

刚刚过去的2020年，网络电影交出了一份亮眼的成绩单。日前，优酷内容开放平台联合灯塔专业版、北斗星智库发布的“2020年度优酷网络电影数据报告”显示，2020年，票房破千万的影片数量和票房规模较上一年大幅增长，此外，现实题材和主旋律题材取得突破，在票房和口碑上获得优异成绩，成为网络电影创作的一个新趋势。本期我们邀请几位业内人士和专家，就现实题材网络电影的创作和发展趋势展开讨论。

2020年，虽然线下演出行业受到影响，线上音乐市场却表现亮眼，热门歌曲频出。近日，在一场酷狗直播音乐盛典上，《笑纳》《你莫走》等爆款歌曲被再度演绎，吸引超过900万网友围观，1400万弹幕互动。这场盛典的主角不是明星，而是一群人气不输明星的音乐主播。

近年来，网络主播、网络歌手作为热门职业，正在吸引越来越多的青年人才。据中国人民大学中国就业研究所发布的《数字文化产业就业报告（2020）》，以网络直播为例的数字文化产业，已为3000万人提供了就业。在许多网络爆款歌曲的背后，正是许多青年从线下到线上就业的转型。

主播花懂是2020年爆款歌曲《笑纳》的创作者，也是从培训师跃升为音乐主播的实践者。毕业于一所师范大学制药系的她，因为热爱音乐，很早就立志做一名歌手。毕业后做过酒吧驻唱，当过声乐老师，后来培训学校因经营不善倒闭，她也因此丢了工作。前几年音乐综艺盛行，花懂凭借扎实的唱功接连登上《星光大道》《最美和声》等节目，但正如她所说，综艺赛道挤满了人，选秀并没有为她的发展带来多大助力。

3年前，花懂开始尝试接触网络直播，在酷狗音乐平台上以“音乐主播”的身份重新登台。直播间唱歌成为她的“日常工作”，也为她积累了粉丝，拥有了推广新歌的渠道。2020年她创作的古风歌曲《笑纳》《浪子闲话》等歌曲，相继在网络走红，其中《笑纳》在平台的播放量超过10亿次，登上多个音乐排行榜。由此，花懂有了更高知名度，工作也更为忙碌了起来。

同样创作出2020年热歌的“山水组合”，创作的《你莫走》被称为“刷屏神曲”，短视频播放超过30亿次，全网综合点击超过百亿次。歌曲把张家界山水与文化进行融合，成为助推文旅、农旅融合发展的一大IP。

山水组合是一对来自湖南张家界夫妻。男歌手许勇介绍说，以前他开着一辆摩托车载着妻子，在不同的村子里跑婚庆、祝寿等各种演出。小县城的演出市场规模小，没有演出的时候，许勇只能跑去当婚礼司仪。夫妇俩在当地有点名气，曾经上过湖南卫视和央视。然而，因为走翻唱路线，缺少原创歌曲，他们上节目带来的影响力并不大。

《你莫走》创作于2020年疫情期间，线下演出停摆，许勇夫妇没了收入来源，开始做直播歌手补贴家用，成为一名音乐人。“我们其实没啥名气，没想到这首歌竟能排到各种排行榜前列。”许勇坦言，没想过会上网络歌手，还可以自己创作发行歌曲，并清晰地看到粉丝的增长和收益，这种感觉特别踏实。

“数字音乐、直播平台可以接受丰富多元的网络文化内容，也能通过大数据算法为每一个内容找到它的观众和听众，以数字新消费的商业模式为创作者带去收益。”酷狗音乐宣传总监方圆表示。

公开数据显示，2020年，酷狗直播旗下签约音乐主播作品播放量累计破百亿，其中有7首歌曲播放量破亿。在平台扶持下，这些直播歌手、线上音乐人一方面可以获得市场推广、演艺资源，增加个人和作品曝光；另一方面还可以通过自主定价和售卖数字专辑、直播唱歌等商业模式拓宽变现渠道。正如花懂、山水组合所经历和感受到的，互联网平台正在成为青年音乐人才成长的加速器。

