

“小程序剧”成为视频行业新爆点 你愿意为两分钟短剧买单吗？

其兴也勃，“短剧风云”来袭

□青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉

杨越：一个人的版画史诗

□青岛日报/观海新闻记者 崔燕

杨越(图片由受访者提供)

尼采在《强力意志》中说，艺术是生命的最大兴奋剂。新锐的当代艺术之于一座城市，是一场天马行空的精神共鸣，更是一种本土文化与八面来风交融投射的文艺图景。不久前，“彼岸——杨越作品展”在海信广场艺术中心开幕，这场高水平、高质量、高规格的精品展，以形式和内容上的思辨与开放，成为一座城市接轨全球化文化语境的自信平台和斑斓窗口。

艺术语境与个人风格“双向奔赴”

杨越，现为中国国家画院版画专业委员会执行主任、研究员（国家一级美术师），中国国家画院艺术委员会委员。

纵观杨越的艺术履历，他可以算是中国当代艺术进程的亲历者，经历了改革开放以来的各个节点，却始终保持着艺术家对社会的观察，对生活的真诚，对精神的追求。他选择在主题性创作的话语体系中清醒地保持着自己特有的文化语境和艺术风格。甚至，他有意识地疏离曾异常熟悉的生活空间，既成为一种生存和艺术策略，也赢得精神和语言层面的自由。这对于艺术家而言，是幸事也是考验，跳脱出固化的某个特定社会维度，需要极大的勇气与魄力。

1985年是杨越艺术人生的一个重要里程碑。这一年，他来到中国美术界的最高学府——中央美术学院的版画专业进修，有幸直接受到中国美院版画系主任广军等前辈的指点，并由此开始从事铜版画的创作，继而与铜版画结下不解之缘。

杨越在中央美术学院学习时，中国的艺术家铜版画创作才刚刚开始。《深秋》是杨越早期铜版画的代表作，画面的主体是海滩上一艘损毁的木船，木板、绳索、帆布等杂物凌乱堆积其上，显得荒芜而萧索。然而，画面上方一只振翅横飞的鸟打破了沉寂，增添了生机。两相对照，杨越在画面中营造出一种奇特而矛盾的氛围。

铜版画并非中国传统，而是欧洲版画的主要类型之一。从中世纪晚期到文艺复兴，雕刻铜版画建立起一套完善的技术和艺术方式，涌现出丢勒这样的艺术大家。但直到雅克·卡洛改进腐蚀铜版的技术和材料后，蚀刻才成为艺术家创作原创版画的首选，克劳德·洛兰和伦勃朗就是最早的代表，而雕刻以及由此发展出的美刺汀等技法则从此主要用于复制版画。

杨越学习和尝试过几大不同版种，但最终“唱主角”的是铜版画。从技法上来看，杨越的铜版画主要以蚀刻为基础，辅以干刻，并越来越多地使用飞尘和一系列特殊技法来展现微妙的细节效果。

《美术》杂志编审、副主编盛威认为，在杨越2000年以后的作品中，技术与艺术的关系更加一致，心态和手法也更加自由。不仅对作品视觉效果的控制力更强，而且艺术的精神力度也不断增加。一方面，飘动的纸张、抽屉、行走、跳跃的猫，都让人想到他早期作品中掠过画面的鸟，疾行飞奔的马；另一方面，超现实主义中的奇异空间进一步演变，成为多视角的重叠，有的甚至接近平面。明确的现实社会时空渐渐在作品中隐退，而无法识别的心理空间则持续在蔓延。

归来依旧“少年”

除了个人成就，杨越之于青岛的艺术路径，也刻下诸多美妙的印痕。1999年，杨越任青岛美术馆首任馆长。任内，主持策划中国首次国际版画展览——青岛国际版画双年展。国内外版画艺术家200余人赴青岛参加活动，此次活动在国内外得到广泛关注和好评。他还主办“80、90”年代优秀版画家作品展、青岛国际当代美术大展等大型展览。2003年，受聘于新建成的青岛大学美术学院，任副院长、教授、硕士生导师，主持创建了版画工作室。2009年，他任青岛美术家协会主席，主持全市美术创作、展览及交流活动。

