

「网络视听+」时代来了，准备好了吗

本报记者 张婧

体验馆等活动。

小群体撬动大市场

《2019中国网络视听发展研究报告》显示,2018年中国网络视频用户(含短视频)达到7.25亿人,全国在线视频市场达1871.3亿元,短视频市场同比增长74.7%,网络视听类应用场景化趋势显著。与此相应,网络剧、网络电影、网络纪录片等节目样态呈现井喷式发展,节目数量爆发式增长。

上海依托产业积累、文化积淀、资源集聚、技术先进和人才密集等优势,着力培育了一批有竞争力的市场主体,生产了一批网络影视精品内容,逐渐成为仅次于北京的网络视听内容创制高地。

近几年来,上海网络视听企业纷纷在垂直领域发力,凭借差异化发展,以小群体撬动大市场,如创立于2009年的哔哩哔哩(B站)以二次元起家,多年来持续布局ACG(动画、漫画和游戏)内容,深耕内容生态产业链,投资动漫相关产品达49家,并在纳斯达克成功上市;PP视频通过战略转型,深耕体育领域,2018年企业估值达107亿元,企业增速高于全国在线视频市场增速。

除了聚焦视频领域,另一群人则瞄准了“耳朵经济”——音频市场。从最早创立的蜻蜓FM到紧随其后迅速壮大的喜马拉雅,再到国有广播的转型产品喜马拉雅,这3家沪上音频网站占据全国音频行业超过80%的市场份额,喜马拉雅估值达200亿元、蜻蜓估值达60亿元,让上海牢牢坐稳全国网络音频的“头把交椅”。

“创”科技带动新消费

随着大数据、人工智能、VR、5G技术的发展,网络视听行业的边界也在不断扩大:网络播放平台从电脑端延伸到手机、平板电脑、投影、户外/电影超大屏;内容创作者从简单的UGC(用户生产内容)发展成为网络综艺、网络电影、纪录片、短视频、互联网音频、二次元内容、影游联动内容等PGC(专业生产内容)。

一方面,耀客传媒、柠萌影业、慈文传媒等植根上海的影视公司先后投入网络自制剧市场,与平台企业深度合作,在网络影视精品化发展过程中起到了举足轻重的作用。另一方面,一批新兴网络视听内容制作机构也积极打响自有品牌,规模日益壮大,如笑果文化连续打造了《吐槽大会》《脱口秀大会》等脱口秀节目,企业估值已超50亿元;绘梦动画专攻2D动画创作,推出《狐妖小红娘》《一人之下》《从前有座灵剑山》《中国惊奇先生》等精品,2018年企业估值12亿元;腾讯影业、企鹅影视、时悦、兴格等影视内容制作机构生产的网络剧在数量和质量上都不断提升……

消费个性化、商品社交化正推动着网络视听平台寻求新的商业模式。据了解,12月底,小提琴家黄蒙拉将在自己的一台音乐会上引入5G和VR技术,通过遍布现场的VR摄像头与5G运营商合作,进行线上直播,让“隔空”欣赏音乐会的观众仿佛置身现场。

而日益成熟的直播技术让文化演艺产品也有了全新的消费模式。在今年的上海国际艺术节上,英国国家剧院于2009年发起的高清戏剧现场放映NTLive项目首次登陆“青创周”,带来了英国皇家莎士比亚剧团3部作品,让观众跟着摄像机穿越到不同的剧场空间欣赏演出。

可以说,随着网络视听企业与科技、演艺、教育、电商、旅游、金融等业态的紧密合作、多元互动、增强协同,“网络视听+”的产业生态圈正在形成。

“全”政策构建“绿”生态

上海网络视听业的产品爆款频出和产业态势向上,与上海政策的大力扶持密不可分。在“文创50条”(即上海市委、市政府2017年12月印发的《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》)政策引领下,2018年6月,上海市12个部门共同制定发布了《关于促进上海网络视听产业发展的实施办法》,从积极培育原创精品内容、加快发展网络视听新形态、建立健全网络视听产业链等方面,不断优化政策环境,推动上海网络视听产业发展。

