

IP\价\值\再\升\级

剧综联动成为文娱市场新趋势

本报记者 张洁

眼下,剧集、综艺相互衍生的现象在文娱领域盛行。今年开年,爱奇艺小逗剧场上线了两部由《一年一度喜剧大赛》衍生的剧集《少爷和我》和《大王别慌张》,收获了众多观众的喜爱。另外,《七时吉祥》《宁安如梦》《大宋少年志2》《长相思》等热播剧的衍生综艺《100万个约定》《团建吧!七斋》《大宋探案局》《大荒奇遇记》的播出,则打响了剧集衍生综艺的名号。近年来,剧综联动频繁,剧综相互衍生不仅打开了更广阔的创作空间,也在放大母体作品IP价值的同时探索着新的文娱品类形态。

作品《代号大本钟》一脉相承。《大王别慌张》的第十集里,土豆饰演的军师颯师郑重地向大王汇报:“如果明天调查没有结果,那么卧底,就在你我之中。”令屏幕前的观众会心一笑,瞬间找回“大本钟”。这不仅体现在对原有情节的延续和扩展上,更体现在通过新的剧情设置,为观众带来全新的观看体验。

这两档节目的衍生剧既保留了综艺节目中那些深受观众喜爱的元素,又在这些基础上进行了大胆的创新和拓展。这种平衡了熟悉与新奇的创作手法,也让观众在新旧之间找到了乐趣。

放大IP价值
实现综艺与剧集联动

人物塑造在电视剧和综艺节目中的重要性不言而喻。它不仅涉及角色的性格、背景、动机等方面,还与节目或是剧集的选角问题密切相关。

周才庶表示,对于付费观看的剧集和综艺节目来说,观众往往对节目的内容有着更高的期待。他们希望看到更加丰满、立体的人物形象,以及更加复杂、真实的人物关系。在这种情况下,每一个细节都可能成为观众关注的焦点,因此制作团队需要更加注重人物塑造的精细化和深度。

在周才庶看来,群像模式作为一种有效的人物塑造手段,能够聚集多个角色或演员的流量,从而产生更广泛的影响。同时,群像模式也有助于降低过度依赖某个个体的风险。周才庶说:“在节目中,每个角色都呈现出自己的符号性,这种符号的意义表达和意义接受,往往有一定的模式。通过多角度呈现人物、展现人物之间的关系,以及表现人物所处的不同场景,可以突破单一的刻板印象,让观众看到更多元、更立体的形象。”

此外,依托热门IP推出不同形态的衍生内容,能够放大原IP的价值,同时增强用户和IP之间的情感联结。对于综艺衍生剧集、剧集衍生综艺而言,它们是IP实现多元化发展的出路之一,也是借助IP资源实现破圈的有效策略。

在这个过程中,制作方需要充分利用原IP的内容优势和品牌特征进行开发。这包括挖掘原IP的人物关系、情节发展、主题元素等,将这些元素有机地融入新的作品中。比如,综艺中有特别受欢迎的角色或搞笑桥段,衍生剧集可以在这些基础上进行扩展和深化,创造出新的故事线和笑点。

同时,衍生作品自身的独立性和可看性也至关重要。为了避免衍生作品成为原IP的形式附庸,创作者们在开发过程中需要做好平衡,衍生作品既要保持与原IP的联系,又要有自己独特的魅力,应具备独立的故事情节、人物塑造和创意内容,这样才能吸引更广泛的观众群体,实现真正的破圈。

衍生作品不仅延续了原有剧集的阵容和看点,还尽力展现本体属性和独特魅力。创作者需要对原剧集有深入理解和准确把握,还需要对目标观众群体的喜好和需求有敏锐洞察,以及对品牌合作有深入挖掘。

衍生作品的开发是一个复杂的过程,它需要创作者们不断地尝试和改进,才能最终实现原IP价值的放大和衍生作品的成功。随着国内衍生作品的不断探索和发展,打通剧集和综艺并实现联动,这将为观众带来更丰富的观看体验,也将为创作者提供更多的创作机会和平台。

内容扩展和深化。

这些衍生剧在创作过程中,有效地继承了综艺节目中的部分核心设定。这种继承并不是简单的复制,而是在保留原有节目精髓的同时,对人物关系和情节进行了新颖的演绎和重塑。观众在观看衍生剧时,能够在全新的剧情发展中,发现那些熟悉的、人物之间的经典关系,以及那些曾经引发笑声或思考的情节点。这种既熟悉又新奇的经验,极大地满足了观众的期待,使他们在享受新故事的同时,也能找到一份情感上的共鸣。

