

“剧场 + 长视频剧集”正在赢回观众

■徐海龙

近年来，剧集的传播渠道逐渐从电视拓展到互联网，视频网站纷纷开展剧场化运营，推出“迷雾剧场”“宠爱剧场”“X 剧场”等。这些剧场为剧集播出宣发打造特定时段版块，即将类型一致、体量接近、受众画像相似的作品在“剧场”接档排播，由此建立品牌形象，加强用户黏性。“剧场+长视频剧集”以自制独播改变以往视频网站扎堆抢购爆款大剧、开展价格战的局面，应对短视频、微短剧对观众的分流。

从剧以时聚到剧以类聚

在视频网站出现之前，影视领域的“剧场”概念就已经存在。20 世纪 90 年代后期地方卫视陆续开播，“剧场”就出现在传统电视频道上。天津卫视的“老片场”算是剧场化雏形，之后各大卫视设立“早间剧场”“周末剧场”等按排播时段划分的“剧场”。新世纪以来，地方卫视竞争加剧，开始注重“剧场”与频道的关系，例如湖南卫视的“金鹰独播剧场”、东方卫视的“梦想剧场”等，在“剧场”命名、剧目特色编排、独播自制等方面打造频道品牌形象。

视频网站从 2013 年开始把海量剧集分类打包，在首页上设置“青春偶像剧场”“合家欢剧场”等主题专区。这些“剧场”依然是播出平台后置式供给模式，但运营思路已从重排播时段向重分众内容转变。随着视频网站竞争日益激烈以及剧集自制能力加强，2015 年优酷面向观众推出男性“放胆冲”、家庭“放松活”、女性“放肆爱”的“放剧场”系列；2018 年爱奇艺推出“爱青春剧场”“奇悬疑剧场”，分别主营爱情、推理等类型，推出《悍城》等独播剧、自制剧；2020 年随着爱奇艺“迷雾剧场”的推出以及《隐秘的角落》的大热，“剧场”更鲜明地出现在观众眼前，并从剧以时聚到剧以类聚转变，内容的垂直化、系列化特征愈发凸显。

剧场化赛道在视频网站大面积铺开过程中也暴露出一些问题。有的“剧场”作品良莠不齐，某作品成为爆款，后续作品质量难以跟随。还有的“剧场”剧集题材杂糅、体量不同，排播“一锅炖”，缺少差异化特征。“剧场”能做出哪些优化？这涉及何为“剧场”及剧场精神的讨论，即为什么这种剧集传

播模式被命名为“剧场”，“剧场”在剧集新媒介传播中有怎样的表现形式和实现途径。

建构集体在场、交流互动的时空

视频网站“某某剧场”的命名借用了戏剧的概念。戏剧从“案头之曲”变为“场上之曲”，依赖演员与观众共同组成特定的时空环境——剧场。无论是中国传统戏曲的勾栏瓦舍，还是西方戏剧的封闭大剧院或开放式广场，演出都是演员与观众的“在场交流”。当大幕缓缓拉开、舞台追光亮起，剧场就像一潭情感的活水，舞台是源泉，引起情感波动，由内向外层层扩展，在观众席里形成更大的情感力量，再反馈给舞台，激起演员更强烈的情感。这种“作品—演员—观众”共同形成的观演关系就是戏剧的独特魅力所在——剧场精神。

20 世纪，戏剧家面对影视竞争，宣称“只有一个元素是电影和电视不能剥夺的：剧场里的生命有机体的亲密接触”；大半个世纪后，剧集（长视频）为与短视频竞争，也试图用“剧场”的某种优势吸引受众。虽然视频网站的“剧场”无法让观众亲身感受戏剧剧场里的汗水和泪水、屏息和战栗，却反映出新媒体试图与观众模拟、复原一种传统戏剧的观演关系，并以多样的观众反馈互动方式弥补非实体“剧场”带来的体验缺失，建构影视剧场精神的思路。

