常目击》等作品，名噪一时。至此，爱奇艺正式将剧场作为品牌运营、推广，对其他视频平台产生了带动作用，使剧场模式进入高质量、精品化的发展阶段。

追求创意创新

视频平台剧场模式下的作品普遍追求创意、创新，具有想象力与创造力，讲述的故事以及故事的讲述方式注重满足受众的好奇心。《我在他乡挺好的》视角独特，挖掘深刻，表现了4位“北漂”青年女性的职场生活与拼搏奋斗。《喵，请许愿》在爱情故事之中加入科幻元素，讲述不同星球之间的情感经历。这些充满想象力的故事带给受众别样的观剧体验。

剧场作品题材多元丰富，而且往往融合多种元素，碰撞出新意。其中既有悬疑剧，又有古装喜剧；既有都市爱情剧，又有青春校园剧；既有科研职场剧，又有科幻剧……多种多样的题材满足了受众个性化的需求。

同一剧场的作品往往风格具有高度统一性，注重类型上的突破，剧场名称彰显自身特色。爱奇艺的迷雾、恋恋、小逗3个剧场，无论名称或内容都创意十足。如迷雾剧

①《我在他乡挺好的》
②《请叫我总监》
③《暗夜行者》
本文配图来自网络

场虽以悬疑为主类型，但也注重家庭、科幻、成长等主题，《谁是凶手》在悬疑背后关注青年心理状态和亲情的力量。优酷合家欢剧场的作品以喜剧、家庭剧为主，都市剧场的作品则以现代都市生活剧、喜剧为主，如《三生有幸遇上你》《您好！母亲大人》都风趣幽默并具有类型融合特质。

努力打造精品

当下，受众的分化和激烈的市场竞争决定了影视作品必须经历大浪淘沙，各大视频平台的剧场运作都实施精品战略，进行了各种努力：

“精制作”：精减集数，凝练剧作，力求呈现更好的视听效果和演员表演。《我在他乡挺好的》仅12集便生动地刻画了4位尝遍工作生活酸甜苦辣的“北漂”青年女性形象。《八角亭迷雾》以12集的体量讲述跨越将近20年的家庭故事，各色人物立体鲜活，画面、声音等具有电影质感。

“精内容”：聚焦具有话题性的社会热点，引发共鸣、共情。《司藤》表达了浪漫爱情主题以及环保理念；《隐秘的角落》关注家庭教育与儿童成长话题。这些题材都能够牵动当下观众的心。

“精受众”：尊重青年受众，传递青年文化，展现青年形象。《请叫我总监》表现了青年女性的独立自主和积极的职场奋斗观；《暗夜行者》刻画了青年警察的英雄形象，歌颂了他们的不屈不挠和勇敢、智慧……这些剧都传达了以理想主义情怀、家国责任感、宽容博爱等为特点的青年文化与青年形象。

探索品牌战略

剧场模式是视频平台的品牌化、IP化建设，具有较高的抗风险能力与较强的品牌吸引力。剧场一方面为作品提供了宣传便利与受众基础，如观众因为对迷雾剧场充满期待，纷纷在《八角亭迷雾》播出前主动进行宣传；另一方面，剧场的优秀作品具有较强的品牌拉动力，往往多家公司联合制作。如爱奇艺几个剧场的剧集《我在他乡挺好的》也使季风剧场的影响力迅速提升。剧场品牌还具有一定的自我愈合能力。在品牌号召力因故下降时，剧场如能及时推出新品，就可以较快吸引受众，并恢复品牌影响力。

剧场模式也是一次网剧的工业化探索，具有产业优势。一是成本可控，后续剧本创作可以依据前剧的观众期待“有心栽花”，满足受众需要；二是作品能够依靠品牌影响力、号召力降低营销成本；三是注重生产的工业化，往往多家公司联合制作。如爱奇艺几个剧场的剧集多与其他制作公司联合制作，再以“爱奇艺独播”的形式维护品牌。其他平台的剧场作品也大多如此。

剧场精品还具有国际文化传播的意义。《隐秘的角落》《沉默的真相》等迷雾剧场的作品在海外不少国家和地区播出，《隐秘的角落》还成为中国唯一一部入选美国《综艺》杂志评选的2020年全球15部最佳剧集的作品。无疑，这些精品剧集不仅向海外展现了中国网剧的艺术水准，更是一次中国品牌、中国文化的国际传播。

深观察

“喇叭花一朵朵”：她为唢呐而生

本报记者 苗春

新国潮

董艳朵每天都非常忙碌，因为她从去年6月开始，几乎每天中午、晚上各在抖音直播间演奏唢呐一个半小时，除非她所在的中国煤矿文工团有排练任务，直播基本没有间断过，即使有点身体不适，她也照样坚持。“对于唢呐的热爱和让更多人喜欢唢呐这个念头，是我的动力源泉。”她说。

