

王三综放

第29届上海电视节特别报道

发布“政策+服务”组合拳促进微短剧高质量发展,力争3年推出300部以上精品

发力新赛道,上海将打造有价值流量高地

■本报记者 王彦

昨天,首届上海微短剧大会举行。上海市文化和旅游局(上海市广播电视局)重点发布《关于上海促进微短剧产业发展的若干措施(试行)》。

手握5.4亿播放量的《荣两人生》出品方来了,把电商平台的定制广告做出超5亿播放量的《重生之我在AI世界当特工》创作方也来了。从某种意义上说,这是第29届上海电视节“流量”高度集中的一天。

同一片场地,华策、柠萌等头部影视企业、坐拥世界级高科技影棚的上影吴淞基地,各大头部内容机构平台也都来到现场,制作、分发、IP、投资、产业孵化等,几乎是本届电视节在内容产业链上参与方品类最庞杂的一次大会。会上主题论坛、项目展演,台下创投洽谈,一墙之隔的厢房,各产业基地也轮番发布相关政策。

无论“顶流”“头部”,还是初来乍到的新面孔,他们关心同一件事:对于微短剧这条活力、潜力无限但同时又被野蛮生长的赛道,拥有“开放、创新、包容”城市品格的上海,会怎样布局?

根据新政,上海围绕推动微短剧全产业链经济发展,从培育市场主体、加速产业集聚、精品内容引领、鼓励布局海外、优化审批流程等方面提出9条硬举措,亮出“政策+服务”组合拳。为支持微短剧高质量发展,上海还将每年统筹设立5000万元的微短剧产业引导经费,还配套了一揽子扶持计划,“繁花计划”重点支持紧扣时代脉搏、凸显上海特质的项目;“出海计划”鼓励拓展多语种海外市场;“优才计划”抛出租房补贴等支持吸引人才;“保障计划”探索内容审查服务。目标就是力争在3年内推出300部以上精品微短剧,培育壮大10家行业龙头企业,基本形成空间集聚、主体丰富、创作活跃、科技赋能、服务精准、健康有序的微短剧高质量发展产业生态,成为上海文化创意产业新的增长点。

面对微短剧产业的“泼天流量”,上海这次出台新政,毋庸置疑是希望引渠灌溉良田,打造价值层面的流量高地。

变局:内容精品会更重要

上海鸣白文化传播有限公司总编

为写村BA,他们到合盘村待了七天,与村民一块儿生活,认认真真走访了很多村BA球员。“希望把口碑做出来,赚钱的事交给时间,而流量,我想是为好内容导流的。”朱林丽说。

格局:一个基地就有一站式

浙江有横店,上海有“竖店”——上海国际影视中心。在微短剧大会现场,中心的两位当家人兵分两路,总经理在厢房推介他们园区的相关设施和服务,副总经理俞耀在大会主会场了解上海的新政、找寻未来合作伙伴。

“我们能为微短剧组提供一站式服务。”俞耀介绍,“一站式”包含两个层面,其一是在园区里提供场景、服化道、设备、器材、住宿、餐饮的拍摄一站式;另一个是在制播层面,通过与各平台合作,为剧组实现从制作到上线、投流的一站式。按计划,整个上海国际影视中心将有250亩园区,目前已有约四分之一投入运营。

一个基地就能完成一站式,这在上海并不鲜见。作为全国网络视听内容创制高

地,上海深厚的影视产业积淀为微短剧产业发展提供了丰富土壤和综合优势。上海拥有阅文、七猫等网文IP源头企业,有柠萌、开心麻花、鸣洞等3000多家专业影视制作机构,有哔哩哔哩、小红书、咪咕等重点视听平台,基本实现了从版权、制作到分销、投流等各环节的微短剧产业链布局和细分市场覆盖。

就在上海市级主管部门发布新政的同时,区一级也带来各自的微短剧发展政策清单。此次新政发布,上海有意引导杨浦、松江、闵行三区错位发展、协同升级。未来,三区将分别打造微短剧产业平台集聚区、微短剧拍摄制作集聚区以及基于生成式人工智能和专业广电技术的全国微短剧标杆产业园区。

