

以小叙事抒写大时代

□ 赵勇

网络电影《浴血无名·奔袭》海报

《漫长的季节》作为一部2023年现象级作品,在剧集中坚守现实主义传统,让个人情感与时代记忆在充满地域化景观的东北工业区流淌、交织、汇集,以虚实交叉的多线叙事方式和考究的视听美学风格打造了一部“硬核”的现实主义悬疑剧精品。而与《漫长的季节》沉重的现实感、疼痛感、厚重感相反,网络剧《我的阿勒泰》将镜头瞄准遥远的新疆阿勒泰地区,营造了一幅轻盈的、充满中国古典写意美学、田园牧歌式的浪漫主义景象。网络电影《特级英雄黄继光》以写实的手法将黄继光这位英雄人物还原为立体真实的人物形象,展现了一名普通农村少年如何一步步地成长为伟大的革命战士。《浴血无名·奔袭》与《特级英雄黄继光》同样是抗美援朝题材,但采用的却是“群像叙事”手法,以小见大地传递出伟大的抗美援朝精神,加以影片精益求精的视听制作,让人们看到了网络电影精品化的清晰路径。网络纪录片《我们的赛场》聚焦贵州“村超”“村BA”赛事,将乡村振兴的主旋律叙事铺撒在平凡人物的生活故事之中,探寻网络热度背后蕴藏的正能量。网络动画片《中国奇谭》着力营造根植于中国传统文化的“志怪”美学,其中的8个故事相互独立,却又相互声援,一起书写了一部优秀传统文化当代影像转化的绝佳范本。

这些网络视听中的精品力作为网络文艺创作起到了思想性和艺术性的引领与示范作用,昭示了网络新视听发展的无限可能。

审美形态的多元化融合

当下的网络新视听内容、数量、规模都呈爆发式增长,2024年上线的网络剧、网络综艺、网络电影、网络纪录片、网络动漫、微短剧的总数达4000多部,短视频更是全国每日上线数亿条。网络新视听不仅数量庞大,而且在视听类型和审美形态上也表现出百花齐放、多元融合的繁荣景象,网络剧、微短剧、短视频、网络综艺、直播、音频等多线并进,全线开花。

2023年网络用户自创、自导、自演的3分钟微短剧《逃出大英博物馆》以微小短剧演绎文物追索的家国情怀,数亿次的播放和热议证明了微小视听作品中潜藏的巨大能量。人民日报新媒体与视频分享网站哔哩哔哩联合推出的建党百年主题互动微电影《抉择》设定了三条故事线,分别指向三个不同年代青年的抉择,引导新时代青年学子在人生重要时刻作出与民族同命运、与祖国共奋进、与时代齐发展

的抉择。这种参与式体验让青年群体在娱乐的同时完善着自我的认知建构,开创了沉浸式叙事新维度。

河南卫视着力打造的《端午奇妙游》以“网剧+网综”的形式生动演绎传统文化,让中华传统节目中承载的民族文化与民族精神具象化为一个个“清晰可见”的视觉场景,赋予古老节日以新的生命力。贵州的“村BA”篮球赛通过手机直播引发全国关注,宁夏盐池的滩羊养殖户用Vlog(视频博客)展示生态牧场的日常,这类视听展示为乡村振兴提供了生动注脚。央视网面向全球网民打造的新媒体集群iPanda熊猫频道,让全球的熊猫迷可以在任何时候都能观看大熊猫直播或点播视频。景德镇陶溪川的年轻匠人通过直播开窑,让千年制瓷技艺在21世纪焕发新生。他们拍摄的“拉坯”特写镜头,在网络上引发各网友“对中国魔法”的惊叹。快手“116购物节”中的彝族绣娘现场演示非遗技艺,瞬间带动刺绣产品销量暴增,这种“内容+消费”的融合方式,创造了数字经济时代的新型消费文化景观。

网络新视听在审美形态上呈现出真实与虚拟融合、历史与现实融合、“小—微—短—轻”为主与长短融合、多媒介联动的跨媒介融合等多元化融合趋势,以及社会、历史、文化等无所不包,沉浸体验、剧本娱乐、互动影游、数字艺术、线上演播等多类型、多手段共存的动态呈现特征。可以说,正是网络新视听的各种新的技术催生了新的表达手段,新的表达手段构建了新的审美形态,而新的审美形态则塑造了新的时代文化。

