

业界共探微短剧精品化路径

爆火之后,何以破局立新

虽已经是秋冬时节,日前在京举办的第二届中国广播电视精品创作大会微短剧论坛现场却“热浪袭人”。当天的北京会议中心8号楼多功能厅不仅座无虚席,连两旁和后面的过道都站满了听众,这也成为微短剧这个新兴行业爆发式增长的生动注脚。

来自论坛的数据显示,2024年中国微短剧市场规模突破500亿元,首次超越同年全国电影票房总量,今年中国微短剧市场规模则有望达到近千亿元。市场的繁荣催生了《家里家外》《在桃花盛开的地方》《狮城山海》等一系列叫好又叫座的作品,一些微短剧作品不仅在国内“出圈”,更在海外市场大放异彩,播放量超过数十亿,成为讲述中国故事的生动载体。

不过,在高歌猛进的同时,微短剧行业存在的问题也不容忽视。“我们也要清醒地看到跟风、低俗、同质化这些现象仍然客观存在,伪流量倾向还有市场”,国家广播电视总局党组成员、副局长韩冬指出,“必须加快推进微短剧从作品向精品跃升,从流量爆款向时代精品迈进,不断铸造高原,勇攀高峰”。

同质化困局如何破解

常看微短剧的观众不难发现,同一个故事可能被不同的演员演绎过多个版本,甚至十几个版本也不稀奇。当然,同质化还有更多表现,比如在题材层面,以“霸道总裁爱上我”“重生复仇”“替嫁新娘”“萌宝助攻”为主题设定的故事被密集拍摄;在故事层面,目前大量作品遵循“身份错位—真相大白—终极打脸”的三幕式结构;在人物设定层面,除了主角的“霸总”与“灰姑娘”、“复仇女神”与“渣男前夫”之类固定搭配外,具有一定功能的配角也趋于固化,比如总有一个“绊脚石”女配角,一个负责插科打诨或传递关键信息的闺蜜或兄弟,以及一个在最后关头支持主角的权威长辈等。

“邯郸学步,就跟风做,这是商业的效率权衡,也成了同质化的根源。”完美世界高级副总裁曾映雪指出,这种“复刻爆款”的做法在行业发展初期确实能让创作者和平台获得相对稳定的回报,但也埋下了同质化的隐患,接下来观众产生审美疲劳在所难免。

对此,平台方已经开始行动。红果短剧总编辑乐力透露,平台今年先后3次大幅提升微短剧审核标准,促使创作者不断打磨剧本,摒弃以往简单

《家里家外》海报。

猎奇的创作套路,更加注重剧情的逻辑、人物的丰满和故事的内涵。这一举措正在推动行业从单纯的“流量逻辑”转向更健康的“故事逻辑”,让真正用心讲故事的创作者脱颖而出。

观众的成长也在倒逼内容升级。天桥短剧联合创始人杨文静认为,随着微短剧不断发展,受众已经不再满足于简单的情绪宣泄,“他们希望微短剧达到更高的精神层面,包括对真善美的期盼,也想在这里找到有关价值观、人生观、婚姻观的各种选择的答案”。

“情绪供给”如何变成“情感共鸣”

微短剧的特点是形式之短,但绝不应该成为价值之浅——这一点,成为论坛与会嘉宾的共识。腾讯在线视频影视内容制作部副总经理李啦认为,微短剧应该在有限的时间内完成深度的价值传递,并在观众心中留下持久的情感印记。

北京广播电视台和红果短剧共同推出的《贝家花园的秘密》就是用微短剧形态承载重大革命历史题材的一次实践,讲述抗战时期北平贝家花园沙龙中的中共地下党员和一名法医医生合作运送物资的故事,生动展现了跨越国界的正义力量与人性光辉。该剧编剧徐然认为,微短剧还很新,从提供情绪价值到情感价值再到情怀价值,要走的路还有很长。

上海听花岛文化传媒有限公司签约演员韩雨彤认为:“微短剧一开始的

《盛夏芬德拉》海报。

时候是给观众提供强情绪价值的,但现在到了应该提供情感价值的时候,人物有血有肉变得很重要。”

AIGC 如何重塑创作生态

AIGC 技术正在深刻改变微短剧的生产方式、创作逻辑乃至产业生态。

李啦透露,腾讯已经开始系统应用 AIGC 辅助剧本创作、虚拟制片,让从业者从重复劳动中解放,专注于创意本身。同时,他们试图通过眼动仪等,让用户情绪变得可视化,从而精准地辅助微短剧内容和营销的优化。这种数据驱动的创作方式,正在让内容生产从“经验主导”转向“科学与艺术结合”。