当天,中文在线微短剧进驻上海;哔哩哔哩发布2024—2025精品微短剧征集活动;七猫、国脉文化、无忧传媒等企业也纷纷入局……合作成果纷纷落地,上海的目标是明确的:引导更多机构、企业、平台投身微短剧高质量发展,让小故事链接大时代,微短剧走出长远之道。

破局:左手科技、右手内容

许多人刷到过“柳夜熙”或“惠惠周”,前者是短视频平台上拥有近800万粉丝的数字人,后者则是网生“特效第一人”,他们都出自上海公司壹科科技之手。

“我们擅长的领域是数字人、虚

评委会主席阎建钢

让白玉兰奖「一尘不染闪闪发光」

■本报记者 卫中

“我会尽力做到让白玉兰奖一尘不染、闪闪发光。”第29届上海电视节白玉兰奖评委会主席阎建钢在回答观众提问时如是说。他表示,此次参赛的高质量作品密集程度高,入围的作品都有资格获奖。

优秀的电视剧作品往往蕴含着丰富的文化内涵和人生智慧,能够给予观众精神层面的滋养。业界源源不断产出高品质的作品,浇灌“白玉兰”持续芬芳馥郁。前天,在“白玉兰”电视评委会主席大师班上,阎建钢分享了自己多年创作心得,尤其针对业界说了很多年的“真诚”,他一针见血地指出:“专业能力,是导演说真诚二字的底气。”

“一切历史正剧都是当代剧”

如何把握不同类型题材的创作,其中有何规律性可言?阎建钢道出自己心得:“无论什么题材类型,都是关于‘人’的剧,只有打动观众、触达观众内心的人和故事,才会受到观众的喜爱。”

就以阎建钢有颇多建树的历史正剧类型来说,在他看来,一切的历史剧其实都是当代剧。他认为,历史剧是拍给当代人看的,因此要符合当代人的价值观;同时观众的口味也是变化的,因此拍历史剧也要符合当代观众的视听语言。尤其是导演自身的观念也是随着时代发展不断更新:“20年前的自己和现在的自己,在对秦始皇的认知上已经有了差异。”

对任何一个导演来说,如何拍出满意的作品是一个“永远解释不完的问题”,但无论如何,一定要在思想上不断格式化自己,才能不断进步。“比如《赵氏孤儿》的剧本打磨过很多次,但每次定稿好像又会觉得‘已经过时了’。”

专业能力是“真诚”二字的底气

作品的类型并不会限制观众的喜好,“无论什么类型题材都靠导演用自己的真诚让观众相信自己的故事”。但是,阎建钢话锋一转,说道:“专业能力,才是支撑导演说自己真诚的底气。”一些导演张口不离“真诚”二字,拍出的作品却无法让观众信服,更无法引发观众共鸣,这在很大程度上就是专业能力的问题。

阎建钢坦言,优秀的导演才能是一种稀有天赋,行业里也没有什么百试百灵的制作法则,但高素质的制作团队能保障作品的品质底线:“有时候戏好不好、表演好不好,甚至一个灯光老师傅都能准确判断——因为他看过的戏实在太多了。”正因为行业门槛还比较低,制作团队的专业程度不稳定,因此也会导致一个演员在不同剧组表现出很大差异。阎建钢建议,业内应当把如何建立专业制作团队放在重中之重。

以年龄划分导演类型是一种刻板印象

因为在筹拍《青春之歌》,“青春片”的概念再次被提及。对以年龄划分作品类型、对近期兴起的“银发剧场”概念,阎建钢有着不同的看法:“年龄可以是一个划分的维度,但并非唯一的维度。”打破刻板印象,关键是看每个人的艺术天赋,以及对新事物能否保持开放和拥抱的态度:“银发导演可以拍青春题材,年轻导演也可以拍厚重的年代剧。”

