

“浪姐”到“乘风” 观众真正期待的是什么

► 10版·文艺百家

从宫崎骏与功夫熊猫 看“转文化传播”

► 11版·影视

空间与色彩的变奏 ——看提香与威尼斯画派的创作

► 12版·艺术

微短剧出海之后，如何扩大朋友圈？

赵晖

微短剧作为剧集生态中的微叙事形式，正以凌厉之势走向海外，并形成中国剧集海外传播的新热点。貌似横空出世的微短剧“走红”海外现象，其背后的原因绝非偶然，它是中国短视频产业经过多年的持续发力，逐渐走向成熟的必然选择，也是国内火热的微短剧产业外溢的必经之路，更是在全球社交媒体平台逐渐占据话语权的文化探索。

微短剧作为社交媒体下的剧集新形态，将会为全球影视产业的发展提供新的视角和启发。立足未来发展，如果能够将全球普遍关心的问题如文化尊重、环境保护、气候变化、种族平等融入创作中，则会以小博大，使得微短剧成为中国价值的外交名片。

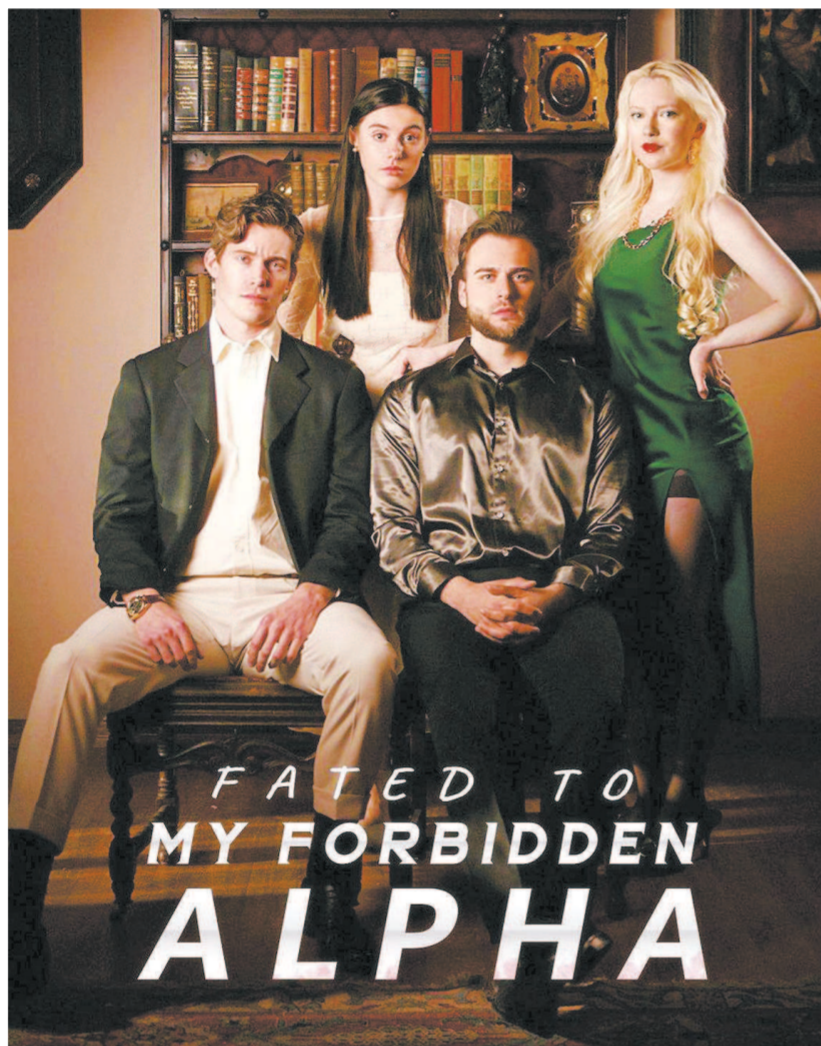
内容：
将国内的“霸总”变成了“吸血鬼”“狼人”“豪门”等

微短剧出海延续了网文IP效应。网文平台多年来不断积累着大量的IP资源，这些经过市场检验的IP为微短剧的制作与播出提供了较好的粉丝基础。2022年至2023年，由网络文学平台推出的 ReelShort、FlexTV、GoodShort、MoboReels 等独立微短剧出海 App 接连涌现，中国创作团队开始在海外拍摄微短剧。他们学习国内的微短剧剧场模式，主推每集1至2分钟的超短真人剧集，邀请当地的演员进行“本土化”的拍摄创作。这种“中西合璧”的视听呈现给海外用户带来新奇体验，付费订阅等模式的推出开始让微短剧在海外快速掘金。

目前，海外微短剧的创作大都沿袭了国内微短剧的商业叙事逻辑，制作上大都以低成本（25万—30万美元）、短周期（3—4个月）为主打。ReelShort 从2022年开始试水把国内的微短剧模式移植到海外，直接邀请当地导演、演员进行拍摄制作，故事内核不变，但将国内的“霸总”变成了“吸血鬼”“狼人”“豪门”等，通过题材本土化来吸引受众。

海外平台上的 *The Double Life of My Billionaire Husband* 开辟了女频爆款序列，这类微短剧主打女性情感话题，广受女性用户欢迎，为站内目前顶流，累计点赞量环比增长11.55%，累计收藏量环比增长13.75%。以“豪门爱情”为主题的 *Married at First Sight* 也是全站收藏量排名第三的微短剧，目前已获赞4.84万、140万收藏。ReelShort 的 *Fated to My Forbidden Alpha* 和 *Never Divorce a Secret Billionaire Heiress* 一经

