

网络视听赋能中华优秀传统文化“两创”：

东方美学再拓视听新体验

□刘嘉琪 万钊廷

中华优秀传统文化是中华民族智慧的结晶，也是我们文化自信的不竭原动力。近年来，网络视听成为推动文艺繁荣与文化产业发展的重要力量，在中华优秀传统文化“两创”方面结下累累硕果，正在成为行业新质生产力的重要策源地和践行者，推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展。近日，在由第十一届中国网络视听大会组委会主办、爱奇艺承办的网络视听赋能中华优秀传统文化“两创”论坛上，针对戏剧、综艺、纪录片、动漫等四大板块，聚焦中华优秀传统文化的种种实践以及未来发展方向，各位代表交流热情不减。

激发创意灵感，共话网络视听赋能路径

中华优秀传统文化是网络视听创作的不竭宝库，五千年华夏源远流长，只有植根这片文化沃土，推动内容创作供给侧改革，呈现出扎根在国人文化基因深处的理念与气度，才能创造出有底蕴、有思想、有内涵的文艺作品。

国家广播电视总局网络视听节目管理司副司长杨铮表示，要加强内容创新，铸造文艺精品孵化器，用文化底蕴涵养文艺生态，以国风美学触及内心深处的文化认同，如古装剧《莲花楼》在传统叙事中融入了家国大义；文化节目《登场了！北京中轴线》借助时空穿越实现古今对话；动画片《云中居三子》秉持传统中国艺术的写意画特征且大量采用民乐，打造了国风IP的经典之作。北京市广播电视局党组书记、局长王杰群则认为，在创作过程中，对重点作品的全流程指导和服务保障也非常重要。今年以来，北京局已持续加大对网络视听作品的扶持力度，放大基金的撬动作用，加之此前发布的《北京大视听人才三年行动计划（2023年—2025年）》，助力打造以“名家、领军、青创”为体系的“京琅琊”人才工作品牌。

守正创新是网络视听高质量发展的活力源泉，网络视听作品要通过创意、科技相结合，内容、形式相融合等，以先进的视听技术推动时尚化的表达，让有历史厚重感的传统文化展现出符合时代审美的新面貌。王杰群强调，要在继承传统、学习经典的基础上，探索创造新的规律、新的模式，善于“破圈”跨界，用好用活AIGC、元宇宙等新技术、新手段，激发创意灵感，丰富文化内涵，让中华

优秀传统文化焕发新的光彩。对此，爱奇艺总编辑、副总裁王兆楠介绍说，近年来，爱奇艺的虚拟制作技术不断成熟，通过把数字场景投影到LED屏幕上，再借助虚拟引擎实时工具，实现所拍即所得，大大提升了画面质感和生产效率。在《云之羽》和《狐妖小红娘》之后，爱奇艺即将推出的作品《大闹归零》对虚拟制作技术的运用更加娴熟。

网络视听行业应不断增强文化自信，担负起新的文化使命，这就需要聚焦中国式现代化建设，呈现中国理论、中国智慧，促进文明互鉴、文明共享，用视听这个世界通用语言讲好中国故事。针对爱奇艺在这方面的创新实践，王兆楠举例道，比如原创动画《狐妖小红娘》选用了东西方接受度都很高的“鹿”为主要形象，并将五行元素融入人物形象和性格设计，且将被国外视为危险元素的“火”改成“光”，实现了国际标准和中国特色元素的融合；电视剧《宁安如梦》基于中国古典文化勾画东方美感，在动人故事与唯美景致中传递中国哲学和中国理念等。

聚焦四大板块，深耕精品内容创新创作

在深度对话中，与会者的话题也从实操性较强的戏剧、综艺、纪录片、动漫等四大内容展开。

在戏剧方面，针对传统文化有关作品在题材内涵和表现形式上的创新亮点，爱奇艺副总裁、芝麻荚工作室、黑加仑工作室负责人钮继新以《旧雨新知》为例展开交流，认为古装

剧对现实的映射能够拉近与受众之间的距离，即便梦回繁荣的大宋，人们一样能够在剧中感受到“京漂”“创业”等现实体验。中国传媒大学教授张绍刚提及《人世间》时，强调了哲学在传统文化题材作品中的重要意义，该剧于家庭伦理中饱含哲学思想，包括小人物在大时代面前的努力和奋斗，既有传统的精神，同时也具有现实意义。