对于AIGC技术持开放和拥抱的态度,也是这个道理。“技术革新带来的不仅仅是影视制作技术手段的变化,它会对我们世界观、价值观产生影响。”今天的导演,必须把技术思维从0开始就融入导演思维中,这样才能够面对并表达这样一个多变的世界。“在AIGC时代,整个影视制作流程被压缩,很多后续工作环节将被前置,这些都需要导演‘重新加强学习’,更重要的是,‘新技术会让导演的艺术语言和思维产生变化,甚至是世界观、价值观的变化’。”

《9号秘事》两编剧开启首次中国行,“上海制造”带来更多惊喜——

他们不断突破“故事”的边界

■本报记者 柳青

“我们这次来上海,就是为了和你们相遇,这个沉浸式作品充满想象力,让我们获得了看待自己剧作的全新视角。希望明年春天,我们在西区演出《9号秘事》的剧场版时,你们能来伦敦和我们重逢。”前晚,英国著名喜剧演员、剧作家史蒂夫·佩姆伯顿和里斯·谢尔史密斯在上海大剧院的小剧场被《9号秘事》剧组成员们环绕着,尽管他们当天从上午九点起,马不停蹄地出席了一整天上海电视节的特别活动,但深夜十点,两人仍不舍地沉浸在根据他们剧集改编的沉浸式悬念剧场现场,当他们说出这句感性的告别辞,当场有多愁善感的姑娘和小伙抹起眼泪。

这个6月,历时十年的BBC黑色悬疑喜剧《9号秘事》迎来最冬季,有“鬼才双人组”之称的史蒂夫和里斯在“完结篇”上线后,开启首次中国行。上飞机前,他俩好奇为什么这些非常本土化的英国故事能在中国广受欢迎,甚至,BBC授权的首个线下演出落户上海,而非别的大都会。落地上海72小时后,他们在“白玉兰飘香”惠民放映现场见到从全国各地赶来的观众,其中很多人是从机场直奔剧场;他们听到年轻人激动告白:“我中学时开始追这剧,是看着你们的故事长大的。”在上海大剧院小剧场改造的“9号空间”,他们被激动的演员们拉到表演场景区内一起跳舞,一群人又哭又笑地挤在道具衣柜里,模仿第一季第一集《沙丁鱼衣柜》的名场面。这许多的细节让他们感慨,上海的梅雨和此地的观众都是亲切的。两人对中国观众许诺,剧集完结只是“门被关上,并不是被锁住”。他们送给中国同行一张印着台词“艰难前行”的剧海报,寄托着“喜剧不会停”的愿望。在细雨中离开上海大剧院时,里斯表达了重返的渴望:“下午参观剧院的时候,我站在大剧场里想着,下次来上海,我是不是能在这个舞台上演出呢?”

“我更喜欢中文版的修改”

史蒂夫和里斯到上海的第一顿饭吃中餐,剧场版《9号秘事》制作人煞费苦心,准备了从冷盘到主菜共9道菜式,对应“9”的主题。以至于史蒂夫和里斯目瞪口呆地看着“比法餐还复杂的”一道又一道餐点上桌。史蒂夫聊起这段插曲,笑说:“这成了一个隐喻,我们在上海遇到的善意和热情就像这顿超乎想象的午饭。”

直到看完《9号秘事》时,史蒂夫和里斯仍迷惑地问剧组人员:“这里是个剧场吗?”当被告知,这是从小剧场连带后台区域改造成的沉浸式空间,里斯评价:“这是给我们的故事造了一个小型迪士尼乐园。”“9号空间”的候场和转场区域复制了剧集中的《桑泽巴酒店》,浓绿墙面环绕的幽暗空间制造出令人不安的悬念感。史蒂夫踏入这个空间时,玩笑着说:“我这会儿心里挺怕的。”可当他看到墙上挂满的九季里不同剧集的剧照,露出了慈父般的表情,温柔凝视着那些定格的情景。在演出前为两位编剧安排的前景导演中,里斯看到道具的烘焙手套,立刻戴起来拍了张照,这件小物把他一瞬间带回第四季第三集的拍摄现场。

