

青岛微短剧 蓬勃生长

“土味”剧情让人“上头”

如今,通过手机观看微短剧已然成了人们茶余饭后的生活调味品之一,或是在工作空闲时,或是在地铁、公交上,一方小屏幕里的剧情牢牢吸引着人们的视线。

“几年前我就偶尔看到一些土味微短剧,当时很多同学朋友都跟着玩‘龙王归来’的梗。现在,在抖音、B站之类的平台上能刷到大量的微短剧,剧情和我青春时期看的霸道总裁文差不多,基本上人物一出场,就猜到后面的剧情会怎么发展了,但是一看到主角吃瘪或者主角之间产生误会,就控制不住想看看剧情反转之后主角扬眉吐气的爽感场面。”市民刘女士是一名上班族,她觉得微短剧最大的特点就是“上头”,每集时长多为1—2分钟,剧情总是在最牵动人心的时刻戛然而止,自己不看完就“浑身难受”,于是便一集接一集地刷下去。

“看竖屏微短剧很方便,我家长辈也爱看微短剧,有时候还会为喜欢的剧集付费解锁,集数比较长的要花上百块。”刘女士说。

一分钟的戏拍了一小时

“3、2、1,开机!”“保持这个状态,再来一条。”“注意情绪表现得再明显一些。”……在青岛北境文化传媒有限公司《双生》微短剧拍摄现场,剧组正热火朝天地拍摄一幕“女主角与恶人对峙”的戏码。为了这场戏,剧组在50多平方米的公寓房间里搭起了一面绿幕,便于后期制作特效。这个临时影棚可谓“麻雀虽小,五脏俱全”,摄影、灯光、收音、鼓风机等设备一应俱全,十几名工作人员各司其职,仅准备布景和道具就花了近三小时。

女主角思凡在正式拍摄前两小时就已经到化妆师处,与服装师沟通调整服饰细节。等待的间隙,她拿出厚厚的剧本反复研读,争取把台词背得更熟练一些。记者看到,剧本的边缘已被翻得微卷,每场戏的重点都被圈画出来,或是在旁边写下简单的笔记。“一部短剧一般60多集,台词要在最短的时间内全部背下来,拍摄时说的词要尽量和原台词保持一致,偶尔可以根据语气和逻辑微调一下,这样后期配音时会更容易些。所以我会提前把台词背下来,开拍前再多巩固巩固。”思凡说。

演员除了要背自己的台词以外,还需要和其他演员、拍摄人员提前对好台词,并反复排练剧情,一起商讨细节表演如何处理。别看现场讨论时气氛十分热烈,正式开拍后,所有人一秒切换模式,进入高度认真的状态。只见前一刻还面带笑容对台词的思凡,此刻一副痛心疾首的表情,用凌厉的眼神逼视镜头,将摄像机视作“对手”进行质问。摄影师紧盯镜头,捕捉着思凡的细微表情;道具师在合适的时机制造出强风,吹起思凡的发丝,营造氛围感;场记则丝毫不差地同步记录下拍摄进程以及镜头取舍。一个镜头拍完后,大家立刻凑到摄像机前回看素材,和导演讨论自己的想法,调整改进后继续拍摄。别看最后呈现给观众的剧集时长只有一两分钟,实际上至少要拍一小时。

微短剧《双生》女主角思凡。

爆火微短剧 何止一个“爽”字

“明明知道接下来会发生什么,还是忍不住想看。”“一分钟一集,不知不觉刷了几十集,根本停不下来。”……一刷起来就上头,反转反转再反转,爽点热梗频出的微短剧持续爆火,观众数量不断上升,市场规模爆发式增长,已然成了影视剧行业的新风口。青岛拥有海滨景观、万国建筑、空港基地等多样化的取景拍摄地,具有得天独厚的影视产业发展优势。微短剧产业正在青岛萌芽生长,多区发力布局微短剧基地,吸引越来越多的微短剧剧组落地。不过,在微短剧制作的背后,也有着不为人知的酸甜苦辣。近日,本报记者走进青岛微短剧剧组,带你体验微短剧里的人生百态。