音乐新青年

线上新就业

本报记者 郑娜

网络电影拥抱现实题材

提质增效态势明显

主持人：网络电影近一年涌现出众多现实题材作品，部分分账票房破千万，获得市场认可，如何看待这个现象？

冷 淞：最近一年，网络电影涌现出众多现实题材作品得益于两大方面：一方面，国家政策的整治、助力与平台规则的调整、升级，改善了网络电影市场秩序与内容生态，达成“提质”的目的，为现实题材作品的创作提供了机会与空间。另一方面，内容题材上的可预见性。近几年，不少现实题材的剧集和院线电影的传播与火爆，都验证了现实题材作品的观众基础与市场空间。对于题材类型需要深刻变革与多样化转变的网络电影，现实题材是现有的修仙、玄幻、动作等题材之外的可重点关注方向。

宋 佳：近年来，网络电影行业一直强调“提质增效”。从平台角度来说，我们要做用户喜欢的内容产品，但不能一味迎合用户，也要从艺术家的角度去引领大众审美。我们发现，主流用户的类型和他们的观看需求呈现出圈层细分的趋势，用户希望能够从多元化的影视内容中获得情感共鸣和现实观照。

董冠杰：现实题材是网络电影一直以来的题材空缺，也是新蓝海。早在2019年我们就关注到这一现象，推出了主旋律题材的《毛驴上树》（如下图）系列，以及最近上映的《中国飞侠》（如上图），均收获了好口碑和高票房。这些作品的成功，一定程度上加大了同行对网络电影现实题材的探索热情。同时，网络电影也给现实题材创作提供了全新的土壤。更重要的是，让主流价值通过优质的作品传递给观众，是我们从业者的责任和使命。

主持人：与院线电影相比，现实题材的网络电影有哪些特点？

冷 淞：与院线电影相比，现实题材的网络电影有三大突出优势：一是喜剧性，优秀的现实题材网络电影往往采用轻喜剧形式，跳出悲情叙事，幽默轻松表达真实生动的故事，用喜剧内容满足观众的娱乐心理；二是年轻化，网络电影是年轻人创造的文化，同时也在影响年轻人的文化，创作者通过对年轻人关注的话题进行思考，以年轻人的语境进行创作，加入流行性元素，从而实现破圈传播；三是共鸣性，相较于院线电影，制作流程与周期更为高效的网络电影，更能实时关注、及时捕捉时代议题与社会动态，采取接地气的表达方式，从而与现实题材融合更深。

宋 佳：好电影不局限于发行模式或大小屏幕。在创作方法上，现实题材网络电影与院线电影是一致的。我认为有三个基本共同的特点：首先要拥有性格鲜明、立得住的真实人物形象；其次是拥有真实基础的故事背景，以观众熟悉的环境建立代入感，或延伸到生活之外的现实，引发一定的猎奇性；最后是在主题和情感方面，普世的情感主题引发用户共鸣，积极价值观受到用户认可。相较院线电影，网络电影目前在投入体量、制作、主创及演员阵容方面还有发展空间，随着越来越多传统电影专业力量加入网络电影，这方面会迅速融合。

主持人：现实题材网络电影如何实现艺术与商业的平衡？

董冠杰：艺术和商业是不冲突的。艺术品质的提升，会促进观众审美的提升。从艺术的角度讲，思想价值的提升，内容创作上的精雕细琢，情感表达的细腻追求都不会影响商业运营。只是在做好内容的同时，要有全面的商业考量。例如，好的内容切入点和展现形式，高匹配度的演员选择，以及故事节奏的铺陈是否符合观众的观影习惯。这些因素相辅相成，都很重要。