与此同时,上海市各区区政府纷纷推出有关网络视听的优惠扶持政策,如闵行区推出“闵行文创20条”,建立了有关网络视听产业链的公共服务体系;杨浦区在2019年7月出台了影视网络视听产业发展“35条”,为影视网络视听企业提供普惠政策;浦东新区设立了文化创意(影视)产业发展专项资金,网络视听成为重点支持的产业门类。

政策全面助推之下,上海网络视听产业集聚效应不断显现。目前,上海已初步形成以中国(上海)网络视听产业基地为核心,区域特色产业园区(张江、金桥、静安等)为支撑的网络视听产业格局。据中国(上海)网络视听产业基地管理办公室主任陈鼎介绍,该基地已集聚1100多家企业,其中70%以上从事网络视频、技术研发、信息服务等新兴业态;入驻企业在2018年实现税收7.97亿元,技工贸收入超过80亿元,同比增长超30%;2019年前三季度完成税收收入超过6.2亿元,产值超60亿元。

今年,国家广播电视总局下发《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》,为了让企业更好地了解新规备案政策,上海市广播电视局通过召开网络视听内容制作企业通气会、互联网视听服务机构高级管理人员研修班等形式,搭建企业和政府沟通桥梁。此次产业周期间,特别召开网络视听政策答疑会,定向邀请网络视听制作企业,现场一对一答疑解惑,为企业排忧解难。

上海市文化和旅游局(上海市广播电视局)广播电视和网络视听节目管理处处长游海洋表示,未来,上海网络视听产业将围绕长三角一体化发展国家战略,充分发挥上海、江苏、浙江、安徽三省一市在影视文化、互联网技术等方面的各自优势,推动建立区域产业发展协作体,探索产业协同发展新模式,在长三角地区形成更兼容、更便捷、更开放、更丰富、更共享的视听产业新格局。

在政策引导、平台助推下,近年来,网络影视剧日新月异,与院线电影和传统电视剧共同构成中国影视产业新的文化景观。

近日,改编自知名网络作家“猫腻”的同名小说、孙皓执导的网络剧《庆余年》热播,再次引发了业界对网络影视剧创作的关注,尤其是在过往网文IP改编影视剧被太多粗制滥造的作品降低了大众期待值、市场对网文IP价值评估也被拉低的情况下,该剧不错的开局表现一方面推动了网频类网文IP“破圈”,另一方面也为此类网文IP的影视开发,在模式和方法上提供了一定借鉴。

尊重“原著内核”的改编

由腾讯影业、新丽电视、阅文

《庆余年》“破圈”,网文IP开发“破局”

本报记者 周志军

影业等联合打造的网剧《庆余年》,讲述了一个有着神秘身世的少年,

自海边小城初出茅庐,历经家族、江湖、庙堂的种种考验、锤炼的故事。作为“猫腻”的成名作之一,网络小说《庆余年》自2007年在起点中文网首发后,就被广大读者所追捧——持续保持在历史类网络文学作品收藏榜前五名,在QQ阅读、起点读书双平台,读者粉丝贡献的“打赏量”超过10万次,推荐票数达340余万张,粉丝自发创作的广播剧、人物漫画等相关内容更是层出不穷。因而,自《庆余年》网络剧项目宣布立项后就获得了广泛关注,但同时也引发了读者对“原作难以改编,要如何以电视剧形式呈现”的担忧。

“剧版《庆余年》是网频IP改编的一次尝试,也是网文企业以内容为牵引力进行全产业链布局的一次重要实践。剧中既有尊重原著

个性鲜明的人物刻画和气势磅礴的跌宕情节,也突出了剧集场景下的改编能力和剧情化演绎。”阅文集团联席CEO吴文辉认为,网文IP由阅读场景延伸至影视场景的过程中,“尊重原著内核”与“粉丝认同式”的改编应始终被强调,而这也是剧版《庆余年》受到广大读者粉丝欢迎的重要原因。

