

本期关注:第三届北京网络视听艺术大会

网络剧的破与立:在迷雾中重构信心场

□本报记者 张君成

当前,长剧集行业正面临深度调整。一方面,内容产能放缓、题材趋同、项目周期拉长,剧集生态亟待重塑;另一方面,短视频、游戏等新型娱乐方式快速崛起,用户注意力加速转移,行业整体信心遭遇严峻考验。如何在创作迷雾中重建方向感、穿越周期波动,成为当下从业者的集体命题。

在第三届北京网络视听艺术大会网络剧创作研讨中,多位平台、机构与创作一线嘉宾围绕“剧从何来、热从何起、路向何方”展开深入探讨,试图在守正与创新之间,为长剧集找到一条可持续发展的内容之路。

有穿透力的内容从未过时

“剧集是大众的艺术,它承载了集体情绪,也记录着时代精神。”爱奇艺首席内容官王晓晖直言,尽管行业遭遇增长瓶颈,但真正具有穿透力的内容从未过时。为此,爱奇艺提出“向上创作、向下共情”的指导思想,并不断通过精品剧集回应现实生活。《我是刑警》《我的阿勒泰》《唐朝诡事录》等作品,正在观众情绪共鸣与类型融合创新中脱颖而出。

这一理念,也体现在现实主义题材的持续深耕中。西嘻影业创始人兼首席执行官杨晓培认为,现实主义创作的关键在于“真”,但这份“真”并非简单的生活复制,而是对情感细节、人物逻辑的精细打磨。她以《六姊妹》《烟火人家》《焕羽》等剧为例,认为创作者应避免堆砌话题、陷入苦情叙事,而是用有温度、有灰度的人物关系承载社会现实——“真实,是藏在生活褶皱里的疼痛与共鸣。”

这种从人民中来、为人民而写的创作理念,正是主管部门所倡导的方向。北京市广播电视局党组成员、副局长王志介绍,在“北京大视听”机制引导下,平台与制作方正被引导深入现实、挖掘生活、提升内容价值,推动网络剧向思想性、艺术性与可看性兼具的方向迈进。

而具体到创作的落地实践,演员同

样是连接剧本与观众的关键环节。国家话剧院演员刘瑞端在发言中谈到:“我们不是在演‘设定’,而是在重建‘真实’。”在《庆余年》中,他通过对角色动机的反复揣摩、细节塑造的精准控制,将二皇子这个人物的复杂性从“纸上设定”变为“荧幕灵魂”。他强调,演员的终极任务是“把剧本中的文字变成真实的人”。

对于“真实”这个命题,导演王育萌则从地域文化的角度切入。他以执导的《漂洋过海来送你》为例,认为京味剧不应局限于方言与市井气,而应以北京文化的“大气度”展现普通人与时代的联结。故事的平视姿态和人文气质,体现的是对城市精神的当代表达。

在这一理念下,不同区域文化题材也正在被重新激活。SMG尚世影业总经理周瑜分享了《蛮好的人生》的创作历程,这部剧以方言、都市民生议题撬动年轻观众情绪共鸣,甚至带动现实中的保险产品成为爆款。她认为,长剧集仍具有价值,只要内容足够动人、人物足够鲜活,观众依然愿意花时间看完一段故事。

先进的工具打开创作边界

如果说“真实的内容”是网络剧的核心,那么“先进的工具”则是为创作打开新边界的引擎。随着视听技术的迅猛发展,网络剧也不再只是技术的使用者,更逐渐成为技术语言的创造者和推动者。

“我们要让技术为艺术服务,而不是让艺术适配技术。”王晓晖说,“以虚拟制作为例,爱奇艺不仅通过数字资产库和虚拟拍摄系统大幅降低实景搭建成本,还将该系统向创作者全面开放,提升导演与演员的即时调度能力,打破了以往‘预设拍完’的拍摄逻辑。”在王晓晖看来,当下技术的使用不再只是“叠加一层效果”,而是被真正嵌入到内容构建与情绪表达之中。

王育萌也在创作中深刻体会到技术所带来的转变。在《漂洋过海来送你》拍摄过程中,团队不仅调动了多元拍摄手段,在北京与美国之间远程联动协调,还

在现场使用可视化工具进行快速搭建与镜头预演。他表示,数字影像技术让剧组不再被场地、天气等传统因素所限制,让年轻导演获得更自由的表达空间。他说:“对于我们这种小团队来说,技术就是效率和机会,但关键是你有没有故事、有没有情感,技术只是帮你说出来。”

