

文化争相“上线” 艺术纷纷“直播”

“网上自救”的文化产业众生相

阅读提示

近来,各地相继出台扶持文化产业的政策方案。然而,处于休克状态的文化产业想要复苏,还是要靠自救。从疫情开始以来,电影院线、综艺节目、实体书店,纷纷“上云触网”,以求减少损失。新的节目形式让观众们耳目一新,也推动了文化产业深层次的转变。

本报记者 邓琦凡

一个多月后,回头再看电影《囡妈》当初撤档并在线上平台免费首播,越来越多的人认识到了这一选择的“先见之明”。尽管因首先开河,《囡妈》的这一举动曾引发争议和质疑,但随着新冠肺炎疫情“黑天鹅”事件持续,越来越多的文化产品“追随”《囡妈》的脚步,从线下走到线上。

影院“上线”、综艺“腾云”、书店、展览开直播……一时间,大家纷纷“触网”“上云”,文化产业呈现一派“网上自救”的众生相。

影院“上线”

春节前后是收割票房的黄金档。据统计,2017年全国春节档票房收入为33.8亿元,2018年收入57亿元,2019年为59亿元。原本据业内估计,2020春节档票房总收入为70亿元左右。

然而,受到疫情不断变化的影响,今年春节档电影一片暗淡。大年初一票房总收入仅为181万元,之后全国各地影院宣布停业,票房总计不超过20万元。

此背景下,1月24日,原定于春节档上映的电影《囡妈》宣布与线上平台合作,大年初

一全网免费直播。开播几天,《囡妈》线上播放量就超过6亿。1月31日,原定于情人节上映的动作喜剧电影《肥龙过江》,也宣布在爱奇艺、腾讯视频播放。更多的电影则选择了撤档。

比电影出品方更惨淡的则是影院。不仅春节前期的大幅投入打了水漂,甚至面临生存危机。面对短期内疫情无法结束的现实和回笼资金的压力,2月10以后,陆续有影院开始外卖配送,以消化为春节档准备的食物。

“线上甩卖是迫不得已,年前影城囤了不少零食,一直搁置。食品有保质期,在开业时间不明朗的情况下,能处理一些是一些。这也是不是办法的办法。”北京一家影城经理告诉记者,这些收入相对于房租和人工成本来说只是杯水车薪,影院想要渡过难关,需要政府、物业等多方面出台政策减免影院经营负担。

综艺“上云”

现场没有一位观众,没有一位嘉宾,只有舞台上的一块孤独的大屏,嘉宾通过投屏实现“云相见”……

这是一些知名综艺节目“云录制”播出后的场景。

疫情爆发后,大量综艺节目录制几乎都因人员“无法到场”而停滞。通常,综艺节目的储备只有两三期,加之恰逢春节长假,疫情蔓延导致长期停工,这对综艺而言几乎是休克式的打击。

为此,许多综艺节目不得已采用“云录制”。所谓“云录制”,即嘉宾在不能到达录影棚的情况下,自行录制视频素材发给节目组,再由节目团队“云制作”一档完整的节目。如今,“云录制”这个从未在综艺节目生产中大规模使用过的方式,迅速在行业蔓延开来。

2月7日,湖南卫视率先上线《天天云时间》及《嘿!你在干嘛呢》;随后,浙江卫视推出《我们宅一起》。网络平台方面,优酷力推《好好吃饭》《好好运动》,腾讯视频上线《鹤宅好时光》,爱奇艺“宅家云综”系列则涵盖了《宅家点歌台》《宅家运动会》《宅家猜猜猜》等多个题材。

“5个工作日让节目从无到有”“立项到播出50小时”“筹备时间仅三天”“两天让观众看到节目”……非常时期,存货不足的市场上,“云录制”让综艺节目的最短周期的纪录多次刷新。

这种“云录制”也让观众感到新鲜感。“很多节目都是明星用手机拍摄的生活里的日常,既亲切又新鲜。”一位观众表示。收视率也显示,《天天云时间》及《我们宅一起》都曾位于当日综艺节目收视率榜单前十。

“云综艺天然就是直播,而直播自然带来互动。”工业和信息化部互动媒体产业联盟数字文化工作组组长、专家委员会委员包冉认为,在云综艺模式下,综艺没有太多的预先考量,反而更真实。“这对整个行业来说是一次考验,以往没有这样的场景来‘练兵’,可以说是疫情‘逼出来的尝试’。”