对于剪辑师来说,微短剧的剪辑是一项挑战。为了确保剧集上映进程,《双生》剧组的剪辑师必须每天随拍随剪。全集拍摄下来,大约有四五千个镜头需要筛选处理,剪辑师一边对照场记提供的摄制记录一边挑选镜头素材,再按照剧情进行剪辑。“最难的是镜头之间的衔接要非常流畅自然,这就得花心思排列,一遍遍调整。”剪辑师告诉记者。

吸引观众就靠“前6秒”

“我们昨晚刚拍了一场夜戏,直到凌晨4点才收工回去休息,今天吃过午饭又要继续忙活下午的拍摄。微短剧拍摄的行程非常紧凑,工作人员来自全国各地,由剧组统一安排食宿,基本上一周就要全部拍完,然后是后期制作、进行宣发,从拍摄到上线播出,最多一个月的时间。”导演郑昊林从业至今已有10年,电影作品有《九州千秋令》《温暖的皇妃》《大理风云之血蝴蝶》等,2023年下半年开始执导拍摄微短剧。家乡在青岛的他立志要为青岛的影视发展尽一份力,便接连将两部微短剧的拍摄地选在了青岛,一方面将自己多年积累的影视资源引入青岛,另一方面在青岛挖掘培养能够扎根于此的新生团队,“大制作的影视剧需要大量资源和资金支持,而且收益不稳定,拍微短剧相当于薄利多销,能够为整个团队增加一条创收赛道,让团队成员的生活有保障,能够安心参与影视制作工作。”

郑昊林坦言,微短剧看似是红极一时的“流量密码”,实则并非一路坦途。最初的微短剧拍摄十分粗糙,甚至是用手机拍摄的,对环境和服装没有什么要求,吸引观众的重点在于剧情反转带来的刺激感。随着微短剧市场不断发展,竞争愈发激烈,观众群体持续拓展,对微短剧质量的要求也逐渐提高,这就让剧组对剧情、人物塑造和服化道的打磨成为一种必然。如果想要打造精品爆款,投入的心血并不少。“比如我们的新剧演员都是精挑细选的,剧情加入了更多励志元素,还安排了武打情节,演员要在武术指导下进行拍摄。拍摄过程中我们跑了好几个场地,服化道之类的都严格要求做精做细。”

除此之外,对微短剧的内涵和剧情处理也需要费一番心思。记者了解到,网络电影业存在着一条“6分钟定律”,即影片的前6分钟至关重要,决定着能否调动起观众的兴趣,使大家愿意继续看下去或为之付费。而网络电影的“前6分钟”在微短剧中则变成了“前6秒”,能否以最快的速度抓住观众的眼球,让观众愿意为之停留,是决定一部微短剧命运的第一步,后续情节则需要一集接一集放出“小钩子”,用环环相扣、一波三折的悬念吊起观众的好奇心。“一般来说剧情越有冲击力,越能在短时间内引人注目。微短剧的传播规律和短视频有共通之处,追求深度和热度之间难免存在一定矛盾,因为剧集没有充足的时间去慢慢讲一个故事,观众也没有耐心等待铺垫,往往看几眼觉得没意思就直接划走了。再加上微短剧本身有很强的市场导向属性,如何平衡好深度和热度的关系是一道难题。”郑昊林告诉记者。

尽管和电影、电视剧相比,微短剧的制作成本和规模要小很多,但在郑昊林的心里,依然希望能在有限的条件里打造出效果最好的作品:“大家都知道最初微短剧的内容大部分都是与霸道总裁、爽文题材相关的,我们常常思考拍微短剧的意义是什么,能给大家带来什么影响。如果都是千篇一律的‘流水线’作品,作为创作者,难免会觉得缺了一些成就感,因此我和团队还是力求保证每部微短剧的质量,同时尽量丰富一下它的内涵,争取传递更多正能量。2024年我的计划是响应国家号召,探索如何做好‘文旅+短剧’新模式。”

大四学生每个月拍3部剧

思凡是天津一所高校表演专业的大四学生,此前曾作为特约演员参演《装腔启示录》等作品。思凡从2023年9月开始参演微短剧,几个月来共拍摄了18部微短剧,平均下来每个月要拍3部左右,奔波于广州、上海、青岛等地。