▼ ReelShort 从2022年开始试水把国内的微短剧模式移植到海外。其推出的 *Fated to My Forbidden Alpha* 结合狼人文化打造跨种族禁忌之恋，一如先婚后爱、女主复仇的网文翻版。图为该剧剧照。

推出就成为同类作品爆款，前者结合狼人文化打造跨种族禁忌之恋，内含一见钟情、壁咚、拯救等情节，一如先婚后爱、女主复仇的网文翻版；后者则以豪门婚姻为主题，在 TikTok 释出的预告片累计观看人次已逾4000万。

可见，这一波微短剧的“出海热”同时也是文化碰撞的结果，将中国微短剧国内模式切换国际，积极研究海外区域和用户文化的特点，与当地移动流媒体平台进行合作，从作品内核到表现形式上直接抓住了海外下沉市场用户的消费心理，完成中国微短剧在海外的国际化翻拍与本土化落地的制播过程。

但是，若此类题材扎堆乃至泛滥，引起受众“审美疲劳”，将不利于微短剧在

海外的健康可持续发展。题材的多元开发，应是微短剧出海大潮下的当务之急。

文化：
不仅是文娱产品，更是价值与情感的载体

拓展微短剧的题材，需要业界形成共识，即微短剧不仅具有商业价值，更具有文化价值。中国为微短剧业态的起源地，也是全球微短剧产能最为集中的地域。微短剧为华语剧集走向国际开辟出“新航线”，这不仅是技术创新和创意突破的成果，更是文化自信的体现和文化

▲ 海外平台上的 *The Double Life of My Billionaire Husband* 开辟了女频爆款序列，这类微短剧主打女性情感话题，广受女性用户欢迎，为站内目前顶流，累计点赞量环比增长11.55%，累计收藏量环比增长13.75%。图为该剧海报。

认同的召唤。微短剧作为一种外化的文化产出，将日益成为展现中国发展成就和文化魅力的重要载体。

中国人的价值观与影视作品紧密相连，因此，微短剧不仅是文娱产品，更是价值与情感的载体。微短剧创作要讲中华优秀文化的故事，要讲中国人民的故事，要讲中国式现代化发展的故事。只有真正地讲好中国故事、传播好中国声音，微短剧出海才能向世界展示一个真实、立体、多元的现代中国，提高国家文化软实力和中华文化影响力。微短剧融合中国文化与中国价值协同出海，是促进文明交流互鉴的必然之路。