据了解,在该剧制作过程中,一方面,阅文作为该IP的提供方积极参与探讨,明确原著核心价值,并组织原著粉丝进行提前观影,在改编过程中给予建议和意见。另一方面,新丽电视也坚持精品化思路,从影视剧作品角度出发,尊重原著的核心价值和粉丝需求,尝试更好地处理剧情和完善人物,在保持原著精神和合理改编之间进

行探索,力求把控好轻松幽默气氛和大气磅礴殿堂之间的平衡。

“所以,剧版《庆余年》并没有因为文创形态的变化而变得面目模糊,其根本在于对原著价值观的坚守。这也是我们一直所追求的——以内容为牵引力,让网文IP在阅读、动画、影视、游戏等文创全产业链场景延展融合,逐步实现不同场景下的IP影响力融合。”吴文辉说。

“组合拳”探索IP开发边界

在该剧的改编制作中,新丽电视在剧情推进方面也做了不少创新设计,比如,加入很多有趣、互动性强的点,以引起观众的共鸣和讨论;在故事内核设定方面,主题设定为现代思维和古代制度的碰撞,这样的冲突和矛盾更容易让读者和观众投入更多情感,更关注主角

的命运进程。但从始至终,剧作都保持现代思维的独立性。在角色人性设计方面,剧作突出人物的精彩和复杂,故事本质上都是人性的展现和碰撞,所有矛盾都围绕最根本的人性冲突而爆发。

“制作方希望推出一部面向全年龄段用户的作品,从而改变以往网频网大IP‘破圈’不易的局面。”网络文化评论人士张书乐说。的确,近年来,网文改编成影视作品已不鲜见,热门作品也不少。但这些作品以大女主剧或女性向IP改编居多,如《三生三世十里桃花》《楚乔传》《知否知否应是绿肥红瘦》等,网频网文改编作品一直鲜有成功之作。这背后有网频题材本身的问题,也因为此前影视行业一直未能对该品类IP探索出较好的改编方

法。从此次《庆余年》上线后的热度和口碑看,该作品在一定程度上实现了网频网文IP影视剧改编的一次突围。除了豆瓣网上8.0的评分之外,猫眼数据显示,该剧自11月26日上线播出至12月18日,仅腾讯视频上的累计播放量就达27.8亿。

据悉,在《庆余年》网剧制作的同时,同名游戏产品的开发也在同步进行。“IP开发的‘组合拳’可以说配合得很紧密。”张书乐认为,这背后也体现了国内网文平台在IP开发方面的日益成熟——从最初单纯的IP授权,发展为“授权+联合投资/制作+自制”,逐渐加强版权销售、联合投资和自主研发“三驾马车”之间的联动,既提高了平台在内容生产上的话语权和IP的掌控力,也通过与产业链其他环节的逐渐整合,进一步释放网文IP改编运营及制作能力。

喜马拉雅携手浦城打造“有声城市”

本报讯(记者党云峰)12月18日,“声而不凡诗画浦城”浦城与喜马拉雅战略合作签约仪式暨喜马拉雅“有声城市”启动会在福建省南平市浦城县举行。这标志着喜马拉雅第一个“有声城市”示范城在浦城县正式启动建设。“听浦城”频道也于当日同步上线喜马拉雅APP。

喜马拉雅创始人兼联席CEO余建军表示:“喜马拉雅希望通过‘有声城市’的落地,以声音服务浦城的民生、公共文化服务、工商业活动和旅游事业,为城市打造文化名片,让浦城成为‘声音创业’的标杆