演出的三个故事是两位编剧烂熟于心的,但他们观剧的好奇心和投入的程度就像是对此一无所知的新观众。第一个故事

▲《沙丁鱼衣柜》
▼《万圣节特别集》
制图:李洁

发生在火车卧铺车厢里,冷酷的医生为了扼杀竞争对手结果杀错了人。汉化保留了原剧情节,但大量的笑料被转化成中文语境里的段子,演出没有英语字幕。谁能想到完全听不懂中文的史蒂夫是全场笑得最大声,直到全剧散场时,他提到第一段还会乐呵:“我知道自己错过了所有和语言有关的亮点。然而这个观演场景的布置充满吸引力,演员在狭窄空间里夸张又狼狈的肢体表演非常精彩,我从他们的神态和动作里辨认出了我创作的人物,他们是熟悉的,也是全新的。”

第二个故事发生在恐怖真人秀节目拍摄现场,观众席被设计成独立隔间的小黑屋,透过一扇小窗窥看表演区域,既模拟“观看拍摄监视器”,又在黑暗中渲染惊悚难辨的氛围。史蒂夫和里斯盛赞这是拍案惊奇的剧场设计,他们在观看过程中兴奋地凑近窥视窗,又几次被骤然变化的灯光和音效吓得缩回身体。从“小黑屋”出来时,两人且惊且喜,他们兴奋地分享:“我们居然被自己写的故事吓到了!这就是我们最爱的‘有趣的惊吓’。”其实,剧场版并没有复制原剧,而是在“翻转”的环节作了改写,毫无职业底线的制片人的下场,从超自然力的“天谴”改编成具有反讽意味的摄制组小人物调侃制作,在长达十年创作里,里斯说:“我没有恭维的意思,但我喜欢这个改编的中文版超过我们原来的故事。后半部分意外二连三的剧情是缜密的,尽管我不懂中文,可是通过角色在环境里的行动,我全看明白了。这个改编让剧中的小人物具有了更强大的喜剧力量。”

史蒂夫和里斯谈到,在长达十年创作《9号秘事》的过程中,他们最注重“环境的营造”,每一集戏剧行动的核心是场景。两人非常欣慰,“上海制造”的这部沉浸式戏剧完整地抓住了剧作的精髓,剧场又不同于屏幕,原剧就像一颗种子,有幸在新的土

壤里长出新的植株,发展出新的生命力。

要跑在观众前面,但不能跑得太快

史蒂夫和里斯在上海和剧迷交流时,反复被问及“为什么不拍《9号秘事》的电影版?”他们明确回复,尽管两人是经验丰富的“金牌编剧”,但他们没准备好“写电影长片的剧本”,史蒂夫强调:“我们熟练于写短剧,30分钟的剧本和2小时的剧本是两种截然不同的作品,我们暂时还没掌握电影剧本处理时间的技巧。”

从剧院到电视台,史蒂夫和里斯精耕于短剧和迷你剧创作。十年前,在他们确定和BBC合作第一季《9号秘事》时,他们的初衷即是利用长年积累的剧场表演的经验,用室内剧的技巧,用剧场化的方式来处理电视剧。第一集《沙丁鱼衣柜》,故事背景是女主角的订婚派对,众人在玩“沙丁鱼衣柜”的游戏,这是反向的“躲猫猫”,发现藏身之人和被发现的人躲到一处,新的发现者不断加入,直到最后一人找来,所有人汇集着挤在一起。30分钟内,出场人物川流不息,人物关系复杂,各人的台词里有话,埋伏着多年前黑暗难堪的秘密。但场景只有一个,镜头没有离开那间放着衣柜的卧室。这是一个严格遵循戏剧三一律的电视剧本,观众看到的画面上,时间、空间和人物行动是同步的。