电视时代，“剧场”播放的《上海滩》《霍元甲》等经典电视剧能吸引观众定时定点地聚集起来。比如和家人守候在电视机前，与邻里街坊聊剧说戏，观众围绕剧集作品建立一种集体在场关系。但这种集聚效应大部分应归功于剧集的魅力，剧场发挥的作用不大。但视频网站时期，“剧场”开始从多方面发挥主体性。比如在整体包装上，“剧场”的品牌标识和背景皮肤更贴合剧集类型的特点。“迷雾剧场”是左右翻转的问号，“恋恋剧场”是“L”变形而来的爱心，“港剧场”背景是发现代化气息的摩天大楼，观众点击进入会感到扑面而来的主题氛围。虽然剧目可以回看，但在新一集上线播出时很多人同时追看的机会只有一

次。所以，“剧场”播放界面上角会显示“同时在看”人数。每集开头，总有人在弹幕中“报到”，如“天津的来报道”，也有观众报出自己正在看的时间或即时状态，寻找同样状态的网友，如“2023-11-23 在看”“边吃辣条边看”，还有很多人用弹幕同步发表观点。“剧场”还通过花式弹幕设计增强现场气氛，如播放《漫长的季节》的火焰画面时，观众的弹幕也有燃烧烟雾的效果。除了弹幕，剧场的播放页面还设置同步评论区、“追剧房”聊天室，观众可以进行讨论。有的剧集演员在播出期间现身评论区，甚至线下实体“追剧房”，化身“追剧搭子”，以本人或角色的身份口吻，用文字或“连麦”方式与观众聊天。凡此种种，视频网站“剧场”观众的群体感知、互动方式以及获取的信息量明显超越电视“剧场”观众，具有现场性、时效性。

可见，电视“剧场”和视频网站“剧场”的集体在场关系虽有一定虚拟性，但也能创造固定且具有仪式感的观剧时刻，让观众在呼朋引伴和相互感染中，共同奔赴一个影视“剧场”。“剧场”运营方、“剧场”观众、制片方和演员等主体在“剧场”各个界面交流互动，从而获得“天涯共此时”“心有成焉”的观赏体验。

回归连续不间断的观赏方式

剧场精神倡导的观演双方集体在场，不是静态的。戏剧演员在舞台上的表演是正在进行着、逐渐向观众展开的动作画卷。观众一方无法要求舞台表演打乱剧情发展顺序、任意跳跃时间或改变场次。所以“剧场”呈现出一种不可逆转的线性时间，观演双方齐头并进，经历连续不间断的过程。而多屏、移动的数字媒介让观众注意力随时流动切换，形成游离、跳脱和碎片化的观看习惯。除了设置“倍速观看”“一键跳转”“只看他”等速食化功能，作为传播一方的视频网站“剧场”还积极引导培养观众回归连续不间断观看的“剧场”观演方式。

很多“剧场”严把品质关，不断推出优质作品，以较高艺术标准提升观众的欣赏水平，扭转部分人一味追求爽感、回避崇高等不太健康的观看需求，逐渐提高观众对“剧场”口碑和品质的信心。很多人已在自己心中为视频网站“剧场”建立“入场标准”：“这剧不应该入‘某某剧

场’，跟其他剧完全不是一个级别的”。树立观剧高标准之后，观众的观赏行为会越来越具有仪式感，一个显著表现就是“剧场”剧评愈发专业。例如“X 剧场”评论区里写道：“《漫长的季节》最大的功劳就是让‘三分钟看剧’短视频无法拆解，必须一分一秒不差地连续看完。构图灯光色彩讲究，转场设计巧妙。剧情缜密，很多不起眼的细节都暗藏玄机、寓意深远”。这样的例子还有很多，调侃、玩梗、追星式话语逐渐被包括节奏的张弛、氛围的营造、表演的细腻、场景的细节等维度的专业作品解读所替代。而作出这类评价，必须以常规倍速、静心凝神的观看方式为基础。

