

掠影

荧屏大剧 多面开花

□ 牛梦笛 鄢雨然

2024年开年以来,各大平台的开年档角逐拉开序幕,剧集类型涵盖了现实题材、都市爱情、古装仙侠、悬疑刑侦等,呈现出“多面开花”的特点,不仅满足了受众的不同需求,也为国产剧市场注入新活力。

开拓现实题材新表达

近年来,现实题材作品成为剧集创作的重要方向,创作者们观照现实生活,展现时代变迁。今年的剧集创作,更在内容的深度和广度、艺术质感的创新上都有突破。

开年以来热播的《繁花》《大江大河3》,分别以不同的视角切入20世纪90年代的生活。《繁花》以其独特的叙事结构、电影式的拍摄手法以及丰富的内在价值表达,展现时代变革背景下的人生百态;《大江大河3》则采用更贴近生活的叙事,讲述了几位青年在改革开放浪潮下“摸着石头过河”的故事。公安题材剧集《南来北往》通过两代铁路警察的视角,讲述在办案过程中遇到的故事,侧面展现改革开放至今的时代变迁。《南来北往》编剧高满堂说:“该剧希望在传统的公安题材领域开拓出一条更具时代特征的表达路径。”

中国广播电视社会组织联合会副会长李京盛对2024年开年剧集有这样的感受:“不再局限于传统的叙事方式和艺术表达,而是以其独特的创作视角和细腻的人物刻画,在还原年代生活场景的基础上增添更多戏剧张力,让观众能够更加全面地了解那个时代人们的内心世界和命运起伏,进而引发广泛的共鸣。”

传递青春故事新活力

讲述平凡而温暖的故事,表现真实而隽永的情感,这是近年来都市青春剧的新变化。开年以来热播的《你也有今天》《我们的翻译官》等剧以都市青春生活为背景,融入了对社会话题,如婚恋、家庭、职场等领域的观察,向广大观众传递了励志温暖的价值追求。

家庭剧《烟火人家》聚焦孟家三代人的相处与日常,将视角延伸至每个家庭个体面对的职场、婚恋等现实困惑。据《烟火人家》总制片人杨晓培介绍,该剧不仅反映家庭生活,展现人文关怀,更涉及代际沟通、亲子关系、事业与家庭的平衡等现实话题。另一部都市剧《欢乐家长群》则从家长群切入,将喜剧基调与教育题材融合,讲述三组家庭与矛盾共存的情节中获得合家欢式观看体验,并收获深度思考。

在中山大学传播与设计学院副研究员刘黎明看来:“近年来的都市青春剧在立意上结合鲜活的时代议题和深厚的人文生活,回归生活,观照现实,以温暖打动人心。”

丰富国产悬疑剧新类型

悬疑剧有着广泛的观众基础。近年来,国产悬疑剧的质量有了显著的提高,并在题材和叙事手法上不断创新。今年开年档中,《猎冰》《黑土无言》《天启异闻录》等悬疑剧为观众奉上精彩的故事,丰富着剧集类型创作。

更多的人文视角,更强烈的电影质感,展现了悬疑剧在叙事与主题探索中蕴藏的更多可能性。《猎冰》把镜头对准20世纪90年代的缉毒一线,具有年代质感的写实派影像风格让观众沉浸于紧张的追逐故事中。《黑土无言》让观众在拨开案件层层迷雾的同时,也能感受东北的风土人情和地域魅力。《天启异闻录》创新融合奇幻想象与东方文化,用视觉效果打造孤岛险境的神秘性,塑造出“中式悬疑”的新观感。

近期涌现的古装悬疑探案剧也丰富了悬疑剧集的创作空间。《大唐狄公案》《大理寺少卿游》均以唐朝为背景展开推理解谜之旅。两部剧作在庙堂与江湖的场景切换之间,铺陈丝丝入扣的探案剧情。剧中的唐朝视觉元素更为悬疑情节增色不少,也为观众提供了洞观历史的新视角。

荧屏开年红火,大剧续写灿烂新篇,国产剧致力于影视作品类型创作的创新,拓宽着表达边界,为2024年的国产剧营造了良好开局。

网络剧《长月烬明》海报

视界

数字视听 创新展现敦煌之美

□ 赵丽瑾

随着“数字藏经洞”等项目的上线,人们可以一键“穿越”千年,沉浸式体验敦煌文化魅力,“数字敦煌”为文物保护和文明共享作出重要贡献。同时,数字化存储和处理,让敦煌莫高窟成为各类文艺创作的“数据库”,不少网络剧、网络综艺、网络动漫将敦煌作为表现内容或创作元素。可以看到,媒介和技术驱动下的文艺创作,正在以更多网络视听新方式解锁古老的敦煌艺术,展现敦煌的壮丽风景。