对于剧作如何兼顾传统文化的表达及新时代精神的展现，北京电影学院文学系教授、著名编剧张巍表示，剧作中的人物需要在所处时代境遇中，形成同现代人共通的价值观念，从而保持精神上的链接和交流。张绍刚进一步强调了传统文化的“普遍性”，即传统文化存在于生活的各处，要在剧集创作过程中通过角度的选取，寻找古今文化之美的“共振频率”，从而形成共通的审美。钮继新也认为，要提升创作过程中的文化浓度，不断把握中华民族的“精气神”，从而让受众感觉既遥远又相通，找到剧集在现实社会中的意义和价值。

在综艺方面，现如今的综艺节目也对传统文化的创新表达起到了非常重要的推动作用。从吸引年轻受众关注传统文化的角度出发，爱奇艺副总裁姜滨提到，爱奇艺近年来推出了《登场了！北京中轴线》《种地吧》《你好，星期六》等广受好评的综艺节目。他认为，综艺节目要从“人”的角度去关注传统文化，用年轻人喜欢的方式去阐述有深度的故事，从而进一步寻找契合传统、契合民族、契合世界的文化精髓。张绍刚也提到，《种地吧》的成

功之处就在于提供了较好的情绪价值——真善美。中华优秀传统文化讲的与人为善、一分耕耘一分收获等，都能够从节目中有效体现出来。

在纪录片方面，作为非虚构的影像艺术，纪录片在传播传统文化方面有着独特的优势。四川广播电视台纪录片中心导演王剑分析说，一方面，真实是纪录片的第一生命力，它可以让创作者和受众之间建立信任感，有助于传统文化润物细无声地表达。另一方面，纪录片拥有独特的纪实美学和人文底色，可以让文化变得更加鲜活生动，有血有肉，这样有助于受众理解和接受。同时，历史文化类纪录片本身也是历史的一部分，它终将成为宝贵的影像资料留给后世。

如何在新时代拍出有深厚历史文化底蕴和人文故事的纪录片？与会者也分享了各自的的心得体会。芒果超媒常务副总编辑、首席文化官，芒果TV常务副总编辑周山结合制作《中国》的经历谈道，做纪录片要有求变求新的态度，不能停止学习，只有读懂了当今时代的价值，才能去传达更有文化特点的内容，才可能与年轻人共鸣共情。

在动漫方面，近年来，国潮动漫、文创大量“出圈”，让人们看到了传统文化在动漫中传承传播的可能。北京故宫宫廷文化发展有限公司副总经理张慧谈道，传统文化作品在进行现代化表达的过程中，要具备的不仅是娱乐层面的价值，更要具备时代性和感染力，要结合当下社会需求进行文化创新和改造。爱奇艺二二工作室总经理、《紫禁·御膳房》总制片人郝博谈道，秉持文化理念和文化自信，是认知中华文化核心内容的关键，更是创作动漫的核心精神。动漫同样要尊重历史，在制作《紫禁·御膳房》的过程中，不仅参考了众多文献，更运用许多科技手段，尽可能实现历史还原。

故宫动漫作为一种媒介形式，扎根故宫丰富的历史文化资源，实现了现代性与国际化的传播。张慧谈道，动漫改变了故宫文化以藏品为中心的叙事理念，希望能够通过情节与角色表演提到，爱奇艺近年来推出了《登场了！北京中轴线》《种地吧》《你好，星期六》等广受好评的综艺节目。他认为，综艺节目要从“人”的角度去关注传统文化，用年轻人喜欢的方式去阐述有深度的故事，从而进一步寻找契合传统、契合民族、契合世界的文化精髓。张绍刚也提到，《种地吧》的成

聚光灯

少一些冒进 多一些耐心

□孙忠怀

网络视听行业高质量发展进入成熟期。内容上，整个创作的水位不断抬升，好作品接连浮出水面。商业上，新的业态、新的模式开始涌现，行业增长进入正循环。作为从业者，经过这10余年的发展，我们越来越感到，整个网络视听行业是一个命运共同体。无论是对国家，还是对行业，使命感应该是第一位的。

如今网络视听受众规模已经超过10亿，成为互联网内容制作和传播的主阵地。其中，长视频平台的经济规模也逐年壮大。以腾讯视频为例，其业务发展不仅关系到我们自己的经济规模，还联系着平台上下游。

可以说，长视频平台的健康发展，不仅关系着每个人的日常娱乐，也关系着万千家庭的就业谋生，关系着千家万户的幸福。我们只有做大蛋糕，才能带动平台的上下游，从而为行业注入更多的信心。展望未来，实现健康发展有三个关键因素。

