

顶流参演已成标配,只靠粉丝难出爆款

古装偶像剧如何跑出市场黑马?

阅读提示

作为影视剧市场的重要分支,近年来,古偶剧历经起起落落,从粉丝吐槽“大套路”“剧情雷同”,到如今热度、口碑持续攀升,观众不断“求更新”。曾一度陷入瓶颈的古偶剧近两年似乎重回巅峰,成为暑期档头号类型,再度掀起观剧热潮。

4月上线的古偶剧《惜花芷》在人物塑造上也融入了全新的考量,并非单一围绕“大女主”塑造个人形象,而是打造出一幅真实的古代女性群像图景,让故事围绕“女性励志”主题逐步推进。

记者了解到,抛弃俗套的“玛丽苏”剧情,跳出惯用的男强女弱设定,女性觉醒的成长故事成为近些年古偶剧十分流行的题材。以《墨雨云间》为例,该剧自身定位为“古装励志网剧”,在设定和情节上,以女主角绝境开局,随后一路逆袭的经历作为故事主线。灯塔专业版公布的数据显示,《墨雨云间》正片播放量将近24亿次,为2024年上半年网剧播放量第一。

追求深度共鸣与剧集品质

谈及这部爆款古偶,《墨雨云间》总制片人、阿里大文娱糯米工作室总经理周静告诉《工人日报》记者:“没有什么流量密码,只是我们抓住了用户情绪,产生了时代共鸣。”周静将这部古偶剧的走红归结于强烈的现实关照。

“创作者要表达什么,要让观众共情什么,共情背后所映照的现实意义是什么,是古偶剧创作者需要思考的3个问题。”周静认为,观众的审美不断迭代,用户注意力变得稀缺,与此同时,影视剧市场上产品愈加丰富,长视频难以成为流量入口。在这一背景下,如何抢夺观众的时间,让观众的时间产

生价值,并给观众带来情感共鸣,便成为古偶剧成功与否的关键。

除了引发共鸣,一部受观众喜爱的古偶剧,也离不开对剧集品质的精益求精和对东方美学的极致追求。当下,越来越多的优质古偶剧以细腻设计与匠心制作,不仅让观众感受到了中国传统文化的深邃美感,也让整个故事变得更加真实可信。

“与传统的古偶仙侠剧相比,《长相思》的看点之一在于构建了独特的国风美学。”国风爱好者张凡是《长相思》的铁粉,她告诉记者,剧中的场景、服装、特效等视听元素给她带来了深刻的印象:富丽堂皇的王宫殿宇大气震撼,充满古典美;王姬小夭的精美华服则印有东方传统图案,充满国风意境。张凡认为,剧中的特效制作也值得称道,“神雕羽毛根根分明、生动精细,神兽麒麟则呆萌可爱、活灵活现。”

在红海中突围

“近年来的古偶剧几乎主要依赖3类观众:主演粉丝、原著党和古偶爱好者。”汤汤说,这就容易造成古偶剧的热度“开局即巅峰”,后劲不足、传播面有限,导致古偶剧难以真正出圈。记者了解到,《安乐传》开播首日全网正片播放指数11919,升到1.3万后逐渐下滑,《玉骨遥》首播播放指数达31887,但最终高开低走。

张凡也告诉记者,一直以来古偶剧不乏

优质剧,但在类型上却鲜少创新,“流量明星+特效堆积+流水线剧情”已成近年古偶剧标配,开场第一幕时观众就能猜到结局。“这种操作虽然可以俘获为偶像应援的粉丝,但无法积累路人观众和口碑。”张凡说。

一方面古偶剧频出,剧集泛滥,一方面观众的审美提升,注意力稀缺。不少业内人士表示,古偶剧赛道已成红海,要想真正出圈、破圈,还需在创新上继续发力,凭借差异化特色跑出市场黑马,挖掘古偶红海赛道的待开发潜力。

周静告诉记者,在浩瀚的古偶作品中脱颖而出,关键是要有独特性,包括内容独特性和审美独特性两个方面。“打造内容的独特性,就要在剧中体现价值观的更新和迭代,对现实的关照,以及对用户情绪的抓取,设计出独特的人设与人物关系。另外,还应在剧中建构视觉奇观,体现创作者独特的审美表达,尽可能满足并引领当下用户的审美诉求,打造审美的独特性。”

周静认为,创作者的用户思维也非常重要。“用户是创作的最后一环,剧集播放过程中有很多用户参与讨论、表达诉求,并将诉求反馈给创作者。”她表示,尊重用户,真正倾听用户的需求,在剧集创作、剧集播出以及剧集宣发上为用户提供更多个性化的服务,才能让古偶剧平稳地与市场接轨。