城市。”据悉,“有声城市”中的“有声党建”以“互联网+党建”的形式延伸基层党建阵地;“有声城市”可以让市民享受阅读便利,市民可在社区、交通、邮政、酒店、学校、医院等20多个城市场景找到“有声图书馆”,直接扫码即可利用碎片时间获取优质有声内容;“有声城市”还致力于建设用声音全面解读与导览的城市,市民和游客可以用“城市故事库”进行智慧有声导览,挖掘城市景点背后的历史与故事,听见城市的美好;“有声城市”还设立了“城市之声”专属频道,传播城市历史、人文、

风俗、美食等本地化有声内容。

业内人士认为,喜马拉雅与浦城联合打造的“有声城市”样本,将作为城市公共文化服务与旅游事业的发展提供助力,为城市高效运行与融媒体传播提供有效的解决方案,让移动互联网加速助力人民美好生活。浦城县委书记周永和表示,喜马拉雅将浦城选定为第一个“有声城市”示范城具有标志性意义。“有声城市”的建设,将扎实惠及全县人民以及前来观光的游客,也将大幅度提升浦城的文化氛围、运行效率与数字化水平。

还原历史担当 抒写家国情怀

舞剧《茶马古道》:一条没有“马”的艰辛茶道

付远书

提起茶马古道,人们首先想到的可能是云南的风和日丽、马铃摇晃、日子悠长。而很多人不知道的是,有一条没有“马”的茶马古道——镶嵌的不是骡马蹄印,而是背夫沉重的脚印……

近日,笔者从四川省歌舞剧院获悉,国家艺术基金2019年度资助项目——民族舞剧《茶马古道》将于2020年1月10日19:30在四川大剧院首演。作为四川省歌舞剧院2020年的开年大戏,这部戏将关注的目光投向川藏茶马古道这条没有“马”的艰辛茶道,向观众讲述了抗日战争期间在这条古道上发生的一段慷慨激昂且鲜为人知的故事。

传递人民声音 抒写家国情怀

比起话剧、歌剧,抽象的舞剧更难引起观众的共鸣,所以舞剧作品需要设定情境和内容,艺术化地表现生活、塑造形象。舞剧《茶马古道》是一部精彩的中国式舞剧,它通过舞剧的形式传递人民的声音,抒写国家的命运。

据史料记载,茶马古道是以川藏道、滇藏道与青藏道(甘青道)三条大道为主线,辅以为众多的支线、附线构成的道路系统。其中,川藏茶马古道全长近4000公里,已有1300多年历史,属于茶马文明古道的中线,海拔落差极大,在这条线路中,有相当一部分区域是无人区。

“1000多年的历史呀,它见证了我们民族多少悲欢离合与家国情怀!”把川藏茶马古道搬上舞台,是总导演马东风五六年前就坚持的想法。作为国家一级编导,她经常到四川藏区采风,对茶马古道有着自己独到的理解。在她看来,在绵延数千里的川藏茶马古道上,雅安至康定这一段路上的茶叶运输全靠人力,最为艰难,运茶背夫最为艰辛。

采风期间,马东风曾在无数个云雾缭绕的清晨,与老背夫、锅庄的后代交流,一段段可歌可泣的传奇故事激发了她的创作灵感。最终,选择“背夫”作为作品切入点的原因有三:其一,是几乎没有马匹运输是川藏茶马古道的客观事实;其二,是选择马匹在舞台上呈现很困难,把背夫作为舞蹈艺术的载体来表现恰如其分;其三,是作品通过展现背夫在路上登天般的艰辛,可以折射出四川人自古以来乐观、豁达、坚毅的精神。“尤其是抗日战争时期,中华民族最为艰苦之时,除了英勇善战的前方战士,还有这些不为人知的群体在为国家的明天默默付出。进一步讲,选择背夫作为剧作表现对象,也是因为他们保家卫国时展现出的顽强及非凡勇气让我感动、崇敬。”马东风说。