转变增长方式提供更多确定性

信心的建立需要确定性，高质量发展也需要确定性。影视行业不仅是艺术创作，还是一个工业系统。从决策、管理到制作，需要很多人、很多环节相互配合，最后一部作品才能与受众见面。尤其是一些高品质、高创新含量的作品，往往需要时间的积累。以腾讯视频为例，去年播出的一些优秀作品，比如《繁花》《三体》，从立项开始，制作过程长达5年、7年。这么漫长的时间，要面临很多困难。如果没有稳定的创作环境，没有持续的资金保障，没有可预期的生产方式，是很难成功的。

确定性还意味着增长方式的转变。网络视听行业正在从粗放式增长，逐渐过渡到长坡厚雪的稳健增长。如果说之前的增长有泡沫的成分，那么过去两年的复苏是挤掉了水分。我们不是坐在过山车上，而是在爬一个缓坡。大起大落对于行业没有意义，只有稳步壮大的经济规模，才能带来长坡厚雪的效应，才能积累整个行业更丰厚的回报。在这个过程中，我们要少一些冒进，多一些耐心，给行业增加更多确定性，从而支持国家的经济发展。

用更多优秀作品培育创作热情

平台业务的本质还是内容力。要想让行业稳健发展，关键是要有好内容的支撑。首先，要有均衡的内容配比。改变以往过于集中优势品类的策略，全面拥抱多元选题，增加不同风格的内容，让所有的细分受众都有内容可看。只有这样，才能满足多元受众的需要。去年，腾讯视频推出了X剧场，主打“一剧一格”，一部剧集一种风格，就是为了在品质和创作上实现突破。其次，要升级内容合作模式。引入“市场价+后验激励”模式，进一步激励优质内容创作，激活行业上下游。目前，腾讯视频采用后验激励模式合作的项目已经有70多个，只要播放效果好，片方就会获得较为可观的激励金额。也期待这种模式可以被更多平台认同，进而极大地激发创作热情，赋能内容生产，促进取得双赢的结果。

从过往的经验来看，优秀作品往往是集群出现的。腾讯视频去年上半年有《三体》《漫长的季节》这样在国际上获得很高荣誉的作品，年底还有《繁花》这样的品质大剧。这并非偶然，而是行业长期以来的积累和爆发。一部精品佳作，往往能产生强大的示范效应，提高整个行业的水位。

在这个基础上，我们要撑起三根大的内容支柱，进一步增强行业信心。一是有广泛群众基础的大IP的连续开发。比如《斗罗大陆》，是腾讯视频上最重要的IP资产之一。在开发动漫作品时作出了“年番播出”的决定，《斗罗大陆》每周都在固定的时间播出，陪伴了很多人的成长。再比如《庆余年》《三体》这样的顶级IP，均在开发第二部，相信很快就会和受众见面。二是大艺术家联名款。《繁花》改编自茅盾文学奖获奖作家金宇澄的同名小说，由王家卫执导，两大艺术家联手，最终决定了这部剧集的含金量，成为岁末年初的现象级作品。三是要开发内容领域的“稀世珍宝”，打造独一无二气质的作品。这样的作品将成为平原上耸立的高山，也应为各平台下一个阶段发力重点。有了这三个支柱，才能把行业的天花板撑起来，才能有更多的发展空间。

技术变局要时刻以受众为本

今年以来，人工智能公司OpenAI发布的Sora模型，给行业带来了很大的震撼。只要输入合适的提示词，Sora就可以生成长达1分钟的视频，几乎“以假乱真”。人工智能的涌现，短期内可能会给短视频创作带来冲击和机会，但对长视频的影响仍然需要观察。长期以来，腾讯视频把艺术与科技驱动置于战略的核心位置，目前，腾讯视频的自主研发技术已经取得突破，AIGC辅助能力首先在动漫领域形成了一定的生产力。

在推动人工智能技术的应用上，各平台应更重视受众体验和实用的方向。接下来的技术大变局时刻，我们对新技术的出现保持关注的同时，也要继续坚持受众为本、科技向善的价值取向。

当然，网络视听行业长期发展的信心，还离不开良好的外部环境，离不开主管部门的支持。习近平总书记指出，一个民族的复兴，既需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量。我们要以内容力量，同各网络视听同行一起，与时代同呼吸、共命运，为推动国家文化繁荣贡献力量。