《舞千年》节目照

《登场了!敦煌》节目照

效播放排行榜位列第三。

“敦煌一直有一种征服世界的美。”每个人对敦煌的理解不同,但都认可敦煌艺术之美。1981年上海美术电影制片厂出品的动画片《九色鹿》,是早期的敦煌出圈之作,而后有大量电影和纪录片问世。莫高窟壁画中的飞天、千手观音、反弹琵琶等符号的艺术光晕持续点亮文艺创作。如今,在高人气的网络文艺作品中,敦煌艺术继续贡献着看点和“爆点”。这几年出圈的综艺节目《舞千年》向舞剧《丝路花雨》致敬,以数字视听再现敦煌壁画伎乐天演奏胜景,经典的“反弹琵琶”“千手观音”表演,将敦煌舞出胯、冲身、扭腰的“三道弯”之美表现得淋漓尽致。

在河南卫视“中国节日”系列节目中,《一画千年》的舞者在广袤戈壁灵动迅速地绕腕、旋身、腾跳,“复刻”出壁画折曲、旋转和跳跃的动态形象;“水下飞天”、云岗金刚与敦煌飞天梦幻联动,让观众看到敦煌艺术激发创意的无限可能。绝美的敦煌舞表演视频自带流量,既有《飞天乐舞》《迦陵频伽》《鸿音》等传统舞蹈的表演,也有“国风”氛围感拉满的街舞《飞天》,各类敦煌舞翻跳被竞相呈现。

2020年,网络综艺节目《登场了!敦煌》播出,这也是敦煌元素在短视频平台集中登场的时间。节目一改以往对敦煌的宏大叙事,选择飞天乐舞、运动、音乐、潮流、服饰等年轻化主题,用真人秀和纪实手法拍摄,记录探索敦煌的过程,也试图建立起古老敦煌和当代青年的关联。节目让青年探索者在体验、体会、体认中解锁谜题,让网络用户在观看、思考、互动中交流答案。数字视听技术大幅提升了敦煌故事、符号的艺术表现力,前所未有的地将敦煌艺术带入大众视野。

一

当代青年在网络世界与千年敦煌奇妙“相遇”,建立与优秀传统文化共情的新方式。

当下,传统文化能在年轻用户市场中成为流量密码,与“国风”美学盛行有很大关系。莫

高窟壁画历经千年创造,艺术成就卓然于世。作为人类伟大的文化遗产,其对世界美术、雕塑、建筑、舞蹈、音乐等领域的贡献举世瞩目。在“国风”审美风潮中,敦煌元素频频出圈,成为众多“国风”青年的“心头好”。

2019年敦煌研究院与腾讯新闻联合推出一款衍生品小程序“敦煌诗巾”,发出“把千年壁画穿在身上”的邀请,用户可以在8大主题元素和200多个壁画细节元素中进行选择、组合,设计个性化专属敦煌丝巾,上线一个月就有300万用户参与。制作过程让参与者更具体细致见识壁画图案色彩之美,也借“鹿王本生、以善为先”“反弹琵琶、不循常路”“因果相连、三兔共耳”等主题,体悟传统思想智慧。

当代青年不再只做传统文化的旁观者或旁观者,还要做身体力行的实践者和体验者。因此,网络平台推出很多创意活动,例如短视频“敦煌百人国风大秀”“敦煌壁画飞天”话题、“人人都是AI艺术家”应用等,“一键穿越”“一秒入敦煌”的技术操作,满足了互联网用户参与传统文化实践的诉求,也让年轻人对敦煌艺术的认知不再停留于供人观赏的文化遗产。以敦煌壁画为内容的系列短视频“敦煌壁画在逃仙女”“敦煌壁画仿妆绝了”曾风靡全网。一条发布于2021年年初的“敦煌飞天仿妆”短视频点赞超360万次;某短视频平台“敦煌飞天”话题获赞39.4亿次。随着一句“可以和我一起转圈圈吗”古风背景音乐响起,一个普通的现代人瞬间变身,裙裾绸带飘动,特效酷炫,宛若壁画中的飞天下凡人间。一个“转圈”、一次“甩头”,数秒内的镜头或特效切换,完成了从慵懒素颜到绝美妆造的变身,打开了与千年敦煌相遇的奇妙姿势。敦煌仿妆短视频是当代青年身体力行建立与传统文化连接的方式。他们成为媒介平台上传统文化内容的生产者,并通过分享和传播,延伸出与其他用户的连接和互动。

此外,网络时代的年轻人,在不同的互联网技术发展阶段成长,在消费观念、媒介使用习惯、社交行为等方面存在明显新特点,也形成新的认知和情感结构。他们使用智能设备的时间大大增多,长时间与以计算机为基础的信息系

统连接,以更技术化的方式思考和行动。比如,在虚拟世界购买、收藏敦煌主题NFT数字藏品,分享背后的文化故事;“追星”复活敦煌壁画艺术形象的虚拟数字人伽瑶、天好;参与数字沉浸展等,不断以更智能的技术解锁敦煌壁画的新“玩法”;还有的年轻人钟情于飞天变装、表演敦煌舞,壁画中的飞天不仅呈现出流畅飞扬线条的飞动美感,更表达出自由浪漫的艺术精神,这也让古代飞天在敦煌艺术中,从走进大众生活,大放异彩。