业内人士同时认为,云综艺只是“非常时期的非常之举”。中国社会科学院世界传媒研究中心秘书长、视频节目创新研发专家冷松坦言,“观众在消磨时间的前提下,会在一段时间内有猎奇围观,但等恢复常态化场景录制之后,‘云录制’很可能遇冷或停留在概念层面。”

艺术“直播”

除了电影、综艺这类娱乐性较强的文化产品争相“上线”外,一些更加“艺术性”的行业也开始谋求在“网上自救”。

3月1日下午,济南泉城路新华书店就上

演了一场直播活动。

这场名为“闫之有礼”与“闫讲读书会”的线上直播,书店“网红员工”闫龙为观众推荐了8本新书荐书。

春节之后的开学季,原本是书店经营的黄金季,今年却大多门可罗雀。以钟书阁上海芮欧百货店为例,这家平常客流量为2000多人的书店,“现在每天有20多位顾客,更惨的时候一天就5位顾客”。中宣部印刷发行局调研组2月25日发布的千家实体店书店调研报告显示,疫情导致全国九成受调查书店停业,四成书店预测,上半年收入将下降50%以上。

“这几年实体店书店虽止跌回升,但经营基础脆弱,尤其是近几年新开的店,还没有找到有效的商业模式,经营未进入良性循环,抗压能力弱,加上遭遇对实体消费零售行业冲击最大的突发事件,会加剧危机与挑战,尤其是中小书店处境尤艰。”百道新出版研究院院长程三国担忧,这次疫情很有可能对冲掉实体店来之不易的复苏成果。

面对严峻的形势,更多的书店开始尝试用直播来介绍书店、推荐图书。据淘宝直播平台消息,近日,钟书阁、志达书店、麦家理想谷、中信书店、蒲蒲兰绘本馆等200多家知名书店集体变身淘宝直播间。

音乐会、展览等也都纷纷放下艺术“高冷范”,“触网”。微信小程序“云游敦煌”抢先体验版足不出门畅享敦煌文化之美;抖音联合九大博物馆推出“云游”活动;“线上音乐节”反响热烈……

2019年年初,多部门联合印发的《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》提出,到2020年,文化产业成为国民经济支柱性产业。然而寒流不期而至,疫情之下,难以独善其身。随着疫情的持续,文化产业的这场自救也仍将延续。

视线

网络剧不再“小打小闹”

《三生三世枕上书》剧照 剧组官方公布照片

舒年

从3月5日起,国家广播电视总局组织7家互联网电视平台、6家重点网络视听网站和湖北IPTV分平台开展为期一个月的“湖北人民免费看”网络视听公益展播活动,5000余部精品网络视听节目参加展播活动,其中包括不少网络剧。

据悉,7家互联网电视平台包括未来电视、百视通、华数传媒、南方新媒体、芒果TV互联网电视、国广东方和银河互联网电视。6家网站包括芒果TV、腾讯视频、优酷、爱奇艺、哔哩哔哩和字节跳动。这些平台从3月5日起陆续在本平台首页显著位置开设带有统一logo标识的“湖北人民免费看”专区或专题频道,只要是湖北地区用户,即可享受专区内节目的免费观看权限。在这些免费观看的网络剧中,包括《陈情令》《全职高手》等热门剧。

从今年1月1日至今,通过各大平台直接播出的网络剧已经有40余部。这些网络剧中,有一部分是过往剧集的续篇,如《爱情公寓5》《乡村爱情12》《刘老根3》《无心法师3》《医妃难囚第三季》等,其中有部分网络剧,前几部是基于电视渠道播出的。以《爱情公寓》系列为例,从2009年第一部在江西卫视首播,到2014年第四部在四家电视台同时首播,一直是以电视为主要渠道。《爱情公寓5》选择了网络播出,从1月12日上线至2月11日VIP会员大结局播出,30余天内有超7400万爱奇艺VIP会员观看了该剧。经典电视剧题材从最初只有电视台播出,到电视台与网络同步播出,最终只在网络播出,甚至在网络上的实际受众面不低于过去的上星卫视,这样的传播渠道变化值得业界思考。

当经典电视剧题材都转向网络“跑道”,意味着网络剧不再是“小打小闹”,其制作已与普通电视剧无异,只是发行渠道有变。剧组资金充沛,影视基地大制作,各类明星助阵,这些网络剧不论是拍摄场面、剧本还是选角,都已经不弱于传统电视剧。