连续不间断观看的剧场精神不仅体现在正常观看的“正在现在时”，也体现为一种“将来时”。戏剧界有句话：“剧场演出永远是自我摧毁的艺术。”每场演出都是新的表演、新的观众，有各种现场发挥和偶发因素，始终充满悬念。所以剧场是一个包含自身未来的现在。虽然与戏剧演出相比，剧集的播出内容已封装不变，但视频网站“剧场”却可以让观众与作品、观众与观众来一次邂逅，踏上一段独特的探索旅程。剧场内的讨论区最具代表性，因为在不同时间点开评论区，都会产生不同观看感受——作品新上线时，评论区里观众一起探索未知的剧情。如“悬疑剧场”《他是谁》的观众在评论区发布剧情截图推断凶手是谁，其他观众也分享自己的看法。上线一段时间后，评论区的“课代表”即活跃的网友会发起剧情问答和话题讨论，如《新闻女王》评论区发起“你认为事业和爱情哪个更重要”的辩论，并制作“PK”的界面，吸引网友参与。《喵，请许愿》的评论区向观众现场征集建议，帮剧中角色补充“许愿”的故事线。视频网站“剧场”营造集体探索未知的氛围感，激发观众共同投身于影视时空。

“剧场”运营方和制片方为与观众一起探索，还尝试“剧情售后”“网友定制”。例如对评论区“画面滤镜偏白失真”“女主角配音与年龄不符”“字幕过小”等意见，火速在后续剧集里逐一修改。剧场还“一鱼多吃”，为剧集开发衍生综艺。《冰糖炖雪梨》在播出期间，“宠爱剧场”上线衍生综艺《爱豆天团》，以各种游戏方式对剧中所涉及的冰上运动进行背景知识

《他是谁》剧照。（资料图）

《冰糖炖雪梨》剧照。（资料图）

介绍。这种“番外小剧场”让观众探秘解锁，提供更多“二创”素材。此外，剧场还在季播结束时或特定日期发布“混剪”专辑和“预播片单”来建构集体记忆、展望未来。如“X 剧场”在第一季收官时发布《漫长的季节》的沈墨和傅卫军、《欢颜》的章加义等人物的混剪视频，兼具总结和预告功能。在 5 月 13 日 13 点 14 分，“恋恋剧场”发布“恋恋不忘，必有回响”的主题视频，对该剧场已播的爱情剧的经典镜头依次呈现，向观众发出“欢迎回归！更多好剧正在路上”的召唤。

总之，不用倍速模式、尊重创作者细针密线的创作、倡导连绵探索的体验——这些观剧守则的建立，让观众与作品、观众与观众之间形成一种剧场审美伦理，使剧场精神成为一种个体自觉

（据《光明日报》）

网络悬疑剧何以成为创作风口

■徐 贞

近年来，国产网络悬疑剧力作不断涌现。从《白夜追凶》《无证之罪》口碑斐然，到《长安十二时辰》《庭外》《他是谁》反响不俗，再到《尘封十三载》《漫长的季节》《繁城之下》引发热议，又到近期《错位》《新生》《微暗之火》等播放指数走高，这些优秀作品经网络视听平台剧场的 IP 化、品牌化打造，形成了引人瞩目的悬疑剧创作播出景观。

这一文艺现象有三个方面值得关注。首先，悬疑叙事与现实书写相得益彰。创作者在巧妙运用时空穿插、线索交叉、视角转换等多样化叙事方式建构悬念、推进情节的同时，更加注重铺陈人生百态、塑造立体人物和剖析复杂人性。观众随着跌宕起伏的剧情“抵达”真相的过程中，“沿途”所见皆是人间烟火、悲欢离合，和或刚正、或睿智、或冷酷的人物形象。比如《漫长的季节》里，有着温馨家庭的王响因为一起碎尸案家破人亡。他始终放不下心结，十八年后踏上寻找真相的路途，解开儿子之死的神团。《沉默的真相》的检察官江阳名校毕业，前途不可限量，却为了给一个素不相识的教师中冤，付出前途、声誉甚至生命，在观众心中成为“赤子之心”的化身。悬疑剧力与人物共情的交织赋予作品强大的情感张力，也让观众在紧张刺激的氛围中感受生活的温度。此外，《庭外》展现一线司法工作者的工作和生活，《看不见影子的少年》关注拐卖儿童的话题，《胆小鬼》讲述青春成长中的困惑和迷茫，悬疑剧创作融合多种题材元素，拓展叙事维度，展示了创作者对社会现实的准确把握、热切关注和深度思考。