中华文化深厚的历史底蕴和丰富的文化内涵凝结成影视剧集中不可忽视的中华符号，并被巧妙地融入微短剧叙事中，使全球观众能够快速直观地理解和感受中国传统和现代文化，建构东方美学的微短剧叙事体系。这不仅是一种视觉上的享受，更是一种文化和哲学的传达。通过承载东方美学意蕴的微短剧，国际观众得以窥见中国古典智慧与现代生活的和谐融合，感受中国发展成就，见证人民幸福生活，理解中国精神深层内涵。

在全球范围内，中国的影视剧集正逐步构建了独特的内容IP，其核心不仅局限于故事情节的鲜活表达，更重要的是中国情感和价值的传递，不仅限于历史文化、传统元素的展示，还包括现代

中国的生活方式、价值观念和社会发展的展示。微短剧在技术和形式上的创新也为中国IP的国际传播提供了支持，数字技术赋能微短剧通过AI动画、VR、AR、MR等多种形态呈现。建造有文化标识的内容IP，中国精神乘“微短剧”出海，将为中国影视产业的国际化发展开拓新的道路，为全球观众带去更加多元、丰富的文化体验。

传播：
摆脱单一老旧模式，进行全媒体矩阵布局

社交媒体的独特性为微短剧的传播提供了可平等交流的国际话语舞台。微短剧可以迅速被传播和传播，观众可以直接参与其中的讨论和互动，形成了强烈的社群效应。同时，微短剧相比长剧，更有积极利用大数据、区块链技术、人工智能等技术优势，从而在内容选题、素材合成、需求组合、分析预测、创作生产等环节进行创新。微短剧借助社交媒体，凸显了其作为一种新型媒体形态的国际传播潜力。

目前，海外微短剧平台热点传播地区主要集中在北美和南美领域，其次的

主阵地是东南亚及南非等文化输入壁垒较低的地域。根据中文在线的统计数据，美国本土的影视资源优势和流媒体应用的火热发展驱动下，已经成为海外微短剧生态中的产能重心。同时，美国也是目前海外微短剧产品下载量和收入量的主要贡献地。除美国外，韩国及东南亚等地区，作为中国企业文化出海的优选地，在海外微短剧领域也发挥了很大的助推作用，各大当地微短剧APP、产能工作室已逐渐涌现。

未来，进一步扩大微短剧的海外朋友圈，需要贴近当地用户心理深挖垂类，真正了解和尊重全球受众的多样化需求，同时摆脱单一老旧的传播模式，基于国际受众画像进行全媒体矩阵布局，有侧重地进行传播。

首先，积极利用国际知名视听平台包括 YouTube、Facebook、Instagram、Netflix、Vimeo、Amazon Prime Video 等，结合视频分享网站如 ReelShort、FlexTV、DramaBox 等以及传统的电视和电影渠道，实现内容广泛分布。其次，结合各地传播特性搭建立体化传播管道，合作当地媒体、国内外有影响力的微短剧演员、社交媒体红人、评论家、文化交流机构等，增强剧集的全球曝光度。实际上，通过微短剧建立人设好感度，进而培养海外传播中的亲近中国文化的网络达人，利用达人效应传播中国话语讲述中国故事，不失为未来微短剧创作中应积极探索的路径。

华语剧集出海经历了“资本出海”“平台出海”到如今的“内容出海”，走过了重山复水终于守得一方“云开月明”，承载着中国精神和国人价值观念的优秀华语剧集不断出海。目前，微短剧的海外变现机制仍在升级，广告营收、付费观看、评论打赏、定制采购、分账奖励、分销代理等渐趋规范，剧集内容的多维度开发还使得与其他行业如时尚、旅游、教育等领域的跨界合作成为可能。微短剧能够助推中国文化更加深入地融入全球文化的大潮中，与世界各地的观众建立起真挚的文化联系，从而可以为视听中国新格局建构、中国内容“走出去”开辟出新空间。