思凡向记者展示了自己精心制作的演艺简历,她平时会通过各种演员经纪群关注招募信息,发现自己感兴趣的,便会发送个人简历并参与试镜,一旦被选中,与剧组沟通好薪资、拍摄档期等事项之后,便收拾行李进组参与拍摄。

思凡告诉记者,参演传统影视剧与微短剧的感受明显不同。像自己这样初出茅庐的新人,很难在传统影视剧里担任重要角色,不仅需要多年摸爬滚打的磨炼,还少不了运气加持。自己当特约演员时,全剧下来只有几个镜头、几句台词,几乎不会给观众留下什么印象,也没有足够的发挥空间。但是每部微短剧的演员数量不多,出场人物更为集中,大部分角色的戏份都不少,并拥有丰满立体的人物设定,这就让演员有机会好好体会角色的性格和经历,拍摄时按照自己的理解演绎,演得更“爽”。

在表演形式方面,二者也有不同之处。微短剧的情绪起伏更为明显,表达方式也更加夸张外放,要保持更强的信念感,不能害怕尴尬,这样才能一下子调动起气氛,让观众明显体会到剧中人物的鲜明性格。

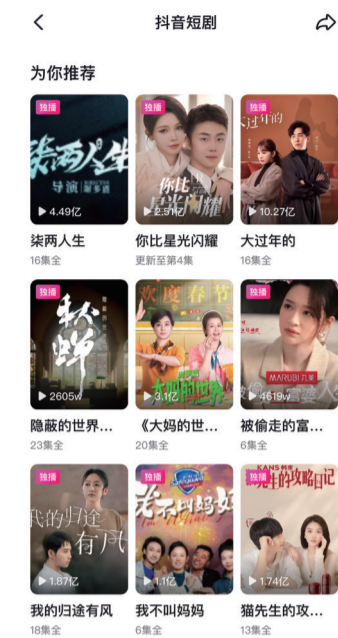
“因为每次进组最多只有一周的拍摄时间,要赶拍摄进度,所以拍夜戏的时候很多。”思凡说,微短剧拍摄节奏快、工作强度大,熬夜拍戏是家常便饭,她最忙的时候,接连几天每天只有三四个小时的休息时间,十分考验演员的耐力和意志力。思凡透露,自己拍摄微短剧的月薪在两万元左右,虽然和影视剧演员的片酬差距不小,但对于一个还没毕业的大学生来说,已是一笔可观的收入。不过,高强度的工作时常让思凡有一种“消耗青春和健康”的感觉。

微短剧让舞台更广阔

微短剧市场繁花盛开,给过去在大型影视剧中默默无闻的“小人物”提供了更广阔的舞台,让许多很少能站在聚光灯下的配角和群演,在微短剧里找到属于自己的高光时刻。

“我当初因为热爱而选择了表演专业,一直怀揣着成为一名优秀演员的梦想。参演微短剧让我有了更多‘被看见’的机会,即便是不出名的新人,只要试镜通过了,就有机会担任主角,同时也能积累经验。而且对新人来说,微短剧就像‘面包’,很多剧组都在拍微短剧,我们能接到更多戏,保证有更稳定的收入来源。毕竟不是总能有机会参演大型影视剧的,那么多人竞争一个角色,接戏份得靠运气,几个月甚至一年接不到戏的话,生活都成问题,也就谈不上追梦了。我肯定还是希望自己今后能够登上更大的舞台,参演更多优秀作品,路是一步一个脚印走出来的。”思凡说。

青岛本地的70后演员于彬也有同样的感受。他常年穿梭于各个影视剧组“跑龙套”,做剧情的“背景板”,时而扮演街边的贩夫走卒,时而与其他人一起“冲锋陷阵”。自从参演微短剧后,他接触到了更多重要角色,或是扮演威风可靠的父亲,或是扮演阔气老板,实实在在地过了一把戏瘾。他说:“我是因为对表演感兴趣而‘半路出家’当群演的,长相并不出众,也没有科班经历,能够参加演出、近距离体验拍摄现场就很开心了。之前当普通群演只能说是接触拍戏,没有诠释和演绎角色的机会,现在出演微短剧,能扮演不同类型的角色,还有很多戏份,让我非常有满足感。”