聚焦“小人物”茶马古道因“情”绵延

根据过往的创作经验,“高大全”式的人物会反噬作品自身的艺术性,让作品失去深度,厚

度与温度。舞剧《茶马古道》在人物塑造上下足了功夫,剧中的小人物个个有血有肉,他们的离合与悲欢、辛酸与苦辣、苦恼与热血牵动着观众的心。

作为一部现实题材作品,舞剧《茶马古道》讲述了川藏茶马古道上,艰难行走的背夫队伍遭遇了突发泥石流,杨阿妈不幸遇难,留下两个年幼的儿子,哥哥山生被康定藏族锅庄主仁收养,和庄主的女儿格桑梅朵一起生活在锅庄内;弟弟茶生带着哥哥留下的长命锁跟随背夫回到故乡学习炒制茶叶的手艺。10年后,抗日战争到了关键时刻,为了运送抗战物资,茶生代替受伤的掌拐踏上古道,在锅庄内与格桑梅朵相识、相恋,兄弟二人也在背夫精神的浸润下,在国家情仇的激荡中不断成长和蜕变,演绎了用生命守护古道的感人故事。

在舞剧《茶马古道》中,人物之小与主题之大总是相辅相成的,而架起二者之间的桥梁则是“情”。从茶生代替掌拐踏上古道到他与格桑梅朵相识、相恋,再到他与失散多年的哥哥山生重逢,共同成长蜕变,作品通过吹树叶和长命锁等情感符号,架起了连接台上台下的桥梁。在舞剧不能说话,全靠肢体语言表达的情况下,让观众感受到茶马古道的行路难。

马东风善于用舞蹈讲故事,在大题材中突出小人物,同时强调细节,使得舞剧在舞台整体呈现上形成高度统一。大时代背景下的四川人在这条古道上生活的不易,但又充满乐

舞剧《茶马古道》排练现场

观、积极、豁达及苦中作乐的人生态度,在舞剧《茶马古道》中展现得淋漓尽致。

展现民族风情 将感动一以贯之

舞剧《茶马古道》由四川青年编剧吴瑜婷等担任编剧,青年作曲家顾磊担任作曲,青年舞美设计师吴宇担任舞美、道具设计,青年服装设计沈龙担任服装、人物造型设计,再加上脚衣、击拍、庄星3位青年编导,整个主创团队都来自四川,且平均年龄不足40岁。

“四川本土的艺术作品一定要四川人来做才有那个‘味道’。”据马东风介绍,舞剧《茶马古道》不仅展现了四川背夫的生活,也在舞台上最大限度地展现了四川特色和民族风情。剧中有大量藏民喝茶、捡拾牛粪等生活场景的呈现,其中一段极有韵味的舞蹈“熬茶”的创作灵感就取自康定一座寺庙的熬茶锅。采风期间,一位来自康定的茶马古道研究专家表示:“当年寺庙的规模有多大,就看它熬茶的锅有

多大。”马东风听后,认为此说法很有意思,便采纳运用到舞剧当中。此外,还有背夫的一段“洗脚舞”是呈现背夫生活细节的桥段。

音乐方面,顾磊用7个月的时间为四川背夫写下赞歌。“创作中我一直在想是什么原因驱使着这群人背负着接近自己两倍体重的茶包,日复一日、年复一年地穿行在这条茶马古道上。”在顾磊眼中,背夫瘦瘦的身体、压不弯的腿、笑嘻嘻的眉眼和额头上永远擦不完的汗,都成为他创作的支撑点。

值得一提的是,为了让故事更加紧凑、主题更加集中,马东风将本来剧中与剧情联系不大的一些舞段忍痛删掉。“舞剧‘好看’是第二位的,第一位应该是‘感动’。”马东风如是说。

正如开篇所言,一条茶马古道,并不只有骡马蹄印,背后还有无数背夫沉重的脚印。身处和平年代的人们或许无法因年代与他们产生共鸣,但当有一天人们有机会看到相关的艺术作品,或许一段舞蹈、一首音乐,就足以让观众感动。