以今年年初上映的40余部网络剧为例,从题材上来看,古装、玄幻和悬疑居多,现实主义题材较少。剧本基于架空历史较多,基于真实历史人物或已有传说故事的少,很多故事改编自已有的小说IP。

如迪丽热巴主演的《三生三世枕上书》,改编自作家唐七的小说《盛衰》;《医妃难囚》,改编自作家枇杷花开的小说,于朦胧主演的《两世欢》,改编自作家寂月皎皎的小说。昔日在电脑上追逐小说的少年,如今成了网剧的追逐粉丝。单元式的悬疑剧节奏较快,每集留有悬念,同样适合网络渠道传播,陈思诚监制的《唐人街探案》在豆瓣和知乎上都得到了高分好评,3月7日,联合出品方包括金盾影视的网剧《重生》上线,硬汉与悬疑均吊足观众口味。

与不少上星电视剧因剧集过长,情节拖沓引起争议不同,目前网剧剧集数量基本维持在合理区间。从今年初上映至今的网剧中,超过50集的仅有三部,大部分网剧剧集维持在35集以下,甚至不乏多部集数为个位数网剧。

不过,当下网剧仍有诸多有待提高之处,不少网剧网上评分呈现高开低走态势,并且与进口网剧评分差距较大。有不少网友评价,有的网络剧故事性仍然有限,过于依赖演员“小鲜肉”,不论剧中是两军对垒还是旅途风尘,剧中人物都是干净的脸蛋和光鲜的服装,且有“脸盲”之感。

在今年,网络剧制作方和各大在线平台所需要直面的一个新情况就是,网络剧拍摄同样会存在人员聚集情况,其从拍摄、制作到最终发行都可能受到疫情影响。在一二月份,网友宅在家里追网剧不亦乐乎,但如果之后新剧难拍成,旧剧库存有限,题材滞后,网络剧能否真正蜕变腾飞,依然是个未知数。

重庆市工会干部创作抗疫歌曲

本报讯(记者李国 实习生李俊)“为什么泪水模糊了我双眼?是白衣天使把生命点燃……同舟共济,无限温暖。英雄的城,从不孤单。英雄中国,风雨过后,一片蓝天……”连日来,一首抗疫歌曲,在重庆近千万职工中广为传唱,深情的文字、动人的旋律,成为凝聚干部职工众志成城、打赢疫情防控阻击战的巨大精神力量。

据了解,这首名为《风雨过后是晴天》的原创歌曲,由重庆市总工会一级巡视员陈刚作词,重庆师范大学教授、重庆市流行音乐家协会主席周亚辉和重庆市总工会宣传网络中心干部孙伶俐共同谱曲,来自重庆市各行各业职工代表参与演唱。旨在为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战,增信心、鼓士气、聚能量。向坚守奋战在抗疫战斗一线的职工群众致敬,汇聚万众一心、同舟共济、共克时艰的强大正能量。

西安局开展“读书评书荐书”活动

本报讯(通讯员于海 记者毛浓曦)“现在这个特殊时期,多看好书,心里会安静很多。一本好书,就像一束束光,照进我的内心世界,安抚了疫情所带来的烦躁,也让我更加坚定。”中国铁路西安局集团有限公司调度所统计室朱立刚,读完毛姆的《阅读是一座随身携带的避难所》,深有感触。

抗疫特殊时期,中国铁路西安局集团有限公司的一线关键岗位职工,不得不采取“集中居住、单位管理”的特殊模式。在这种情况下,如何丰富职工的精神世界?党委决定开展“读书、评书、荐书”活动;建成“三书馆”,通过“西铁数字图书馆”“纸质图书馆”“有声读物”,职工们随时随地“手机读”;征集“三书荟”,征集“汇编评书语”“荐书词”“读书感言”;打造“三书柜”,鼓励职工手写“战书”“家书”“情书”。

上海发布20条细则为文化行业纾困

本报讯(记者钱培坚)拨付支持资金、提供企业贷款、退还保证金……作为受新冠肺炎疫情影响较大的行业之一,中小微文化企业的经营压力尤甚,在落实上海市28条全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展政策措施的基础上,日前,上海市委宣传部又专门为文化企业“加餐”——《全力支持服务本市文化企业疫情防控平稳健康发展的若干政策措施》。