此外,记者了解到,近年来中国影视的“出海”浪潮中,古偶剧已成为网剧“出海”的重要门类,《卿卿日常》《念念无明》等古偶剧集上线至北美、欧洲、东南亚等地区的流媒体平台后,受到大量当地观众的好评与追捧。“古偶剧把中国传统服饰等国风元素展现在海外观众面前,古装外衣下的现代精神内核也便于海外观众理解。一些古偶剧情简洁兼具美感,人物设定令海外观众耳目一新,符合他们的观看需求。”张凡分析说。

“复刻”郑和船队 续写航海故事

近日,云南昆明,付昆祥在工作室制作郑和船队模型。

付昆祥12岁时开始学习船模制作,17岁加入云南省航模运动队专门从事模型的制作,至今已有40多年。凭借出色的制作工艺,他的作品在国内国际市场非常受欢迎。2012年一次机缘巧合之下,作为云南人的付昆祥决定用自己的专业技术复刻郑和船队,用船模再现郑和下西洋的壮举。为此,他和团队成员多次前往福建、广东等地搜集有关资料,并寻访沿海传统造船传承的老船工,请教中国传统造船技艺。

目前,付昆祥和团队还在继续复刻郑和船队,他们最大的愿望就是建一所博物馆,除了展示还原的郑和船队模型外,还要把这些年团队搜集和整理的中国船舶史料实物、口述史等展示出来,讲述中国的航海故事。

刘再阳 摄/中新社

G 视线

中国职工文化体育协会棋牌分会
二届一次代表大会在京召开

本报讯(记者赵欢)日前,中国职工文化体育协会棋牌分会二届一次代表大会在京召开。会议选举产生了棋牌分会新一届领导班子,中国职工文化体育协会副会长崔志民当选为新一届棋牌分会主席,高翔、谢薇薇、姜毅、于源(兼秘书长)、刘杰、叶子诒当选为新一届棋牌分会副主席。

中国职工文化体育协会会长、中华全国总工会原党组成员、经费审查委员会主任李守镇出席会议并讲话。李守镇对棋牌分会成功换届表示热烈祝贺,他指出,作为职工文体协会的二级分支机构,棋牌分会曾多次组织全国性职工围棋大赛,赛事水平高,赛事效果好,极大丰富了职工群众业余文化生活。棋牌分会要始终保持正确政治方向,推动工会工作部署在协会落实落地,及时搭上互联网快车,不断解锁“新玩法”、塑造“新潮流”、满足“新期待”。一是要总结新经验,打造广受欢迎的新品牌。二是要树立新理念,走出融合发展的新路子。三是要开门办赛事,调动各方资源的积极性。四是要竭力树形象,开拓服务职工的新局面。

会议通过了修订的《中国职工文化体育协会棋牌分会管理办法》,为棋牌分会发展统一思想、明确思路、确定目标和任务。另外,棋牌分会主席崔志民、副主席秘书长于源分别代表棋牌分会与国务院国资委直属机关工会、国家体育总局华奥星空科技发展有限公司签署了合作协议。

国家大剧院举办“文明观演在行动”活动

本报讯(记者苏墨)“我们中国拥有世界瞩目的现代化剧场,在规模和数量上都独一无二。在最好的剧场里,观看世界上最好的演出时,我们也应该成为最好的观众。作为演员,我们倾尽所有的努力,为观众献上演出,作为观众,我也希望与大家一起努力,将文明观演做得更好。”近日,著名表演艺术家濮存昕在由国家大剧院倡导发起的“文明观演在行动”活动上发言。该活动旨在进一步提升观众文明素养,营造良好观演环境。

近年来,越来越多的观众走进剧场观看演出,而良好的文明观演氛围是确保舞台演出高水平呈现的重要因素之一。此外,观演礼仪也是一种社会行为规范,是市民艺术素养与社会文明程度的体现。因此,国家大剧院联合多方力量,共同发起“文明观演在行动”,并广邀知名艺术家、专家代表与观众群体积极参与,旨在通过多角度立体发声与线上线下联动引导,进一步培养观众文明观演习惯,提升市民文化生活层次,为首都精神文明建设贡献力量。

据悉,此次活动现场聘请白岩松、濮存昕、郎朗、李杨薇等为文明观演推广大使。

作为推广大使,白岩松认为:“今天我们倡导的文明观演,是在当代社会快速发展基础上的更高层次的文明观演。现在,观看演出已经成为人们生活中的刚需,而演出种类也更加多元,对文明观演提出了越来越多的对应的要求。文明观演,是尊重演员,尊重观众,也是尊重自己。越自律,越享受。”

重庆石柱:川剧变脸走进学校

本报讯“变出个赤橙黄绿青紫蓝——变出个英雄豪杰齐争先——变出个巴蜀儿女同心肝——变出个中华民族气象万千艳阳天……”近日,重庆市石柱土家族自治县临溪镇庆祝建党103周年文艺节目上演,临溪小学学生表演的川剧《变脸》赢得了观众阵阵掌声和惊叹。这是该县川剧变脸戏法走进校园的一个缩影。