冷 淞：事实上，网络电影有着“高度商业化的类型片”的定位。现实题材网络电影要实现艺术与商业的平衡，一方面要保留现实主义的内核，凭借触动人心的故事，呈现现实生活画面，拉近影片与观众的距离，以“小正大”的精神吸引观众；另一方面，现实题材网络电影应积极与用户互动找到价值共通点，融合商业类型片的优势，并注重内容营销，在营销阶段就影片的定位、受众渠道做精准分析和引导，让影片实现观众口碑与市场收益的双丰收。

宋 佳：平台可以提供更加完善的商业模式，为好故事和优质创作者打开更大的商业空间。今年初，爱奇艺发布了网络电影全新分账规则，原A、B、C、D、E级调整为S、A+、A、B四档评级，S级影片可应用高端点播付费（PVOD）模式，获得用户点播分成，同时还可以获得平台联合营销资源。

圆桌谈

主持人：本报记者 赖睿
嘉宾：董冠杰（按姓氏拼音首字母排序）
冷 淞 奇树有鱼创始人（CEO）
中国社会科学院新闻与传播研究所世界传媒研究中心秘书长
宋 佳 爱奇艺副总裁、电影中心总经理

向更深更广开掘

主持人：当前，现实题材网络电影的创作还存在哪些问题？

冷 淞：不少现实题材网络电影仍存在“伪现实”“悬浮”的痼疾，虽打着“现实题材”的旗号，却悬浮于现实生活，情节叙述与观众产生距离感。一些影片缺乏对现实社会的深入观察与思考，缺少令人信服与动容的细节与情感，甚至为了营造戏剧冲突刻意设定毫无逻辑的情节与故事。还有影片只做“表面功夫”，仅对现存的社会现象进行披露，无法引发观众对议题的思考。

董冠杰：现实题材网络电影一直以来处于“创作难”的现状中。网络电影的创作周期相对较短，所以常常通过“炫技”来吸引观众的目光。而现实题材需要更扎实的故事线，具有可以共情的亲和力，真实表达至关重要，其创作中需要大量采风、采访等前期筹备时间。这不仅是对作品从积累素材到艺术加工的周期考验，同时对故事和演员演技的完成度要求也很高。

主持人：现实题材网络电影如何实现精品化？

冷 淞：现实主义精神是现实题材的核心。网络电影更加要求创作者对生活中的每一个场景、每一个瞬间、每一种职业都时刻保持敏锐的态度，进行深度挖掘与发现，才有可能打磨出真正的好故事。优秀的编剧应该脚下有泥，心中有光，在现实题材网络电影的剧本创

作中，多做国情调研和田野调查，拥有扎实的采访、采风基础。

董冠杰：精品化一直是我们内容创作的核心策略之一。我们将精品化创作贯穿整个作品创作过程之中，从前期搭建主创团队、内容的打磨、演员的选择、包括后期宣发都层层把关。只有更多高质量作品的出现，才能真正推动网络电影市场良性发展，满足观众精神生活需求。

宋 佳：在内容创作方面，继续挖掘好的现实题材故事，更多关注社会层面议题；在具体创作时，重视编剧的力量，更多地把视角对准当下、记录现实生活。随着网络电影的快速发展，用户对于其品质的要求也在不断提高。网络电影须加快内容迭代速度，突破制作思路的瓶颈，提高原创能力，讲好中国故事、传播好中国精神。

遇见真实而动人的新疆

王梅

新疆到底什么样？人们的生活实景又是怎样的？面对占国土面积六分之一的新疆，一档电视节目能否回答这个问题？近日，由中央广播电视总台文艺节目中心、央视网络联合出品的热播节目《你好生活》（如右图），以崭新的视角和形式，向观众呈现了新疆的美丽风光与新疆人民的美好生活。