其次，审美追求符合时代风尚。在网络文艺生态优化、网络视听产业化、精品化的良好态势下，网络悬疑剧整体呈现理念更新、审美提升、制作上乘的局面。创作者在把握推理逻辑和悬疑节奏的基础上，追求先进的艺术理念，使作品的表现方式多元化，镜头语言风格化，影像风格唯美。《漫长的季节》以黄色、绿色等偏柔和的秋日色彩为主色调，却在结尾处打造漫天白雪的意境，并辅以一段主要人物十八年前生活片段逐一切换的特写镜头，表现“漫长的秋季”才刚刚过去的意境，高度概括剧中人物的悲与喜。《繁城之下》将大量场景放置在江南曲折回环、一步三看的古典园林之中。每

《尘封十三载》剧照。（资料图）

个微小的角落都叠加了稠密的想象，这些由繁多的点放射交织成的网络既是一种复杂的文本，也是高度压缩的空间，不仅提供了一种“纵深—窥看”视角，还与故事的深层内核形成呼应，成为一种无处不在的隐喻。可见，近年来涌现的悬疑剧运用隐喻与象征手法，营造诗化生活场景，对细节和音乐精雕细琢，形成一种有历史纵深感和生活真实度、写意风格和写实品格相结合的东方美学氛围，给观众带来艺术享受。

再次，弘扬公平正义，传播正能量。悬疑剧曾在新世纪第一个十年掀起一阵创作热潮。然而，过度开采之下，部分悬疑剧出现过于详细地展现犯罪过程、暴露侦破手段、对血腥暴力过度渲染，甚至对作恶罪犯过于同情而导致价值观模糊混乱等问题。当下的悬疑剧创作吸取了彼时的教训，在呈现丰富的生活和复杂的人性同时，始终以追求公平正义为主基调，自觉深耕意义层面，在法理人情、探索追凶之间，忏悔与救赎、丑恶与良知、冲突对比之下构建起积极向上的价值体系，彰显鲜明的教育警示性，巩固人民对法治的信任，激发他们对生活的憧憬。这一创作理念往往是通过表现主要角色执着坚定地追寻真相，并在这个过程中不断平衡法律与情理的故事来实现的。《微暗之火》的刑警林方路和老陈在侦破千禧夜杀人案的过程中，一个面对曾是

恋人的犯罪嫌疑人南雅，一个发现自己女儿陈玲与案件相关，他们坚定地守住了自己作为执法者的底线，将维护公平正义作为第一要务，用司法的力量给人民群众送上可信可感的勇气 and 希望。《黑土无言》里的刑警队大队长关宇在破获一起恶性案件时了解到犯罪嫌疑人杨四曾经误入歧途，出狱后一心想与儿子杨雪松过好日子，却因杨雪松失踪不断被卷入案件的不幸经历，一再劝说杨四，使人案件勒马，放弃了为杨雪松报仇杀人的念头。这些内容既将正邪对立、邪不胜正的主题演绎得淋漓尽致，又回应了观众对朗朗乾坤、善恶有报的朴素愿望和对良法善治、和谐社会的向往。

国产网络悬疑剧在叙事、审美和意义层面的突破，为该类型剧目未来发展提供了更多可能，也为我国网络剧高质量发展贡献了积极力量。但我们在为悬疑剧所取得的成绩高兴同时，也应冷静看到部分作品还存在雷同化、套路化、过度追求离奇反转成大尺度，整体逻辑不严密等问题。思想性、艺术性有机统一是成就优秀作品的法宝，国产网络悬疑剧的艺术创新始终需要以扎实故事、真实情感、鲜活人物和积极价值为支撑，把活跃的创新力和丰富的表现力汇聚成强大的艺术生命力，创作出更多既弘扬主旋律、传播正能量，又为人民群众所喜爱的精品。（据《光明日报》）

《传说》：成龙电影的“传说”更适合怀念

■金 宇

从前期宣传到正式上映，《传说》都在全面对标当年的《神话》。不难理解片方的想法，自《神话》之后，成龙电影在国内电影市场似乎没能掀起多少水花，这个曾经名震天下的 IP，也真的成为了遥远的“传说”。

这或许并不是成龙的错。成龙电影最大的法宝，当然就是成龙本人真刀真枪的动作戏。但一方面随着时代的变化，尤其是现代特效技术的不断进步，成龙那些令人津津乐道的动作场面已经不再能满足观众的感官刺激；另一方面，即使是最喜欢成龙的粉丝也不得不承认，年华逝去之后的成龙已经不是当年那个成龙。