从一开始,史蒂夫和里斯明确了《9号秘事》的创作关键是营造戏剧发生的环境,第一季六集就是创造六个特定的场景,这是除了他俩之外的另一个领衔主演。中国观众津津乐道的是为期10年的55个故事,叙事环环相扣,关键处的翻转让人惊愕又遵循严谨的病理逻辑。两位编剧则强调,讲故事的本质不是刻意经营奇技淫巧,最根本、最重要的是人物,他们在推演剧情的每

个步骤不断质询:他/她是谁?他/她该怎么办?里斯把这描述成“一场和观众之间的游戏”。“我们要跑在观众前面,但不能跑得太快,把观众甩得太远。要让观众跟我们保持前进,同时保持高昂的好奇心。到最后,他们恍然大悟,他们以为看到的和他们实际看到的不是同一回事。”史蒂夫补充道,这就像格林童话里的“汉森和格列特”。“观众是懵懂的孩子,不能让他们迷失在故事的丛林里,要沿途留些面包屑,让他们找到道路,最终来到那座美丽却充满危机的糖果屋。”

他们的创作方向和这个时代的影视剧主流背道而驰,史蒂夫概括他俩的写作:“我们着迷于戏剧中的文本力量,在剧情中释放写作的快乐和文字游戏的欢愉。”这是向他们钟爱的1970年代英国戏剧致敬,当时的英语戏剧受到美国剧作家的冲击,从阿瑟·米勒批判的“极端无趣的规范化礼节”中苏醒,戏剧主张留意社会的变化,在剧院中展示其他的可能。对史蒂夫和里斯而言,《9号秘事》是他们在电视剧中探索和展示“别的可能”,在精炼且具有美感的戏剧结构里,用幽默活泼的语言,表达戏剧干预现实的政治性——在搞笑、放肆的台词里,剧情一次次指向强者受侵害,权力压迫、现代社会的物化和异化这些残酷的议题,两位编剧用三个F开头的词语形容他们的风格,分别是:滑稽(funny)、恐惧(fear)和愤怒(furious)。

在完结篇的最后一集,史蒂夫和里斯把“元戏剧”的形式引入电视剧。30分钟的剧情里,《9号秘事》剧组面临曲终人散,演职员济济一堂,他们是他们,他们又不是他们,因为编剧虚构了情节:艺术比艺术家美好,风雨同舟的合作伙伴实则各自经营计较,行将分道扬镳。史蒂夫说,拍摄这部分情节时,摄影突然痛哭着表示拍不下去,因为“这不是你们,我知道你们俩不是这样的,我无法面对这样的你们”。假作真时真亦假,连行业中人都模糊了真实和虚构的分界。

这不是史蒂夫和里斯第一次让虚构介入现实。第八季第五集的《三人行》,在英国播出时伪装成《9号秘事》剧组参与问答综艺,许多观众最初以为这是剧集和本地综艺的一次合作节目,看到尾声才意识到,两位编剧把“家庭控制”的惊悚剧情隐藏在“问答综艺”的形式里,这是伪装成电视剧的恐怖片。另一次是万圣节特别篇,以直播形式播出,剧情虚构“电视台故障”,以至于剧集的剩余部分收视率跌了四分之一。史蒂夫丝毫不为下跌的收视率遗憾,他为虚构迷惑了现实而得意不已,回忆时忍不住握拳大喊“赞!”

史蒂夫和里斯回顾与《9号秘事》相伴的十年,这是他们不断尝试“破界”的十年——突破讲故事的边界,突破电视剧的边界,突破电视剧和戏剧两种表达方式之间的边界,最终,成就了一部突破文化边界的作品。

看着中国粉丝在面前历数55集如数家珍时,他们百感交集,因为BBC的拍摄日程极为紧张,每集拍摄要控制在5天内。“这十年里,我们总是马不停蹄,精力耗尽,许多过往都模糊了,而剧集的粉丝看到了,记住了,他们比我们记得更深。”史蒂夫说,“我到了中国,学到一个新词叫‘烧脑’,我俩的大脑烧了十年啦,所以我们决定结束这个系列,让燃烧的大脑冷却一会儿吧。”