未来，微短剧出海仍是一个道阻且长但充满机遇的过程。面对语言障碍、文化差异、市场浮动、国际形势等挑战，中国剧集制作方、海外播出平台、政府机构、文化交流组织和国际合作伙伴需要共同努力。微短剧有望在全球文化市场上占据一席之地，为推动世界文化多样性和国际文化交流作出更大贡献。

（作者为中国传媒大学戏剧影视学院基础部主任、教授，中国电视艺术家协会网络视听艺术创作委员会副会长）

用心体味剧中百态千姿的人生

——管窥上海白玉兰戏剧奖特殊贡献奖得主吕瑞英的越剧艺术

刘倩

近日，第32届上海白玉兰戏剧表演艺术奖公布获奖名单，著名越剧表演艺术家、“吕派”艺术创始人吕瑞英荣获特殊贡献奖，以表彰其为中国戏剧艺术事业作出的突出贡献。

能靠嗓从青年唱到老年的戏曲演员不多，能与所演人物一起成长，从少女时代演至中年、近至暮年的更是少见，而吕瑞英就是这样一个人少而又少的“幸运儿”。她的幸运离不开天赋使然，更是自身努力的结果，同时也是时代造就的辉煌。八岁入科学戏，60岁告别演出，在她宽阔的越剧道路上，学钢琴创唱腔，勤思苦练立人物，她用一颗明澈透亮的心，体味着剧中百态千姿的人生，这便有了生机勃勃的“吕派”艺术。

一鸣惊人：
华彩缤纷的唱腔风格

吕瑞英的唱腔脱胎于“袁派”，又汲取“傅派”的精华，具有华彩清新的韵味。同时她吸收京剧、绍剧、豫剧、锡剧

甚至山东吕剧、湖北楚剧等剧种的音乐素材，捕捉流行歌曲和新歌剧的灵感，借鉴西方声乐的发声方法，形成了富有活力、华彩缤纷的“吕派”唱腔。

在越剧唱腔发展的路径上，是她完善了七声音阶系统，尤其是fa音的使用，以及切分音的灵活运用，增强了越剧唱腔的表现力和明媚清新之感。如她在《西厢记·拷红》一折中的处理，当红娘唱到“他说夫人将恩”后，有半拍的休止，这是红娘囿于身份的犹豫和权衡，虽替张生不忿，却又不敢放肆，尤其是在老夫人怒气冲冲手持家法的情况下，于是她只得一边试探一边尝试加码，幸好天生的正义感给予了她勇气，此时半音fa以切分的形式出现，“当作仇”虽起于弱音部分，但因一整拍的演唱成为重音，在音乐性上强调了fa音独特的张力和整体的和谐感，又在唱词语意上突出对老夫人的不满。后半句“今教小生在半道上喜变忧”中也用了一个半拍的休止，增加透气感，和前半句呼应，使得整句唱腔既生动活泼富有情趣，又准确传神地表现了红娘俏皮正直的性格。

注重板式、调性和节奏的变化也是吕瑞英唱腔的一大特色。在《花中君子·见凤鸣》这段唱腔中，她以导板起腔，展现出剧中人物得知真相后的激动心情，再用紧打慢唱的方式表达其失望、悲愤交织的复杂心情。后接慢板部分，回忆当年与弟弟分别后的遭遇，那段不堪回首的尘封往事在如泣如诉的唱腔中缓缓道来，到“常言道鸟美羽毛美人美心”进入清板，回忆转入现实，面对不成器的弟弟，她越讲越激动，板式迅速变化，唱腔速度也逐渐加快，中板、快中板、快板、叠板，各种板式变化随着人物从激动到悲愤，从徐缓沉痛到情感澎湃激烈，情绪变化随板式变化层层叠进，酣畅淋漓，整段唱腔对比强烈、大起大落，最终在疾风骤雨般的义愤中结束。此外，调性上的丰富也是“吕派”唱腔的又一特色。仅在《三夫人》一剧两场戏六段唱腔中，吕瑞英创造性地使用了C、A、F、G四种调性，准确地表达了柴夫人剧烈的情绪跌宕，同时也使人物形象的音乐性更加鲜明、饱满。在追求唱腔的创新时，吕瑞英大胆又严谨，她的唱腔灵动而不失规范，在推动传统越剧