当成龙电影的优势不再，其固有的缺点就会被无限放大。近年来成龙的演出不可谓不卖力、不敬业，但呈现出来的效果却总是不尽如人意，归根结底还是电影叙事不流畅、不合理。这也难怪，当一部电影必须要围绕主人公的特点量身定制时，就免不了束手束脚、进退失据。

不幸的是，如今的《传说》再次证明了这一点。早年的电影《神话》其实在剧情层面也有很多瑕疵，但胜在氛围感足够，没想到，多年之后的本片非但没能吸取教训，反而在“胡编乱造”的道路上越走越远。

同样是古代与现代两条叙事线齐头并进，《神话》好歹把男女主人公的前世今生交代得清清楚楚，但《传说》中由成龙饰演的房教授和当年的汉军战士赵战到底有什么联系？赵战与古力娜扎饰演的梦云又有什么故事？影片从头到尾都没有给观众任何解释，让人看得云里雾里不说，更显示出本片在制作上的粗糙和不考究。至于各种难以自圆其说的细节，更是数不胜数。比如说，梦云为赵战去求解药，明知可能有危险，为什么就不能多派一些战士陪同，非要让她和张艺兴饰演的华骏独闯龙穴？又比如房教授明明只是一个高校里的学者，年纪也一大把了，怎么就突然在电影结尾身为拳脚功夫了得的武林高手了？不能因为角色是成龙演的，就连基本的逻辑都不讲了吧？

总之，电影的故事时时时刻刻给人一种“我明知不该这样，但偏要这样”的别扭感觉，似乎不依靠人物的突然降智和“发疯”，本片就不知道该怎么安排最基本的戏剧冲突。

更让人难以接受的或许是数字化的年轻版成龙。为什么非要运用科技手段给成龙减龄？乍看之下，这似乎是为了成全赵战与梦云的 CP 感——如今的成龙再和年轻女孩谈恋爱，确实也有些违和。但转念一想，就不能安排一位年轻演员来扮演成龙的青年时代吗？

这可能就是本片，或者说如今的成龙电影所要面临的尴尬处境。一边是成龙近些年一直在自己的电影中积极扶持新人，因为人人都明白观众很需要青春面容带来的新鲜感；但另一边是片方也不敢或者说不愿意“冷落”了成龙，毕竟如果成龙电影最大的卖点不是成龙，那还说得过去吗？

所以，用数字化技术让成龙“返老还童”或许是一个无奈的选择——既让电影中的成龙能够顺理成章地和女主角组成 CP，也能避免给年事已高的成龙安排过多的

电影《传说》宣传海报。（资料图）

动作戏份。

然而所谓“减龄”呈现出来的实际效果却让人不敢恭维。年轻版的成龙不光全程保持一个表情，无法表达复杂的情绪，甚至在大特写镜头中有明显的视线不对焦问题。更让人费解的是，这么大的漏洞，难道导演和演员都没有发现？如果明知技术不到位，还要硬着头皮上，是不是也对广大观众不太负责呢？

平心而论，《传说》里有些情节还是保持了成龙电影一贯的幽默风格，比如张艺兴的“直男”性格就让影院里的不少观众笑出了声；时隔多年之后，金喜善再次出现在成龙面前，也让本片加了不少情怀分；至于实拍的动作戏，至少比很多电影里的 CG 画面要用心不少，也算是值回票价。只是，零零星星的亮点和整体拉胯的叙事相比，就显得微不足道了。

从目前来看，成龙大哥似乎还远没有退出江湖的想法，而且还和唐季礼导演深度捆绑在了一起。只是，未来的路到底该怎么走？是退居二线，甘做配角，将更多年轻人推向前台？还是继续坚持亲身上阵，向观众展示自己老骥伏枥、志在千里？不管怎么说，《传说》两头不沾的困境或许是成龙以及成龙电影的制作方不得不思考的问题。

对于看着成龙电影长大的一代代观众而言，现实确实是残酷的，时间无法倒流，成龙和他的电影终究不可能重现当年的辉煌。也许，与其让成龙电影的 IP 被反复消费，甚至是浪费，倒不如让那些经典永远留在我们的记忆深处，成为永恒的“传说”。

（本文原载于荔枝锐评公众号）