唢呐其实是个很耗气的乐器。董艳朵说，在她小时候那个年代，很少有家长舍得让女孩子学吹唢呐，因为女性的肺活量本来就比男性小，想吹好唢呐必须额外多吃苦。但是董艳朵只有三姐妹，她们的父亲是位唢呐民间艺人，很想把自己毕生所学传下去，表现出足够音乐天赋的董艳朵就这样阴差阳错地打破了“唢呐传男不传女”的传统观念，成了父亲的唢呐继承人。

但从开始学唢呐起，董艳朵就没有动过。她一共有3位恩师。父亲可以说是第一位，他注重口传心授，磨炼了董艳朵坚强的意志，每天练习唢呐两个小时雷打不动。后来她拜“中国女子唢呐第一人”侯彦秋为师，侯彦秋教给董艳朵扎实的基本功，还教给她做人的好品质：善良、真诚，懂得感恩。这给董艳朵一生非常重要的影响。保送中国音乐学院后，董艳朵师从左继承老师，他带给董艳朵的是学习能力的提升、思维的拓展和对音乐的理解与感悟。

董艳朵很自豪，唢呐如今是名副其实的网红乐器。她曾获邀参加《欢乐英雄》《蒙面歌王》《我是歌手》《风华国乐》《国乐大典》等电视综艺节目。“唢呐的艺术个性和魅力无与伦比，每次都直接将现场气氛带到高潮，一支西洋乐队都不一定能压得住一把唢呐。”尤其是在《国乐大典》节目中，董艳朵的炫技表演震惊四座，得到吴彤、萨顶顶等音乐专业人士的一致赞扬。如今整个社会对民族乐器的态度有了明显改变。

董艳朵在吹奏唢呐
抖音视频截图

“脱贫攻坚和乡村振兴改变了农村面貌和人们的观念，我国的城镇人口比重越来越大，再加上网络发达，人们接触了解民族音乐的机会非常多。”现在北京几乎所有学校的民乐团都有唢呐手，新冠肺炎疫情前，董艳朵除了本职工作，还担任两所小学民乐团的负责人，每天都忙着教孩子们吹唢呐。

由于新冠肺炎疫情影响，董艳朵把课堂搬到了抖音直播间，她的账号“喇叭花一朵朵”目前有56.9万粉丝。每一场直播都像是董艳朵的独奏音乐会。她每次都提前设计直播主题，编排演奏曲目，认真着装，并且精心准备粉丝点的曲子。她通常用一半的直播时间演奏编排的曲目，另一半时间由粉丝点曲。有时新粉会点《百鸟朝凤》等唢呐经典曲目，有时也会有人让董艳朵吹奏流行歌曲和西方乐曲，从大家

耳熟能详的《青花瓷》《拉德斯基进行曲》到电影大片的配乐，她都乐于尝试，从而解锁了唢呐更多的表现方式和手段。她在抖音平台发布的130多段视频中，置顶的头一段是《二泉映月》，她用唢呐把这首二胡曲演奏得缠绵悱恻，令人叫绝。有时粉丝点的曲子董艳朵没听过而且有难度，需要回去准备谱子、合奏等，下次直播再演奏。这也丰富了董艳朵的曲目库，锻炼了她的能力，“可以说是粉丝在让我成长，我很感谢他们。”她还收了天南海北100多名徒弟，他们对唢呐的由衷喜爱和学习、练习时的优异表现，也让董艳朵觉得在抖音平台推广民乐这件事儿“做对了！”

董艳朵有20多把唢呐，她最珍爱的是父亲传给她的、小叶檀制作的那把，它比她的年龄还大。“唢呐是我这一生的立身之本，也是我生命中不可或缺的一部分。”时代在发展，吹唢呐的女性越来越多了。董艳朵希望唢呐既属于田间地头，又可以登上大雅之堂。“我的梦想是将来有自己的唢呐工作室和唢呐培训学校，所以我现在必须更加努力。”她说。

电视剧《加油！妈妈》 出品方供图

电视剧《加油！妈妈》聚焦幼儿教育以及“幼升小”的话题，通过剧中的家长们面对困难时的思路与对策，解决问题的方法与态度，彰显教育公平，化解育儿焦虑，表达了尊重孩子个性、引导孩子全面发展的教育理念。故事的叙述还从幼儿园延伸至家庭，通过细腻描摹不同家庭的情感故事、生活态度及其对孩子的影响，呼吁关注家庭教育，注重身教言传，体现家庭温暖人心、慰藉情感、守护陪伴的重要价值。剧中孩子与家长共同成长的心路历程，也给现实生活中的父母以启迪。