没有预先设定的路程规划、人物场景和剧本编排，《你好生活》取而代之的是以影像随笔的风格，通过新疆籍主持人尼格买提、一个归乡赤子的视角，展现新疆数十年的发展变化。节目将个人成长经历与生活过往串联成主线，让充满体温的生活故事走进观众的心中。从伊犁市区街头巷尾中人们随音乐节翩翩起舞的身影，到无尽原野上与天地为

伴的牧民们憨厚爽朗的笑声，从一对老人将半辈子爱情故事进行到底的感人婚礼，到热爱踢踏舞表演的新疆少年，一张张热情好客的脸上都洋溢着小康生活的幸福美满，一个个励志感人的故事中都描绘着新疆发展的美好成果。通过普通老百姓的故事，节目带领观众更好地认知新疆、认知中国，看到变化、产生共情。在沉浸式体验当地生活的过程中，新疆交通日益便捷、百姓生活日益富足的社会风貌，也一一浮现在人们面前。

别具匠心的视角让《你好生活》的新疆之旅始终流动着浓烈而温暖的情感。通过节目，人们发现新疆并不遥远也不神秘，不论是生活在草原上仰望星辰大海的哈萨克牧民，还是居住在毡房中与亲朋

好友一起把酒言欢的维吾尔家族，都遵循着一日三餐的生活守则，珍视与亲人相聚的时刻，为更充实美好的明天而努力。镜头里平凡真实的新疆人民，也成为现实里中国梦的最佳写照，诉说着这片土地上日新月异的中國故事。

古典文学研究 释放当代价值

孙雨晨

对古籍的校勘、笺注、考据，一直是古典文学研究的基本方法和内容。近年来，我国学界的古典文学研究出现了新变化，那就是学者们在对古典文学进行整理、加工、发掘时，更加注重其在新的社会语境中凸显出的研究价值。这表现为，研究者从“故纸堆”“象牙塔”中走出来，学术视角与当下更为贴近，呈现出古为今用的可喜景观，不仅为古典文学研究注入了强大的学术能量，也提升了传统文化的传播力度。

古代文学是中华民族宝贵的文化遗产。这些年来，研究者更加注重利用群众喜闻乐见的普及形式，生动形象地展示古代文学的魅力。时下，国学正在走进社区、校园、企业，引发各行各业学习诗词的热潮；许多地方兴起了诗朗诵团体，背唐诗咏宋词已成为社区一道道亮丽的风景线；以叶嘉莹、康震、郦波等为代表的、普及古典文学知识的文化类节目《中国诗词大会》《经典咏流传》等，受到观众的喜爱。此外，一些学者在课堂教学或新媒体讲学中更加注重讲教，善于把古诗词、古代文学作品研究与当下社会紧密结合起来思考，使古典文学释放出当代意义。

古典文学对文旅开发起到了推动作用。近年来，地理学引起广泛关注，直接服务于文旅事业。例如2015年以来，《文化遗产》专刊就中国古代文学研究的一些重要问题进行了多场对话，其中关于大运河与古代文学的一场研讨会，就关注到运河文化，体现出该领域的学术生长点。专家学者认为，自大运河开凿兴起，它与中国古代的文学发展、传播关系日益密切。因运河而兴起的城市，与唐诗、宋词、元杂剧、宋元话本、明清通俗小说等形成了特殊的关系，甚至影响到它们的生存状态。可喜的是，在学界的推动下，目前大运河文化带建设已经成为国家战略的一部分。

不仅如此，黄河文化、长江文化、丝绸之路文化、齐鲁文化与中国古代文学的研究亦在同时推进。地域文学的研究，还带动辐射家族文学的研究，促进了现代家风、家教、家脉的传承，成为文学研究中独具典型意义的地域文化、家族文化样本。研究者把古代文学与社会时代发展现实结合起来，为文旅事业注入了新的活力。

古典文学研究助力经济、社会发展的新趋势，是当下值得关注的文化现象。实践证明，古典文学研究只有根植于人民群众，多关注当下，才能古为今用，焕发出强大的生命力。