川剧变脸是重庆直辖前“大四川”的艺术瑰宝,2021年,临溪小学在陆玲老师的悉心培育下,组建了一支川剧变脸学生团队。

2021年6月,石柱县委在黄水大剧院举办首届小学生艺术节,该校部分学生终于登台表演,赢得了观众的热烈喝彩,当场直播观看量突破205万人次,收获了线上线下观众的一致好评。

近年来,该县在中小学深入推进民族艺术教育,不少中小学纷纷前往临溪小学观摩学习,把川剧变脸纳入艺术教育选修课,成为不少师生推崇的教学内容。据悉,石柱县目前已有半数以上的中小小学开设川剧变脸艺术教育课。(谭华祥)

贵州锦屏:各族同胞齐聚侗寨欢度摆古节

7月11日,贵州黔东南州,锦屏县彦洞乡瑶白侗寨,村民们举行摆古节传统民俗活动,吸引来自周边村寨的数千名各族同胞欢聚在一起,共同参与拦门迎宾、寻宗祭祖、祭拜古树、长桌摆古、民俗表演等活动。

瑶白侗寨摆古节有“一年一小摆,三年一大摆”的说法,一般在每年的六月或九月间农闲时择期举行。“摆古”即“谈古论今”,在节日里人们通过叙述历史、讲述好人好事来弘扬传统美德。

视觉中国 供图

G 艺评

麦子落在地里,会结出许多子粒

方寸

7月9日,“人民的演员”于是之97岁诞辰日。

这一天,一出独角戏《于是之家书》在国家大剧院·小剧场上演。被设计成弧形的白色舞台上挂满了各种戏服。演出尚未开始,女演员出现在舞台上,旁若无人地走来走去,沉默抑或喃喃自语。舞台上方的大屏幕,放映着无声纪录片《演员于是之》;剧场里回响着由不同声音朗读的一封封于是之写给太太李曼宜的书信……

演出开始,一大段独白,是对于是之的介绍,还有他讲过的艺术观点。譬如赞誉:台上优孟衣冠,台下磊落光明,于是之的一生,可谓“认认真真演戏,清清白白做人”的一生。譬如从艺几十年,在舞台上塑造的多个经典角色,《龙须沟》中的程疯子、《茶馆》

中的王利发、《骆驼祥子》中的老马、《名优之死》中的左宝奎、《洋麻将》中的魏勒、《丹心谱》中的丁文中、《太平湖》中的老舍、《青春之歌》里的余永泽……每个角色都独具特色,光彩熠熠。

对于当下的年轻人来说,于是之是遥远的存在,可能不知道他是谁,亦不曾看过他的现场表演。《于是之家书》的艺术指导濮存昕说,为艺术甘于苦行的是之老师必是我们封的神、竖的旗,愿观众也能在这出独角戏中感受到这面旗帜拂来的清风。

80后闻宜是这出剧的剧作、导演,她在北京人民艺术剧院工作了15年,担任过场记、舞台监督、文学编辑、戏剧创作、制作人,等等。对于被行业视为“神”一样存在的艺术家,她的心中充满敬意。“比起荣耀和幸福,我更愿意理解是之老师和曼宜老师的伤痛。那不属于一个人或一个时代,那是我们共同的生活,在绝望和希望中追

问目的和意义,平淡、琐碎、甚至乏味。可就在这样的日子里,他们生发了无与伦比的爱,创造艺术家的另一面:他温柔体贴,他们的生活平淡温馨,他敬业却清醒,自信却谦逊,他也曾脆弱无助……通过一封封家书的幽默脉络,可以察觉到伟大蕴于具体,是无数“渺小”和“日常”造就了“崇高”。

2013年1月24日,于是之的葬礼以灵车在首都剧场绕场一周的形式低调结束。屏幕中在播放于是之和首都剧场告别的影像记录,这就是闻宜所说的,“2013年,我们站在首都剧场的台阶上接是之老师回家。一个古典主义式的英雄与自己的城邦告别。”

紧接着,女演员独白,请允许笔者摘录如下:“一个人就是一个时间,是之老师只是比我们更早回到他自己的时间,那个地方是我们想象不到的辽阔疆域——无古无今、无始无终、无悲无喜。我不相信一张床、一个房间就能禁锢是之老师。在那个我们不了解的世界里,一呼一吸之间,他就能去他想去的地方,他比我们自由。所以外面的人渐渐折坏,他日日更新;外面的人患得患失,他早已永在。一粒麦子落在地里如若不死,仍旧是一粒;若是死了,就会结出许多子粒来。”

花开一季,草存一世。什么样的生活值得过?这出独角戏在提出问题,也在试着回答。