从内容制作延伸至后期传播,技术同样在重构“剧集生命力”的运行逻辑。《蛮好的人生》的成功传播不仅依赖剧本与表演,还得益于精准的数据支持与社交传播模型的引导。周瑜回忆:“每一场营销会议,我们都和平台一起开到深夜。”最终,“胡曼黎哭着烧菜”这场戏成为抖音上的情绪引爆点,其背后正是“技术+情绪”的精准共振。

除了平台与制片方积极拥抱技术,不少演员也成为新技术的直接受益者与探索者。刘瑞端坦言,话剧训练带给他的强烈的现场感和人物沉浸能力,而现代拍摄技术则让这种沉浸能够更高效地转换为荧幕表达。他说:“技术不能替代情感,但好的技术能精准托举情感。”

共生的机制扛起行业未来

网络剧行业的健康发展,不能仅靠创作者的个人突围,也不能依赖平台一方的内容投注。真正能穿越周期的产业生态,往往建立在“共生”的基础之上。王晓晖打了一个生动的比喻:“剧集行业的价值链如同一片森林,没有一个平台、一个创作者、一个公司能独自扛起整个行业的未来,唯有阳光雨露共享,方能生生不息。”

在这种理念之下,平台、制作方与创作者之间的协同机制被重新定义。以爱奇艺为例,其针对剧集体量、项目类型、内容定位推出了多样化的分账与合作模式。例如,电影剧集采取票房式分账制度,“微剧场”支持内容短平快的快速变现机制。这些策略不仅提升了行业中小团队的活力,也在一定程度上重构了剧集产业的风险结构与收益分配逻辑。

杨晓培对此深有体会。她回忆自己在西嘻影业创业初期,平台方给予了充分的创作空间与节奏尊重。“一部好剧从立项到播出,最长不能超过13个月”是她制定的内部工作节奏,而爱奇艺则在这个周期内提供了从审核、平台推广到剧场化运营的闭环支持。“没有良性的机制,就没有稳定的创作生态。”她直言,创作者最怕的是孤军奋战,最需要的是被“看见”。

刘瑞端则从表演者视角补充了信任机制的重要性。他说:“一个角色能被记住,从不是靠演员自己,而是所有人的共同支撑。网络剧的‘即时回响’机制虽然能放大创作者的成就感,但更需要行业提供安全创作空间,让演员敢于尝试、敢于失败。”

这一共生机制背后,正是各方对长期主义的价值共识。在平台加速流量去中心化、内容多元分发的今天,剧集生命周期的“长尾效应”正在成为新常态。周瑜分享《蛮好的人生》的经验指出:“剧播完并不等于话题终结,相反,它可能是文化价值释放的开始。”《蛮好的人生》就带动了同名保险产品上线,抖音热梗引爆跨次元联动,形成从剧集到现实、从角色到IP的多维拓展路径。

剧里剧外

《在人间》:一次“去类型化”的叙事实验

□本报记者 齐雅文

高概念意象情感剧《在人间》在爱奇艺播出以来,收获了不俗的口碑和热度。7月11日,在中国电视艺术委员会、四川省广播电视局主办的网络剧《在人间》研讨会上,剧集呈现带来的先锋叙事结构和深刻的人文关怀,引起了与会者的热烈讨论。与会者认为,剧集对内容框架、叙事风格、切入视角、审美意趣等方面进行了颠覆式创新,在创作逻辑、工业标准、故事内核等方面实现多维突破,为当下的国产剧市场创新作出了有益的探索。

重构题材格局

《在人间》由徐兵原创剧本并执导,赵丽颖、尹昉领衔主演,讲述了贾小朵和徐天在虚实交错的多样人格世界中迷失、告别,最终在爱中救赎、拥抱灵魂的故事。剧集打破了过往国产剧的创作惯性,创造性地以情绪叙事和意识叙事替代传统的逻辑叙事和情节叙事,完成了一场“去类型化”的叙事实验。

爱奇艺副总裁、总编辑,《在人间》总编审王兆楠表示,《在人间》无论在主题立意、叙事结构还是艺术审美、视觉特效等方面都带领观众探索了内心世界的幽微。在叙事方式上,该剧不仅打破了线性叙事的舒适区,采用三线交织、层层递进的形式完成了一次大胆的革新,也完成了题材的突破和哲学的主题升级,是国产剧表达空间与想象疆域的一次开拓。