微叙事中的时代性表达

网络视听作为大众释放想象力的手段、方式、平台和窗口,普通人也可以在自己的创作中尽情挥洒,无数的个体想象最终将汇成时代的轰鸣。在各种释放和发挥想象力的网络新视听类型中,短视频和微短剧是最能代表“微叙事”特点的两类网络视听类型,其叙事表征都体现为“短、平、快”。“短”是指体量短小,微短剧大多每集时长2—3分钟,短视频很多只有几十秒;“平”一方面是指制作门槛平易,尤其是短视频,人人皆可创作,时时皆可发布,另一方面则是其内容叙事一贯坚持爽感化、平滑性,不让受众有任何理解障碍;“快”一方面是指内容生产迅速,目前我国短视频账号规模达16.2亿,全国每日上线短视频突破1.3亿条,生

产速度可见一斑,另一方面是叙事节奏快,因为不论是微短剧还是短视频,如果不能在最短的时间内抓住观众的眼球,将会马上面临被“划走”的命运。在这样的“微叙事”技术框架里,能否诞生时代性的表达?事实证明,想要最快地吸引注意力,恰恰需要的是细心地捕捉、耐心地打磨和长期的坚持。以短视频领域为例,那些产量稳定、作品思想性和艺术性有保证的账号无一不是在某一个“赛道”深耕细作多年,最终逐渐形成自己深入人心的形象标识。这依赖于创作者对生产内容的筛选提炼,对内容产品的精心制作,以及强有力的团队配合,当然,也离不开“MCN”(多频道网络)类传

播机构的包装与精准推广。

内容生产逻辑的重塑

一个时代有一个时代的文艺内容和文艺形式,网络新视听作为这个时代具有包容度、显示度与发展潜力的文艺形态,既关涉一个时代主流价值观念的传播,也关涉审美形态的变迁与文艺叙事方式的演进,更关涉内容生产逻辑的重塑。从互联网1.0时代的“搬运复制”到新媒体时代的广大用户成为生产主力,网络视听经历了内容生产方式的升级、改进与革新,这种升级、改进与革新并不是生产方式的迭代而是“叠加”。也就是说,当下的网络新视听的生产方式,是“平台专业团队”“个人用户”等传播机构三位一体式的叠加,且随着AI技术的发展,“人—机”共创也很快成了当前网络视听内容生产的重要方式。在这种生产方式之下,网络视听内容的生产逻辑必将被重塑。

面对网络新视听行业井喷式发展,在一段时间的疯狂增长、流量竞争、“乱花渐欲迷人眼”过后,在厘清其内容生产逻辑之后,对应的策略自然也呼之欲出。首先,在生产主体层面,也就是对于内容供给侧的去粗取精、去伪存真,对低质化、庸俗化、泡沫化的内容主体果断“剪枝”,让位于有担当、有情怀、坚持“深耕细作”的优质内容生产主体。其次,在内容传播层面,亟须优化大数据的粗暴“算法”,将短视频的“唯流量”商业法则转化为有利于社会文化健康发展的长效逻辑,让“大数据”真正实现为人民服务。再次,在内容接受与消费层面,以精品网络视听内容不断引导受众建立良好的审美判断力,在“人人都有麦克风”的时代守住价值底线。

总之,当前的网络新视听发展前景辽阔,在审美形态的多元融合中闪现着文化精神,在叙事方式的“短、平、快”下暗含着“高精尖”的时代表达,在生产—传播—消费的全过程中蕴藏着无穷的力量。当然,在这个技术发展“瞬息千里”、各种新的视听形态不断涌现的时代,只有不断地调整认识框架,更为深入地探索网络新视听的生产、传播、接受规律,积极地进行理论和实践探索,才能让网络新视听的“小叙事”真正谱写出大时代的辉煌篇章。

(作者系西北师范大学传媒学院副教授、戏剧影视文学中心主任)