抖音短剧平台。网络截图

链接

微短剧站上风口

微短剧的前身最早可追溯到2012年的《屌丝男士》与2013年优酷上映的《万万没想到》。根据国家广播电视总局的定义,微短剧全称为网络微短剧,是指“单集时长从几十秒到15分钟左右,有着相对明确的主题、较为连续和完整故事情节”的剧集。

调查显示,去年年底,国内微短剧日均流水高达8000万元。2023年《中国网络视听发展研究报告》指出,2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元,同比上升267.65%;有50.4%的短视频用户看过3分钟以内的微短剧。2024龙年春节档期间上映的《小年兽与捉妖师》只更新了5集,在抖音上也创下了1.8亿次播放量,而《大过年的》更是播放了10.2亿次。

不仅素人、演艺新秀纷纷加入这条赛道,一些演员也陆续参演微短剧,就连“星爷”周星驰都计划进军微短剧市场,打造“九五二七剧场”短剧喜剧厂牌,首部微短剧《金猪玉叶》预计在今年5月上线。有机预测,2027年国内网络微短剧市场规模有望达到1006.8亿元。

作为新兴产业,微短剧正经历着从自由无序生长到逐渐走向规范成熟的过程。2022年11月下旬开始,国家广播电视总局开展了“小程序”类网络微短剧专项整治工作;同年12月发布了《关于进一步加强网络微短剧管理实施创作提升计划有关工作的通知》,提出了加强网络微短剧准入备案、规划引导、内容审核等10个方面的管理举措,各大视频平台也纷纷加强对微短剧的审核与巡查。

除了加强监管外,今年1月12日,国家广播电视总局印发《关于开展“跟着微短剧去旅行”创作计划的通知》,筹划在2024年创作播出100部“跟着微短剧去旅行”主题优秀微短剧,推动一批实体取景地跟随微短剧热播“出圈”,营造跟着微短剧去全国各地“打卡”的新风尚。

延伸

“短”剧带来“长”思考

“微短剧在影视圈中就像是一股‘草根力量’,风风火火地发展起来了,一开始的拍摄题材主要来自网络爽文,如复仇、逆袭、霸道总裁,很多业余团队或者个人用这些‘整活’,像歪嘴龙王、豪门赘婿这一类的微短剧靠‘土味’另辟蹊径,没什么创作成本,有想法就能拍。因此很多传统影视剧的导演并不看好这种形式,也不愿意参与制作。但不得不承认的是,很多微短剧也有对社会热点的捕捉,对生活细致入微的观察,确实叙事手法、这也是传统影视剧应该学习的优点。”一位业内人士表示,微短剧依托短视频的传播模式,在内容时效性方面拥有不可小觑的实力,“现在很多电视剧、电影都是取材于现实社会的热点事件,但是当作品正式上映时,可能离真实事件已经过去几个月甚至几年了,微短剧不断突破网文框架,越来越贴近现实话题,能够更快地抓住热点,在引发观众共鸣方面更占优势。”

除此之外,微短剧更契合当下观众碎片化的观看习惯,无论是乘公共交通通勤时,还是茶余饭后,可以随时打开手机“刷一刷”,短小精悍的剧集看起来更为轻松。

“其实一种艺术形式的出现必然有合理性,在微短剧流行的过程中涌现出了许多新秀创作者,他们从自身擅长或感兴趣的领域入手,在预算有限的情况下,仍然以生动的故事传递出积极向上的正能量。比如去年很火的《逃出大英博物馆》以‘让文物回家’为主题,展现了浓厚的家国情怀。这样的剧集走红,也从侧面说明了微短剧的发展有更多可能性,我们可以支持引导更多微短剧创作者积极创新,挖掘微短剧的正面效应。”该业内人士认为,剧集制作水平良莠不齐、题材缺乏新意或内涵等问题,在各种形式的影视作品中都存在着,只有真正用心作品才能经得起重重考验,最终脱颖而出,经久不衰。

本版撰稿

观海新闻/青岛早报记者
姜丹宁 实习生 吴涵
本版照片(除署名外)
均由受访者提供

东方影都

东方影都。西海岸新区供图