“《在人间》的人物和故事走向是光明、温暖的,主旨是抚慰和励志的。”《在人间》总统筹申少峰表示,它在叙事上利用主人公视角的裂变制造核心悬念,从而达到一种阶段性的解谜效果,也拓展了传统平铺直叙之外的可能性。《在人间》的内容表达和制作形式具有鲜明的创新性和实验性,致力于赋予现实题材一种新的美学,力图作出国产网剧的多元化探索。

将多重人格、精神分析、意识流、赛博风格等高概念叙事集中在一部8集的迷你剧里,创作难度是显而易见的。中国人民大学新闻学院副教授何天平就深刻地感受到,《在人间》进行的探索本身也是一种实验性的探索,包括基于稀缺类型题材的作者性探索及面向意义共创的开放性创作。

深挖人性内核

在人物刻画方面,《在人间》通过人格之间的追逐、厮杀和彼此影响,不断提升戏剧张力,并逐步引出更深层次的话题探讨,达成对现代人精神困境的隐喻。

在谈及创作思路时,《在人间》导演张卓表示,该剧用精神留白打破观众常规观剧体验,观众带着自我分析与思考,在画面之外摘掉人性面具,撕掉人设标签,与多个不完美的自我和解。“我们想让观众感受到‘裂痕并非残缺的象征,而是光的入口’,我们想要传达给观众一种力量,只要有爱,我们就能在困境中找到希望。”

从演员的角度出发,尹昉看到了剧中映照着的当代都市人不同的社会群体画像,每个人都有破碎的、孤独的、渴望爱的一面。这种设定可能是“Z世代”在虚拟与现实夹缝中迷失的戏剧化表达,通过人格分裂的极端设定,折射出每个现代人面对社会角色碎片化时的普遍困境。他感受到,作品最终给人的感受是浪漫的,是治愈人心的。

观照温暖现实

在创新的表达和先锋的手法下,《在人间》的内核依然秉承着现实主义的精神,贯彻着“以人为本”的关怀意识和积极导向。剧集通过对当代青年心理状态的微观描摹,以角色之间的互助与救赎传递出积极的生命态度,是一部具有社会疗愈功能、现实观照价值的文艺作品。

如何表现当代青年的心理状态?《文艺报》副总编辑徐健观察到,剧集大胆采用了碎片化、符号化的表现方式,极具表现力的视听语言呈现了心理世界的非理性特征与意识不断流动的本质,这种实验性的表达手法实现了对传统的线性叙事逻辑的突破。《在人间》实现了对现实人生和社会生活的一种积极介入,它的内核始终与日常生活息息相关。

“《在人间》是能对人的心灵产生启迪和影响的一部剧。”中宣部电影卫星频道编委、1905电影网董事长李玮认为,相对于温情的现实主义题材,它更具有思考的深度和哲学的锐度,不回避现实生活当中的一些磨难,不质疑人性的温暖善良和美好,也不放弃为生活拼搏奋斗的努力和信心,以高概念的方式呈现出人性的温暖底色。

时代性是原总政艺术局局长汪守德感受最明显的一点。他说:“《在人间》的时代性在于它反映了我们当下的社会生活,它更真实,所叙述的、所表达的、所解剖的这些复杂社会形态超过我们的理解和想象。它的创作是同质感、去概念化、去单一化的,整个风格样式不同于以往的影视剧创作,它的努力是非常值得的。”

网络综艺的攻与守:在变革中深度进化

□本报记者 张君成

在“正能量澎湃大流量”成为行业共识的今天,综艺节目不再只是娱乐消费的出口,而是价值表达、社会责任和文化传播的多重载体。

近日,第三届北京网络视听艺术大会网络综艺创作主题研讨会举办,研讨会以“‘综’观万象,‘艺’启未来”为主题,汇聚行业主管部门领导、专家学者、网络视听平台代表及节目制作人代表,共同探讨网络综艺的发展路径,凝聚创新共识,推动行业高质量发展。从文化策源的首都视角,到技术赋能的未来命题,再到综艺人情绪价值的内在回应,一场面向大综艺与小综艺、横屏与竖屏、线上与线下的系统讨论,绘就当下中国综艺内容生产与生态演进的核心图谱。