唱腔现代化表达的同时，注入时代特点，不仅丰富了越剧音乐的表现手段，更提升了越剧音乐的文化内涵，推进了越剧音乐的审美升级。

一人千面：
自然贴切的表演风格

戏曲流派艺术是唱腔和表演相辅相成的结合。在表演方面吕瑞英讲究对不同人物的具体刻画，与华彩缤纷的唱腔风格相搭配的，是她一人千面的独特追求和自然贴切的表演风格。

越剧舞台上，行当的划分本不像京剧、昆等传统剧种那样严格细致，但吕瑞英表演戏路宽广，她以花旦为专长，根据不同剧目中的人物性格塑造需求突破行当局限，兼以花衫、青衣、刀马旦应工，塑造了各种类型的人物形象。如果说《梁山伯与祝英台》中的银心、《西厢记》中的红娘以及《打金枝》中的君蕊公主等一系列少女形象是观众喜爱并认可吕瑞英的源始，那《十一郎》

里的徐凤珠、《桃李梅》里的袁玉梅，以及《凄凉辽宫月》里的萧皇后、《花中君子》里的李素萍等形象，则是观众对吕瑞英表演艺术更上层楼的见证。

在《十一郎》中她成功地塑造了一个既有大家风范又娇俏可爱，同时还具备绿林好汉特有野气、傲气和正义感的“野姑娘”徐凤珠。她文武兼备，除了将一个爱憎分明、飒爽英姿的少女演得活灵活现，还在“法场”这段戏中扮作老妇，那老态龙钟的模样不仅成功地蒙骗了官兵，还把现场观众也一并蒙骗，直到她哄着穆玉吼喊“娘”后的一抬头，观众才发现了端倪——哦，原来这个风烛残年的老妇正是野姑娘扮扮！

《桃李梅》中由她饰演的小妹玉梅有才华、有胆识，敢于在困难面前主动出击，是个了不起的女子形象。在整部戏中，吕瑞英根据剧情发展的支线任务，运用花旦、闺门旦、彩旦、小生、官生这五个行当的表现手段，来分别塑造玉梅、玉李替身、假扮巫婆、女扮男装进京告状的书生、金榜高中的官员这五个阶段的人物形象，在她自然熨帖的演绎下，这些人物各个风姿绰约，令人印象

深刻，同时又共同为刻画玉梅的性格合力服务。

再者如忧国忧民的萧皇后、品行高洁的李素萍、大义凛然的柴夫人、英雄气概的穆桂英等人物，离不开吕瑞英创作时“从人物出发”的艺术观点。她秉承“一切艺术表现手法都是为塑造人物服务”的创作理念，将充沛的情感和富有美感的表现统一在剧中人物身上，以细腻生动的表演细节切入，合理利用适当的表演方法，完成了对各类人物的成功塑造，也在不自觉中完成了自己从“甜妹天花板”到“霸气女大王”的转变。

从重点培养的青年演员，到上海越剧院的“掌门人”，再到桃李遍天下的立派宗师，回顾吕瑞英精彩的艺术生涯，她择越剧而终一生，艺术上一心一意刻苦钻研，凭着一往无前的决心和毅力，用一生学习的态度滋养着身心，推动了越剧艺术的发展和完善，构筑了这满园春色的绚烂图景，是当之无愧的白玉兰戏剧表演艺术特殊贡献奖得主！

（作者为青年编剧、剧评人）