三

网络文艺连接了用户与戈壁深处敦煌守护者的精神情感。

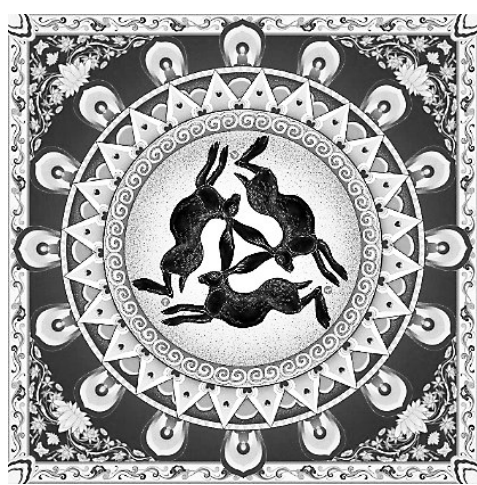
从常书鸿、段文杰到樊锦诗,无数敦煌守护者穷尽一生,与时间赛跑只为更好地完成对敦煌文化遗产的保护,在几代莫高窟人身上,积淀和凝结了一种代代相传的可贵精神——“莫高精神”,并将其内涵概括为“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”。从未名湖到莫高窟,樊锦诗坚守戈壁六十余载。从青春少女变成白发老者,她说自己“一生只做了一件事”,就是守护敦煌。在关于樊锦诗的网络短视频中,网友们通过弹幕和留言表达敬意和祝福,网络文艺连接了用户与戈壁深处敦煌守护者的精神情感。

前不久,“敦煌少女”常沙娜与“敦煌女儿”樊锦诗见面的短视频受到热烈关注,网友纷纷点赞。网络让更多人看到了樊锦诗等研究者讲解敦煌壁画中青绿山水艺术、讲解飞天形象在中国演变历史等生动画面,也让更多人深刻了解樊锦诗和莫高窟人的奋斗故事。

敦煌是璀璨的人类文化遗产,数字化敦煌是人类利用数字技术存续和传播文明的创举,也是莫高窟人锐意改革和执着实干精神的又一次开花结果。2008年莫高窟全面启动数字敦煌工程,2016年“数字敦煌”资源库上线,第一次面向全球通过互联网发布敦煌石窟30个经典洞窟的高清数字化内容和全景漫游。2023年完成290个洞窟的数字化采集,179个洞窟壁画图像的处理,45身彩塑和7处大遗址的三维重建,形成了超过300TB的数字资源。这一年“数字藏经洞”上线,成为全球首个运用云游戏科技打造的新一代“超时空参与式博物馆”。樊锦诗说,希望在年轻人身上,而数字视听让年轻人与敦煌、与莫高精神的情感相通。

在时间之外,在岁月流转中,敦煌一直在场。在新的媒介环境下,敦煌作为一个鲜明的文化符号,成为网络世界特别是网络文艺领域的“顶流”,呈现出独特而喜人的发展态势。作为中华优秀传统文化的重要代表,千年敦煌IP经久不衰,每逢有新品都能获得无数粉丝的拥趸。数字化技术实现了敦煌文物的保存,媒介化也更新了人们认知敦煌文化艺术的方式。艺术之美美在人心,古代敦煌艺术以包罗万象的内容和开放包容的姿态缔造辉煌成就,今天一代代莫高人以开拓奉献精神守护传递敦煌艺术之美。数字视听艺术的实践创新以更多方式解锁敦煌,敦煌文化宝藏将从美学、文化、历史等多方面持续为当今社会的人们提供精神、情感价值的滋养。

(本文作者系西北师范大学传媒学院教授)

“敦煌诗巾”小程序设计产品

每个人对敦煌的理解不同,但都认可敦煌艺术之美,大美敦煌在网络文艺中登场了。

网络剧《长月烬明》的宣传海报“十二神整体图”,一经放出便以绮丽浓郁的敦煌壁画抓住观众眼球,剧集未播先热,吸引近500万观众预约观看。海报如卷轴画卷般展开时,浓墨重彩的金、青、红色,使人目不暇接。人物彩衣羽裳的纹样、色彩、质感、层次,大量参考敦煌壁画形象,衣带飘飞、裙裾舞动、姿态各异,营造出飞动潇洒之感,一下就将观众带入神话世界。

剧集中大量使用敦煌壁画色彩,重建神话世界景观。曾经绘制壁画的古代工匠,以青色的静谧与金色的辉煌相配,表达对天官或世外桃源的想象,营造出神秘神圣的色彩氛围。敦煌壁画所呈现的色彩盛宴,以独特的氛围和情绪产生审美吸引力,是多种文化融合传统绘画赋彩艺术的杰作,已经成为敦煌最鲜明的符号。敦煌艺术之美焕新了古装剧视听质感,提升了艺术创作的审美水平。《长月烬明》创下近三年古装剧上线首日播放数据新纪录,成为播放平台上最早破万的剧集,在2023年度剧集有

《一画千年》节目照