内容形态:从单一诉求到多维表达

面对媒介形态的不断演进与用户审美的持续更迭,中国综艺节目正从单一的娱乐诉求迈向多维度的价值表达,综艺行业的内容形态正在经历一次深刻的系统性重构。

在这一背景下,中国社会科学院新闻与传播研究所视听研究中心主任、广播影视研究中心主任、研究员冷冰冰梳理了当下综艺内容演化的多条路径。他举例,北京正在通过文化类综艺的持续发力,构建起既有厚度又具活力的内容新高地。《闪耀吧!大运河》《登场了》系列节目不仅推动了世界文化遗产的年轻化表达,也带动文化类综艺从讲知识向讲态度转变。“与之相辅相成的,还有如《圆桌派》《梅毅走天下·此心安处》等节目,通过知识与时事、人文与生活的融合,使‘真人秀’逐渐转化为‘真知秀’,让观众在轻松氛围中实现思维激活。”

虎鲸文娱集团优酷人文总经理王晓楠的观点印证了这一趋势。她强调,综艺创作的根本在于“注入生命”,即从创作者的亲历、调研、体悟出发,以真诚打动用户。“优酷通过长期耕耘《锵锵行天下》《登月·进行时》等人文节目,不断构建起具有稳定调性与精神质地的内容矩阵。”

内容形态的创新,也体现在叙事机

制和表现手法的升级。冷冰冰提到,《种地吧》《岛屿少年》等节目融合了纪录片的质感与真人秀的情绪,强调“真诚”“真才”“真情”的表达路径。《种地吧》更是在3季演进中形成了从务实种地到乡村助农的系统布局,不仅完成节目形态上的内容进阶,更实现了线下项目的落地转化。“这类节目拓宽了综艺可叙述的空间,使其从记录日常走向塑造价值。”

屏幕形态的变化也在重塑内容表达的路径。中国传媒大学戏剧影视学院院长郑月指出,横屏综艺仍是叙事深度的主场,适合讲述复杂人物与沉浸情境,而竖屏则更像一个即时互动的“情绪超市”,适用于快速表达与即时情绪释放。在横竖共振的传播格局中,内容创作必须在场景设计与节奏控制上作出差异化应对,才能更好地适应多屏时代用户的行为习惯。

受众需求:从被动观看到自主选择

从审美变化到心态迁移,从话语形式到情感投射,当前用户正在以更复杂

的视角参与综艺的消费过程。他们不再被热搜驱动,而更愿意为“真实表达”驻足。节目能否满足这种“真感受”的需求,正在成为衡量内容生命力与情绪穿透力的重要标尺。

在郑月看来,当代综艺用户不再满足于“被喂养”,而更倾向于“自主选择”。他们的情绪需求从宏大叙事回落至个体体验,更愿意为能够共情、能治愈、能真实触及的内容买单。“这是一种典型的双向逻辑:一方面,用户在必需品上倾向消费降级;另一方面,在非必需品,尤其是情绪价值型消费上愿意消费升级。哪怕是一杯带有仪式感的咖啡,也可能比一部精致的长综艺更能满足他们的日常心理需求。”郑月说。

这一变化也直接影响到综艺节目消费逻辑的重构。郑月认为,观众想看到的节目往往具有反剧本、去包装、强共情的特点。她特别强调当下观众喜爱的三类内容:一是赛制中嵌套真实人性对抗的竞技型节目;二是生活细节中映射秩序松动的反常规内容;三是在表达中呈现真情实感的“非滤镜式”叙事。在这样的偏好引导下,“哭点真”“关系稳”成为衡量节目是否打动人的重要指标。

央视原主持人、自媒体创作者张越从主持实践和节目策划的角度,深入谈了“什么是观众真正愿意看的”。她认为,观众并不排斥深度内容,但前提是表达真诚、语言清晰、情绪真实。她曾在优酷《她的房间》节目中与农村女性刘小样对话,呈现从未进过剧院、未见过大海的女性在秦皇岛阿那亚“见海听剧”后的生命感悟。在综艺里,刘小样说美好的东西给人能量,有了能量,自己更愿意回家种麦子。这种深度共鸣超越了传统意义上的“看热闹”,是真正穿透观众生活的“有意义的内容”。

张越进一步指出,在自媒体环境下,用户的审美节奏与反馈周期都被大幅压缩,创作者需要用“快、稳、准、狠”的策略与用户建立即时连接,这不仅是表达节奏的改变,更是“受众心理结构”变化的倒影。“在这个结构中,‘共情’成为关键词——观众要么看到‘自己’,要么看到‘愿望中的自己’。”