九州文化联合创始人仲仕奇介绍,公司通过各个大模型的数据接口做了自己的 AIGC 平台,现在已可以在平台上进行一些真人微短剧的合成。他表示,AI 的应用能够充分发挥创作者的想象力,突破传统拍摄的诸多限制,让科幻、奇幻题材有了落地的可能。

“如果说去年我们还在讨论 AIGC 的可能性,那么今年,它已经以超越人们想象的速度改写了行业规则。”酱油文化创始人黄浩男介绍,AI 漫剧的日流水已从年初的百万元跃升至 2000 万元。这种爆发式增长的背后,是微短剧培养的用户习惯与 AIGC 技术的结合。在制作模式上,酱油文化采取“漫剧先行,短剧跟进”的创新路径,即一个 IP 可以先推出 AI 漫剧版本,通过观

《贝家花园的秘密》海报。

众反馈判断其市场潜力,再决定是否制作成本更高的真人短剧。这种创新模式大幅降低了制作风险,“在传统制作时代是不可想象的”。

平台方也加大了对技术赋能的探索。芒果 TV 大芒计划工作室总经理周裴分享了他们的“AIGC 百部计划”,平台主动与创作者共同探索 AIGC 技术在短剧创作中的应用。快手则依托自研的可灵 AI 等工具,推出创投计划,为 AIGC 创作提供从算力、资金、流量到商业化的一站式支持。业内人士认为,这些平台级的布局,正在为 AIGC 技术在微短剧领域的规模化应用铺平道路。

论坛上,一系列行业倡议与重要计划相继发布,为微短剧的未来发展描绘路径。论坛上,国家广播电视总局“跟着微短剧来学法”第四批推荐剧目正式发布,21 部作品涵盖多个法治领域;“中国传统文化系列微短剧项目”首批推出《火神七日》等 4 部作品,让传统文化乘上微短剧的轻舟,走向更广阔的舞台;“北京大视听”“追光计划”“共征集到 1070 部作品,经过选拔的前 15 部优秀作品进行了总决赛,展现行业旺盛的创作活力;微短剧行业的自律规范建设也取得积极进展,论坛上,抖音集团、咪咕数媒、爱奇艺等 22 家行业机构集体签署《微短剧行业依法纳税倡议书》。

“微短剧时长虽短,但内容不能短缺,品质不能打折,必须向精品化创作迈进。”韩冬如是表示。

苗春

第21届中美电影节和电视节在洛杉矶开幕

新华社电 第21届中美电影节和中美电视节日前在美国洛杉矶拉开帷幕。中美各界代表等约800人参加开幕式暨“金天使奖”颁奖典礼。

中美电影节和电视节主席、美国鹰龙传媒公司董事长苏彦韬表示,今年的中美电影节和电视节以“光影无界 共映未来”为主题,继续为两国影视业界搭建务实合作与人文交流的平台,通过影视文化促进两国交流、合作与相互理解。

本届中美电影节和电视节参评影视作品超过600部,《捕风追影》获年度最佳影片奖,《山花烂漫时》获年度最佳电视剧奖,《毒液:最后一舞》《侏罗纪世界:重生》《新·驯龙高手》等获评年度最受中国观众欢迎的美国电影奖。

中美电影节和电视节期间,两国相关企业和机构将举办论坛、展映等活动,两国影视界代表

《捕风追影》获年度最佳影片奖。

将分享经验,探讨合作。洛杉矶县政府宣布11月为“中美电影节和中美电视节月”。

电影《呼叫027》——

聚焦女性冒险勘探信仰之躯丈量荒漠

首部聚焦女性冒险勘探题材的电影《呼叫027》全国公映。该片由寒松筠执导,何杜娟、赵子琪等主演,讲述我国第一批女地质队员寻找石油的故事,展现女性担当与坚守、传承来自西北戈壁的信仰之歌。

《呼叫027》改编自青海油田作家吴德令的原作品《南八仙》。影片采用双时空叙事手法,通过两名赛车手在戈壁荒漠与来自多年前的对讲机意外展开的隔空对话,讲述新中国成立初期,西北石油勘探队八名女地质队员深入柴达木盆地寻找石油的感人故事。她们用信仰之躯丈量荒漠,为西北戈壁留下了宝贵的石油资料与精神财富,而这段跨时空的“呼叫”也让八人以女性之坚韧铸就的工业脊梁得以良好传承。

导演寒松筠说,剧组为追求真实,深入荒漠实景拍摄,全体主创特别是八位女演员顶着近50摄氏度的温差,冒着风沙泥石在“魔鬼城”等地披荆斩棘。“八位石油女战士所展现的女性力量在演员身上具象化了,希望通过镜头,让观众感受到这份跨越时空的女性力量。”