自2006年起至今，杨越担任中国美术家协会版画艺委会委员，担负着全国版画展览的策展和评审工作。杨越可谓是“少年得志”，他的版画作品很早就被国内外多个学术机构及博物馆、美术馆收藏。其作品所显现的独立文本受到艺术界广泛关注与好评。即使对艺术和版画不太深谙的“外行”，也能一下从杨越的铜版画中，感受到撞击心灵深处的浓郁的后现代气息，这种神奇的意境令人着迷。所以，当年在青岛乃至山东，杨越特立独行的风格影响了很多艺术爱好者，余音绕梁至今。

高质量艺术“供给”受青睐，有助于一座城市的审美普及，也可以促进蓬勃强劲的文化需求得以释放。“彼岸——杨越作品展”是HIU ART CENTER海信广场艺术中心与赞一艺术博物馆用独立的、包容的办展思维，在不疾不徐中，展现了一场展览的格调与专业。承载这样展览的杨越给观众很多惊喜与惊艳。

一人作品，大家盛宴。“彼岸——杨越作品展”不仅是一位有深刻影响力的艺术家，之于家乡的“艺术偶寄”，是青岛与艺术彼此投射的当代艺术映像，具有城市物质形态之下软实力吸附作用的样板意义。

在延吉路CBD，很多街景是短视频的取景地。

视频平台剧（每集2分钟左右，总计12集-30集，凭借有效播放量获得平台奖励）和“小程序剧”（每集2分钟左右，总计一百集左右，观众付费观看）。相较而言，“小程序剧”的最大优势在于备案宽松和成本较低。以往，短剧备案耗时漫长，而且需要确定集数、剧情后才能提交备案。“公司3月提交短剧备案申请，9月才能正式获批。这对‘唯快不破’的网剧公司而言，显然不可接受。”一位制片人介绍。

10万成本可以撬动千万的生意——影视制作公司不可能无视“小程序剧”的狂飙。制片人、导演、编剧、演员相继涌入，“小程序剧”的质量和成本“水涨船高”，一部剧成本由两三万升至30万元至50万元，它的观众群也逐渐拓展至打工群体、女性受众和中老年男观众。

与此同时，“小程序剧”业已形成行之有效的拍摄制作链条。一部剧投资数十万元，编剧团队快速打磨剧本，100集必须一周内拍完，每天拍摄时长12-16小时。经过后期制作，短剧在一个半月后上线，花费数百万乃至数千万元购买推广流量，凭借观众的充值流水回收成本。去除免费剧集，观众看完一部“小程序剧”大致需要充值七八十元。接近两张电影票的花费却能看到大量暴爽的情节，对此，年轻人表示：“很上头！”“情绪价值特别高！”

网络小说行业积累了20多年的剧情套路，两年内即被“小程序剧”吃透、变现，像是《最强赘婿》里的赘婿逆袭，已经成为网剧的标配情节。而且，越是具有强烈身份反差的剧集越是大受欢迎。倘若一个剧情类型热播，数十家公司迅速“跟风”。对此，麦芽传媒联合创始人王予谦表示，单品类短剧黄金周期为4个月左右，“当一个高品质的东西出来，我马上在一个月之内做出10部同类型的剧。这种放大能力是我们现在考虑的问题。”

宣发“凶猛”，定位精准

11月，首届杭州微短剧大会举行，期间公布的数据显示：今年，微短剧行业规模突破250亿，明年预计规模突破350亿。“单日‘小程序剧’流水破亿已是常态。”于爱山介绍，“短剧充值流水目前基本是每天7000万左右，今年年底，乐观估计将达每天一亿。预计付费‘小程序剧’将近400亿的规模。”

对比中国电影600亿左右的票房规模，“小程序剧”发展两年就超过电影票房的一半，迅猛之势让影视从业者从不屑一顾迅速变成“咸与维新”。

“小程序剧”有着极其特殊的推广方式，业内称为“投流”。剪辑师将一部短剧的精华剪辑成上千条素材，专业“投手”在抖音、快手、小红书等平台投放广告，精准定位不同年龄段的受众，吸引其跳转到小程序里充值看剧。一部“小程序剧”充值一亿，投资成本一般高达七八千万，这种宣发方式显然比影视宣发更加大胆。于爱山用ROI（投入产出比）作为测算工具，“一般来说，‘小程序剧’的ROI在1.3左右，头部公司一个月要花费三到五个亿做新剧推广，获得四到六亿的充值。去掉各项成本，净利润为五六千万。”

或许，很多人有着这样的疑惑：自己从未刷到过“小程序剧”的广告，甚至搜索不到“小程序剧”的App。这种“完美的避开”也验证了专业“投手”对受众的投放判断。头部公司严格要求“小程序剧”的盈利，一旦首轮推广发现观众的充值不理想，就会迅速插入广告，赚取一部分广告收益。一部“小程序剧”能够出现在播放榜的日榜单上，就能够收回大部分拍摄成本，而连续上榜一个月就堪称业界爆款。