（作者系腾讯公司副总裁、腾讯在线视频首席执行官）

微短剧精品化发展加速——

不仅有“短”的壳，也有“精”的核

□陈周行

在第十一届中国网络视听大会期间，由国家广播电视总局网络视听节目管理司指导，中国网络视听节目服务协会、抖音主办的微短剧创作论坛暨精品展映礼上，众多业界翘楚齐聚一堂，共同探讨网络微短剧创作的艺术之道，寻求在商业与艺术之间达到平衡的创新路径。在这场论坛上，来自行业主管单位的负责人与抖音、芒果TV、快手、咪咕、优酷等微短剧从业者共话微短剧的创作与创新，共筑行业美好未来，合力加速微短剧精品化发展。

念好“创作经”少念“生意经”

忽如一夜春风来，微短剧在过去一年实现了爆发式增长。据统计，2023年抖音平台上，每天主动搜索微短剧的用户数量增长2倍，播放量破亿的微短剧达500部，其中12部作品的播放量破10亿，微短剧日播放量增长了一倍。

在这一波增长浪潮中，众多优秀作品脱颖而出。从深入剖析婚姻困境与个人成长挣扎的《大过年的》，到展现小镇青年凭借传统舞狮精神勇闯都市的励志传奇《超越吧！阿娟》，再到以热门电视剧《去有风的地方》为蓝本衍生出的《我的归途有风》，每一部作品都如同一个精心编织的故事宇宙，为受众带来了强烈的情感共鸣与心灵触动。

微短剧虽短，却五脏俱全。曾经，微短剧时常因为粗制滥造、剧情低俗而饱受诟病。然而，随着受众对

艺术品质要求的提高和市场竞争的激烈，众多制作团队逐渐认识到，微短剧的创作需要以精品化、创新化、规模化作为新的创作标准。“念好‘创作经’，少念‘生意经’”更是提升微短剧的文化和审美内涵”成为业界共识。他们开始注重剧情的打磨，力求在短小的篇幅内讲述一个完整且富有深度的故事；关注角色的塑造，力求通过细腻的表演展现人物的内心世界；重视画面的呈现，力求为受众带来视觉上的享受。

正如北京市广播电视局党组书记、局长王杰群在论坛上所言，《柒两人生》《天涯小娘惹》《超越吧！阿娟》等一批微短剧精品力作，反映了微短剧高质量发展的趋势，“优秀的微短剧作品不仅有‘短’的壳，也要有‘精’的核，既要有商业价值，也要兼具社会价值和内容价值。”

全行业共创优质内容

千树万树梨花开，如今的微短剧在精品化的征途上已迈出坚定的步伐。在刚刚结束的2024年微短剧春节档，抖音共有8部精品微短剧播放量过亿，其中《大过年的》更是突破10亿播放量大关，相关话题播放量也一举超过44亿，掀起全民围观热潮。

“我们的初衷是鼓励微短剧创作的多样性和创新性。”抖音相关负责人坦言，为了促进微短剧行业持续健康发展，抖音联合全国头部媒体、影视制作机构发起了精品微短剧“辰星计划”。该计划不仅为创作者提供了实质

性的资金与流量支持，以牵引整个行业内容品质的升级，并将持续加大对精品内容的创作和传播力度，为微短剧创作者提供更加稳健的变现途径。

值得一提的是，作为“辰星计划”的重要组成部分，抖音平台积极携手行业名家、知名机构共筑精品剧IP，为微短剧注入源源不断的创新活力。比如，今年年初，抖音宣布与周星驰联合开发运营“九五二七剧场”；在论坛现场发布的抖音精品短剧片单中，女性成长短剧《午后玫瑰》将由李若彤监制，后续会合作推出“玫瑰故事剧场”。从明星大咖的倾情加盟，到经典文学作品IP改编，再到传统影视制作团队的深入布局，一场关于微短剧的创新探索与尝试正在如火如荼地展开。

抖音集团副总裁、总编辑张楠表示，小短剧也是大产业，微短剧行业正向着好内容、新题材、规模化快步迈进，抖音将持续践行责任，与各方一起推动行业朝着更高质量发展。

巧借文旅融合东风

总要去一趟《去有风的地方》，跟着《繁花》在上海citywalk，吃一碗《狂飙》中的江门猪脚面，爬一爬《隐秘的角落》里湛江的山……这些“一部剧带火一座城”的现象，彰显了视听内容与文化旅游产业深度融合的巨大潜力，实现了社会效益和经济效益的双重提升。作为微短剧行业人，又该如何抓住这一机遇？