主演何杜娟在片中饰演的江曼是个上海资本家出身的大小姐,从娇惯软弱到勇敢坚韧的成长转变让何杜娟深受触动。为了贴近角色,她提前查阅大量关于石油勘探的历史资料,体验无线电通信设

备的操作。她坦言,在荒漠拍摄时,每天顶着风沙拍戏,皮肤和呼吸道都面临考验,但一想到当年的女勘探队员们在更艰苦的环境下坚守,就觉得一切都值得。

赵子琪饰演的齐桂香是勘探队领队兼政治指导员,既有温暖大度的一面,又有临危不惧的力量,她对队员的关爱、对家庭的牵挂,让这个角色格外鲜活。赵子琪希望自己的演绎能让观众感受到老一辈建设者的家国情怀,也让更多人看到女性在历史进程中的重要作用。

袁云儿

《喜人奇妙夜第二季》热播,多部改编自经典的喜剧引发广泛讨论

“故事新编”:哪些IP更“好命”

“没曲儿可干巴?!”这是网络综艺节目《喜人奇妙夜第二季》(以下简称《喜人2》)中的一句出圈梗,无论是《夜宴》中的画家顾阎中,还是《龙袍替身》中的敲鼓人,皆让观众捧腹。

《喜人2》赛程过半,《空城计》《三顾茅庐》《夜宴》《伯牙绝弦》《真假美猴王》《龙袍替身》《西楚霸王》,这些改编自经典文本的喜剧新作在观众中讨论度颇高。

从《一年一度喜剧大赛》的“三国三部曲”,到《喜人》中对四大名著的“出圈”改编,再到今年《喜人2》数量明显增加的“故事新编”,在喜剧中文系副教授战玉冰看来,喜剧作品选题大量选自西游、三国等传统文本,的确能反映出这些传统文学作品在当下的传播度、影响力与深入人心。“正是因为这些作品群众基础好,其‘二创’和改编会降低观众的接受门槛;而《夜宴》是一个例外,《韩熙载夜宴图》的大众认知度远不能和《西游记》《三国演义》相比,甚至很多观众可能通过这场表演反过来加深了对这幅画的认识,这一点比较难得。”

而对于经典作品的“故事新编”,不同时代与情境都会产生不同的改编策略,战玉冰认为,在此意义上不存在“魔改”的问题,但需注意,喜剧创作者也不应过度依赖于取材传统,也要有直接处理现实题材的能力。

重新激活传统文本

从一幅古画到一部喜剧,《夜宴》的巧思让观众惊喜。作品改编自南唐画家顾闳中的名画《韩熙载夜宴图》,将韩熙载伪装夜宴以避政治之嫌的过程演绎出来。当最后韩熙载与众臣团

心“救济灾民”的隐情暴露时,顾阎中一句“我只是画画的,看到什么画什么、没有字幕”,也以幽默暗暗道出不同艺术媒介的玄机。故事结束,人物静止,最终落下的舞台大幕,又将观众的心思带回到原画中,也将喜剧落回“剧”上。战玉冰认为,该作品除了提升喜剧对历史文化的认知度,还重思了喜剧的表达方式,“它的改编成功表明,以古代历史与经典文学作为题材的‘故事新编’,并不一定非要是‘放飞’,颠覆与解构才能‘好笑’,《夜宴》的立意和表达都非常正,但同样精彩”。

事实上,喜剧人不再局限于完成一个完整故事,而是将更多喜剧元素“信手拈来”并将其融合在作品中。早在2022年,还是喜剧新人的某某战队就将三国故事的元素置入一场饭局的叙事中,三年前喜人刘同总结出的喜剧秘笈“预期违背”,也在如今呈现出新玩法:除了以整段传统故事作为叙事框架,另外一种调用经典的方式是在叙事中插入经典桥段,更是让观众频频发笑。

当然,今年改编经典文本的作品有较为强烈的“舞台剧”感,观众能够“入戏”还在于演员的丝滑演绎。除了“有效群像”,演员的个人风格也颇为亮眼。比如,喜剧演员高海宝在《喜人2》中连续两个节目扮演蜀汉丞相诸葛亮,在《空城计》中是需要情绪稳定的三国成员,在《三顾茅庐》中则是有情有义的“全职子女”。

理解当下的生活现场

不少创作者达成共识:历史与经典文本,向任何时代敞开。而一部二

创经典的喜剧作品能在观众心中留下什么? 借由喜剧,既是重返历史文化发生的时刻,也是理解当下的生活现场。很多观众喜欢《三顾茅庐》富有生活哲学意味的推进,“结尾诸葛亮与刘关张离开后,叔父将诸葛亮留在床上的‘拉木木’轻轻推倒躺平的动作,又是那么温柔。”开心麻花董事长汪海刚认为,喜剧作品深挖传统文化,既是对喜剧市场上其他单一类型的过度供给的一次破题,也代表着观众审美与口味的转变,“观众更喜欢有文化底蕴的作品。”