基于节约成本的考虑，大部分“小程序剧”没有后期配音，同期录制的声场听起来并不舒服，拍摄画面也比较粗糙，剧情套路往往是第一集捧杯、第二集打脸，然而，它确实满足了部分受众的碎片式娱乐需求，凭借精心设计的反转、逆袭吸引着观众看下去。受制于成本，“小程序剧”一般不会采用高端特效，基本避开网文里的科幻、怪兽、大型战役等，即使是镇国大将军的麾下也只有两个小兵。一部充值流水过亿的短剧，男女主角的片酬不过两千元，短剧业第一CP——孙樾、徐艺真的片酬也不过一万元，相较电视剧主角单日过百万的片酬而言，短剧确实朴素且亲民。

城市属性，产业前景

尽管拍得特别短、特别粗糙，一部“小程序剧”也是一部具体而微的影视作品，有着从版权开发、拍摄承制、推广投放、平台渠道等完整的链条。

在传统影视领域一马当先的北京、上海错过了“小程序剧”的热潮，反而是西安、郑州和横店成为“小程序剧”的受益城市。在信息流投放阶段，西安、郑州积累了丰富的广告短剧拍摄经验，一条短剧视

“皇后娘娘穿越到现代，跟霸道总裁订下一年的契约婚姻，并放言赚够一亿，风光光族……”（《哎呀，皇后娘娘来打工》）

“沈家弃婿楚青，竟然是身份至高之人，三分钟让南省三大世家破产。上京豪门苏家送来的见面礼，赫然包括百亿黑卡、迈巴赫豪车、劳力士定制表……”（《无双》）

离奇的剧情、两分钟的时长、竖屏画面、付费观看，这就是11月突然爆红的“小程序剧”。

8月，2023中国网络视听精品创作峰会在青岛举行，视频制作头部公司纷纷登台亮相，探讨行业发展趋势。两个多月之后，以“小程序剧”为代表的短剧大潮让业界目瞪口呆：投资几十万，流水一个亿。

如果说，短视频开启了碎片娱乐时代，那么，颠覆短视频的“小程序剧”来了！而且，它正在创造行业奇迹，观众充值破千万、破亿、破三亿的案例相继出现。

这一剧种看似低廉、快捷甚至粗糙，然而，在它从编剧、拍摄、制作、推广的全链条袭来下，影视行业引以为傲的技术壁垒正在肉眼可见地被消融。“小程序剧”能取代什么？它能取代电影、电视剧和短视频消费吗？

“小程序剧”不一定是未来，但是，未来正在透过短剧的新类型展开行业的全新视野。

短剧热潮，从何而来？

当下的竖屏短剧热潮，更准确的说法应该是“小程序剧”热潮。

“小程序剧”的特点一则是短，二则是快，三则是频道。一集短剧大致2分钟左右，一上线就是100集，一般从第10集开始收费，第9集必须悬念十足，埋下“钩子”，“钩”着观众欣然充值。短剧类型分为男频、女频，主打看似又土又俗的霸总闪婚、赘婿逆袭、战神归来、大小姐当家等剧情——男频里，玄幻、战神、金手指（开启特异功能）等类型备受欢迎；女频里，虐恋、甜宠、古风、大小姐遗落民间为主。比如，《哎呀，皇后娘娘来打工》属于国内观众熟悉的穿越女频题材，现象级短剧《无双》则属于战神题材，创下“宣发一个亿，流水三个亿”的神话。

“小程序剧”之所以按照网络小说的规律分为男频、女频，是因为它诞生之初即是网络文学的推广工具。古麦嘉禾总经理于爱山告诉记者，早期意在推广网络小说，一些短视频广告出现，观众点击后跳转至小说App。后来，在短剧广告受众愈来愈多的趋势下，短剧与网络小说之间主客易位，热门网络爽文被改编成短剧，观众点击后跳转至小程序观剧，付费后观看后续剧集。这也解释了为什么“小程序剧”头部公司往往出身于视频广告团队。

目前，市场的短剧品类包括：视频平台微短剧（每集10分钟-15分钟，以《万万没想到》为代表，制作精良，平台分账）、短

在青岛，卓越世纪中心是一些短视频公司的聚集地。 本版摄影 王雷