目前,上海全市影院已停业一个多月,市委宣传部副部长王亚元表示,市委宣传部出台的《若干政策措施》已将电影院列为重点扶持的对象,将多方位对标问题,帮助影院解决困难、树立信心,在疫情平稳后及时恢复营业,并拨付停业支持资金。

此外,还将帮助电影院实施好国家阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费的相关政策,协调帮助电影院切实享受到相关政策优惠,符合条件的,享受“减免企业房屋租金”等政策。

有关部门还将加大力度协调院线管理部门,增加影片的供给。在疫情结束后,尽快提供丰富的片源,恢复电影放映市场。

疫情发生以来,众多中小微文化企业经营出现困难,面临流动性问题。市委宣传部依托下属的金融企业拿出专项资金,推出“文金惠”专项金融服务,并联动上海银行、上海政策性融资担保基金等金融机构,将推出“文创保”服务。全市范围内注册的应纳税所得额不超过300万元的文化企业都可申请。

上海实体书店陆续恢复营业

近日,工作人员戴着口罩在上海大隐书局创智天地店内整理书籍。暂休一月有余的上海大隐书局武康大楼店、创智天地店、大隐湖畔书局、大隐精舍、白玉兰广场店恢复营业。连日来,上海多家实体书店陆续复工开业。

殷立勤 摄/中新社

艺评

演技派救不了悬浮剧

苏墨

女主气质,看过她的《玉观音》《甜蜜蜜》《甄嬛传》,确实觉得她是在表演上下了功夫的。甚至有“孙俪出品必属精品”的口碑。

然而自《甄嬛传》后,她选剧本的水平就让我们有点难理解了,无论是《半生缘》还是《那年花开月更圆》,都难逃脸谱化、模式化、浅薄化的窘境,只能看孙俪一个人在拼演技。大概是因为想要突破宫斗玛丽苏女大主的舒适圈,孙俪选择出演著名编剧六六执笔的《安家》,选择了出身低微靠自己努力成功的房产中介房似锦。不过,她大概只看了前三集的剧本。

是的,如果能一直维持前三集的水平,《安家》真的是可以为国产行业剧扬眉吐气一把了。房似锦的小心机、小手段甚至是夜黑里啃面包,都非常符合她的职业特点,生动扎实。让观众看到了这个行业的辛苦与卑微,甚至是背后的套路和算计。

可惜剧情从第四集开始变得越来越和“房产中介”没关系了,编剧和导演忍不住

要洒狗血了,原生家庭问题、三角恋、婚外情都来了,让好好的职场故事又走到了情感剧、玛丽苏剧的泥潭中去。

《安家》至少拍好了前三集,给我们展现出行业剧不悬浮的可能性,同时播出的《完美关系》简直就集齐了悬浮剧的所有特点:有故事的霸道总裁、豪门傻白甜、男男靓女多角恋爱……在这部剧里公关行业只是个背景,还是个处处都是漏洞的伪背景。

奇怪的是,很会演戏的黄轩、佟丽娅在这部剧里演技好像被剧情吸干了,黄轩只会扑克脸总裁坐姿,佟丽娅只会瞪眼睛装清纯。总说好的剧本会成就一个演员,看来反过来,坏的剧本会毁掉一个演员也是成立的。

说实话,我也挺爱看俊男靓女住着豪宅、开着跑车、穿着名牌、拿着高薪的,但是,这不是这个职业里人们的常态呢?我在大多数国产行业剧里看不到主角为了成功付出的等值劳动,看不到他们真实的生活状

态和工作流程。作为上班族,那些值得回味的、值得骄傲的、值得纪念的辛酸苦楚在哪里呢?那些我们拼尽全力取得的成功、我们不敢奢想的垂青和机遇,在这些影视剧里都变成了颜值的附赠品,变成了从天而降的大馅饼。

我在剧中没有看到对辛勤者的肯定,没有看到对职业的热爱和执着,只看到西装很好看、员工长得很好看、老板长得很好看。所以,作为一个劳动者,我真的不能给这样的悬浮剧鼓掌。如果没有职场经验的孩子看,误认为这就是某个行业的状态,产生种种幻想,那真就是罪过了。

要想把悬浮剧拉回现实,靠请演技派、请名导、加投资是办不到的。整个制作环节都要沉下去,把滤镜去掉,好好去了解所要展现的行业和行业中的的人和事,这样才能让行业内的观众产生共鸣,让行业外的观众正确了解这个行业。须知,艺术虽然要高于生活,但终究要来源于生活。