这部剧对妈妈群像的塑造令人印象深刻。她们有的坚强果敢、是非分明，用正确的人生观、价值观给予孩子正向引导；有的真诚坦荡、能力超群，努力平衡家庭与事业，悉心关爱孩子。虽然妈妈们理念不同、性格各异，但她们互相扶持、包容，诠释着身为母亲的爱与责任，流露出人与人之间的善意与真情。剧中的妈妈们在各自的人生路上勇敢追梦、实现自我价值，揭示了女性在母亲身份以外的多种发展向度与可能，体现出兼具温度与深度的女性力量。

《加油！妈妈》以现实主义创作态度和艺术的方式观照现实生活，表达独特思考，体现出文艺作品的社会价值。

体现女性成长力量

文化只眼

文艺晚会「出圈」「破圈」「融圈」背后的思考

张羽珺

今年端午节，河南卫视《端午奇妙游》收获观众好评。晚会分为庆端阳、品端阳、趣端阳、叹端阳4部分，用戏剧演绎的方式串联各个篇章，融合多种节目形式讲述节日故事，传播民俗文化。近年来，各类文艺晚会已成为传播传统文化的有力载体，尤其在吸引年轻受众上下足了功夫。笔者认为，总结以往经验，打造“文艺晚会+传统文化”的传播新形式，助力传统文化借大众传媒之力“出圈”，尤需在以下几方面着手。

文艺晚会要拥抱数字技术，充分开掘“文化+科技”的潜力，助力传统文化深入生活。随着数字技术发展，AR、VR、XR等技术不断被应用于晚会制作。融合传统文化与科技元素，往往能起到意想不到的传播效果。2022年江苏卫视春晚节目《粉墨》使用抠像技术，将舞台上的戏曲表演融入水墨场景呈现在屏幕上，令人耳目一新。2021年央视春晚的武术节目《天地英雄》以及2020年湖南卫视春晚的舞蹈节目《霸王别姬》等，采用时空凝结技术，360度展示舞台上某一时刻的表演状态，让艺术美感在瞬间绽放。从近几年的一些大型文艺晚会来看，观众对戏曲、武术和中国舞节目的关注度有所提高，这与新技术带来的全新创作思路密切相关，反映出数字技术与传统文化嫁接融合，是文艺晚会节目制作的一大创新方向。

文艺晚会要善借、巧借互联网“流量”，在优质内容与流量运营的平衡中，助力传统文化“出圈”。文艺晚会一方面需要有内涵、高质量的制作，另一方面也应巧妙突出亮点，通过新传播渠道扩大受众面。东方卫视借“朱洁静领衔再跳朱鹮太惊艳”“龚琳娜崇明方言唱山歌”等话题，吸引网友关注2021年《中秋梦幻夜》。“陕西春晚实现文化超脱”的话题让观众把目光投向“2022丝路嘉年华暨丝路春晚”。“酒香也怕巷子深”，互联网时代的文艺晚会应该用更年轻化的传播方式，激发观众兴趣。

文艺晚会要注重跨屏传播，打造国潮热点，在现象级传播中放大传统文化的艺术魅力。今天，新媒体平台日益成为人们获取信息的重要渠道。文艺晚会的优质节目内容可针对网络用户的偏好，实现在不同平台的二次传播。舞蹈《只此青绿》是2022年央视春晚最“出圈”的节目之一。舞者凭借刚柔并济、张弛有度的演绎，将北宋时期的江南风貌注入现代人对山水景象的遐想，节目及其文化内涵受到持续关注，同时也让更多人感受到中国舞的难度和魅力，使传统文化有效融入更多人的生活。

文艺晚会作为创新传播传统文化的载体，是增强文化自信的重要方式。文艺晚会如何在厚植文化底蕴的基础上守正创新，不但“出圈”“破圈”，更能“融圈”，是值得业界思考的问题。

电影《阳光照耀塔什库尔干》——描绘民族团结同心圆

本报电（李霆钧）6月15日，乡村振兴题材电影《阳光照耀塔什库尔干》专家观摩研讨会在中国电影资料馆艺术影院举行。研讨会由中国电影资料馆（中国电影艺术研究中心）、深圳市对口支援新疆工作前方指挥部和中共塔什库尔干塔吉克自治县委宣传部主办。该片根据6位援疆干部的真实事迹改编而成，通过讲述以彭光亮、杨信达为代表的两代扶贫干部在高海拔贫困山区扎根奉献的故事，展现了新疆喀什地区塔吉克族人民对美好幸福生活的追求与向往，也展现了质朴真诚的援疆干部平凡又非凡的人生。与会专家认为，影片主题积极、内涵丰富、画面壮美，主创秉持专业精神和工匠精神态度，拍摄完成了这部现实题材主旋律电影，小切口大视野，小人物大作为，能够吸引年轻观众了解边疆、热爱边疆，也体现出天、地、人和谐共存的美好愿景。

电影《阳光照耀塔什库尔干》 出品方供图