用另一种视角看,经常被改编“翻新”的作品恰恰是“好命的IP”。喜剧人刘阳曾坦言在做Sketch(素描喜剧)时,虚构性强的《西游记》是最好改编的经典作品。曾写下《太白金星有点烦》的作家马伯庸认为,《西游记》提供了一个多维世界,延展性很强,任何一个角度切入都能延展出一个新的故事。在复旦大学中文系副教授张怡微的课堂上,更有有改编西游小品的传统。

如何看待经典文本不断被改编? 传统与当下在作品中谁更占先机?“就像钱理群在谈鲁迅的《故事新编》时所说,‘故事新编’就是‘一次古人与今人的精神相遇与对话,其间自然要渗透新的时代精神,以及作者个人的某些内心体验’。”战玉冰说,不同时代、不同作者、不同媒介形式、不同文化背景都会产生不同的改编策略,比如白惠元在《英雄本色:孙悟空与现代中国的自我超越》中讨论孙悟空形象在百年中国的变迁历史,罗靛的新书《世界的白蛇:经典传说的百年流变与跨界重塑》更是从全球舞台的角度来分析各种对于白蛇故事的改编。

“而当下国内最好的《西游记》改编就是马伯庸的《太白金星有点烦》,这个小说的核心是表现一种今天的职场生态。”

二创也需警惕“惰性”

在传统题材中隐含对现实的温情与自省,是喜剧的一种创作思路。从这一点看,今年《喜人2》的创作无论从形式、演绎还是内容上看,是多元且成功的。但究竟如何通过喜剧把握我们当下所处的现实,仍需思考。

当传统题材成为一种创作方式,当名著改编系列化、IP化,观众是否会感到疲惫? 正如战玉冰所提示的,“若过度从传统取材也暴露出创作者的某种取巧态度和‘惰性’创作,部分创作者因为无力把握我们所处的当下现实,所以依靠过去和传统,借助‘故事新编’的方式曲折地完成自我表达与故事的讲述。”

在节目播出过程中,也有不少观众开始厌倦“反转”手法与“内部梗”的叠加与重复,尽管这不一定是“故事新编”节目的专属效果,但仍可对喜剧表达方式是是否单一加以讨论。“‘内部梗’的增多证明了前几季节目的成功,产生了一些观众印象深刻的记忆点,但过多依赖也预示了某种创作上的惰性,甚至是创造力本身的衰退——相当于创作者站在过去的荣光下吃老本。”战玉冰坦言,过度使用“反转”技巧和“内部梗”是创作者需要警惕的问题,也是各种综艺节目做了几季之后往往越来越垮,甚至经常“烂尾”的原因。

孙彦扬

电影《菜肉馄饨》——

一碗充满海派温情的“馄饨”上桌

近日,沪语电影《菜肉馄饨》举行首映礼,一众主创携手亮相,与观众热情交流,现场氛围欢乐温馨。

梧桐树下石库门间,隔壁阿妈忙里偷闲,老汪的自行车在评弹悠扬的声里转过几个弯,电影《菜肉馄饨》开拍了。影片由金莹编剧,吴天戈执导,顾晓东担任监制,制片人,周野芒、潘虹、茅善玉、陈国庆、徐祥领衔主演,王琳特别出演。电影从一碗承载亲情记忆的菜肉馄饨讲起,深入两代人的情感世界,再借着馄饨“汤水”渗入生活及至人生。

周野芒说,电影在他心里定义为“抒情喜剧”,常在令人会心一笑的片段里藏着深情。片中有一幕篇幅不长,看起来似也与主线没有紧密关联,却在他心底深深留痕。故事中的老汪与素娟鹣鲽情深,奈何聚散不由人。那一幕是影片里难得的一家三口同框:老汪包馄饨,小汪笑爸爸“没有妈妈包得好”,调侃声里,一家三口开怀舒畅。“看到这个镜头时,我突然感动哭了。老汪心里好像一直‘瘸’着腿走路,但在那一刻,家完整了,他才真正完整了。”演员说得动情,眼泪涌了出来,“拍摄过程中,导演和编剧没有刻意强调如何感人,但回过

头来想,自会有浪拍过来,电影拍得很高级”。

如果说老汪与素娟承担电影的抒情部分,那么陈国庆饰演的老金就是片中不折不扣的“喜剧担当”,插科打诨里倒也暗藏几分处世哲学。“看了影片,我心里一块石头终于落地。”阿庆说,电影前面是笑,中间有苦,最后还是笑,这就是生活,“不管几岁,开心万岁!”

王彦 祝子杨