网络剧《漫长的季节》剧照

微短剧《家里家外》海报

短剧精品化趋势下的地域突围

□ 赵国鹏

2025年伊始,一部叫《家里家外》的微短剧瞬间火遍全网——拍摄17天,成本300万元,上线3天红果站内播放量破10亿,开播一周话题量30亿……这一亮眼数据,让不少传统影视人一边酸成“柠檬精”,一边开始连夜研究“微短剧密码”。其实听听主创的访谈就会发现火爆背后,流量密码只有一个:鲜明的地域特色。剧中地道的川渝方言、充满地域特色的取景地、当地人特有的幽默,像一頓麻辣火锅般让人上头。

现如今,观众需求日益多元,不仅要“快”,还要“好”——剧情要紧凑,制作要精良,还要有文化内涵。在这种趋势下,谁能做到有差异化的精品内容,谁就能在赛道里“跑赢”——而甘肃恰好手握一把“王炸”。

实景拍摄是短剧精品化的一个显著特征。作为地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原交汇地带的甘肃,几乎拥有了地球上除海洋以外所有的地貌类型。雪山、

草原、河流、湿地、大漠、戈壁、丹霞……构成了一幅地貌类型全息图谱,图谱中既有“大漠孤烟直,长河落日圆”的苍茫辽阔,又有“一江烟水照晴岚,两岸人家接画檐”的精致温婉。这些奇特而丰富的景观,几乎可以满足所有影视人对场景的想象。粗犷豪放的公路狂野,花前月下的儿女情长,奇幻神秘的外星探索,纯真朴素的乡愁绵绵……什么样的类型片不能在甘肃找到拍摄场地呢?风沙雕刻的“魔鬼城”,随便一拍就是《星际穿越》既视感;陇东黄土高原质朴的乡村场景,完美适配现实主义题材。从某种意义上讲,整个甘肃就是一个巨大的影视基地,完全可以构建起一个重量级的拍摄场景矩阵。这个矩阵正以纵横千里的胸怀和气魄,等待那些优秀的故事落地。

精品短剧必然以深厚的文化积淀为支柱。作为华夏文明的重要发祥地,甘肃文化积淀的深厚毋庸置疑。那些横亘在戈壁上

的长城古堡,触摸一下,就会有快意恩仇的侠客之气涌现;莫高窟壁画上的“千年女团”,随便一个舞姿都能让国风短剧美出圈;那些记录了丝绸之路鲜活历史的汉简文书,截取一段就可以撑起短剧数百次的反转;满载着商队、僧侣、使节的古代“跨国通道”——丝绸之路上的故事用心挖一挖,精品短剧瞬间出海。悠扬动听的花儿,鲜艳富丽的裕固族服饰,马头琴伴奏下的蒙古族长调……浓郁的民族风情,打造甘肃版的《我的阿勒泰》又有什么难度呢?听听马家窑陶上先民的远古回音,和祖先来一次穿越时空的对话;搬个小板凳,在陇东高原沉沉的夜色里看看皮影的光影变幻,想象父辈看动画片时的心情;和绣娘一起,把吉祥的祝福缝在香包里,体会一下扎根黄土的时尚……

成熟的IP必然是精品短剧的热宠。敦煌壁画上的悠悠鹿鸣,麦积山石窟里的“东方微笑”,飞燕之上的马蹄铿锵,魏晋墓里的

匆匆驿吏,黄河岸边的《读者》声声……又何尝不是精品短剧创作的富矿。

时不我待。无论是成都“开放成都”合作伙伴计划的发布,还是上海“繁花计划2.0”的启动,无论是郑州“短剧之都”的打造,还是竖屏微短剧爆火之后的“横店”变“竖店”现象。面对精品短剧汹涌而至的浪潮,黄河水滋养的甘肃,从来不会惧怕风高浪急……

差异化竞争是精品短剧赛道上制胜的不二法门。独特的资源意味着独特的竞争力,但如何将甘肃的资源优势从“物理叠加”向“化学融合”转变,将资源优势转化为内容竞争优势,实现短剧精品化下的地域突围,这是一项系统性工程。业界人士的自我革新、配套政策的支持跟进、产业链的构建完善,缺一不可。