对于原综艺节目中的角色关系,衍生剧进行了再利用和再塑造。观众看到喜爱的嘉宾在不同媒介中持续活跃,不仅能够加深他们对原有节目的印象,也能够让他们更加投入地参与到衍生作品的故事当中。这样的跨界合作有助于维持并扩大原有节目的“粉丝”基础,同时也为衍生剧集提供了一定的观众保障。

衍生剧实现了与原综艺节目情节内容的联动。《大王别慌张》讲的是一个卧底的故事,与土豆、吕严在《一年一度喜剧大赛》第二季中的出圈

好看似真实的现实故事,在两者平衡中实现叙事的延续,而不是仅仅以“流量为王”的商业态度去创作。”

创意跨界
综艺节目衍生剧引起新风潮

近期热播的《大王别慌张》凭借不俗的口碑博得关注,成为早春影视行业的一匹黑马。两部由《一年一度喜剧大赛》衍生的剧集《少爷和我》和《大王别慌张》,分别在豆瓣收获了7.2分和7.9分的成绩,收获了众多观众的喜爱,这也代表着综艺衍生剧集取得的新进展。

《大王别慌张》短剧的时长不到20分钟,相比起时长动辄40分钟的影视大制作,更加贴近于舞台常见的娱乐小品。它的风格犀利鲜明,成片迷你精巧,包含了时新的笑料和适量的映射,让人在观看的过程中感到轻松愉快。

这部剧集的每一集都有一个独立的章节式

情节,完整而富有节奏,让人在笑声中回味无穷。这得益于创作团队的叙事思路和剧集编写之初的创作契机。综艺《一年一度喜剧大赛》成功捧红了不少喜剧组合,如撒狗血、无厘头的三狗组合,默契十足的荧幕佳偶王皓、史策等。这些组合都是强强联手,精彩碰撞,为剧集提供了丰富的二创塑造空间。

国内综艺衍生剧集的探索其实由来已久,早期有《非诚勿扰》的衍生都市情感剧《新恋爱时代》,脱口秀节目《大鹏嘚吧嘚》衍生品牌短剧《屌丝男士》等。近年来平台也进行了一些新的尝试,《头号嫌疑人》和《目标人物》是芒果TV为热门综艺《明星大侦探》打造的衍生微短剧,这些短剧不仅延续了原节目的推理风格,还加入了更多剧情元素,获得了豆瓣8.2分的高分。

《明星大侦探》和《一年一度喜剧大赛》这两档综艺节目,以其独特的魅力和创新的节目形式,赢得了广大观众的喜爱。而它们的系列衍生剧之所以能够取得成功,关键在于创作者们在保持原有节目特色的基础上,进行了巧妙的

非遗新传

李超

把双非遗技艺打造为“国潮”新锐

本报记者 张洁

近年来,随着“国潮”元素的多元化,非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分,越来越受到年轻人的追捧。李超,一位“80后”雕刻艺术家,津派玉石微雕技艺、金镶玉镶嵌技艺的双非遗传承人,他23岁开始接触雕刻,擅长各类材质的创作。在采访中,李超表示,他始终坚持将传统与现代相结合,他将继续努力研究和探索传统雕刻技艺,让更多的人了解和喜爱这些非遗技艺。

从零开始的手工达人
将玉石微雕与金镶玉镶嵌二为一

上学时,李超学习油画,他与雕刻的相遇也十分偶然。有一次他看到一个核雕,由于核雕作品小巧精致,他感到非常神奇。然而,在网络上查找时,他发现,市场上看到的和网络上看到的核雕质量有很大差异,网络上的作品看起来更好,但现实中却难以找到同样水准的作品,所以他决定自己动手制作。

兴趣成为李超最好的老师,他通过自学和实践克服了许多困难。“刚开始,我由于缺乏专业工具,只能使用简单的工具,比如壁纸刀和缝衣针,用壁纸刀慢慢刮,用缝衣针慢慢挑。刚开始的三五年,我的手经常受伤。”李超说,随着时间的推移,他逐渐接触到更多的同行和专业人士,开始购置专业的工具,技艺也越发娴熟。

工作中使用的材质如翡翠、和田玉等硬度较高的石头,在进行切割或雕刻时可能会产生飞溅的碎片。“一次,碎片进入眼中,导致严重的眼部伤害,一个多月后才渐渐恢复。”李超说,“这个行业也有危险性,尤其是在没有采取适当防护措施的情况下,所以从事类似工作的人需要采取佩戴护目镜等必要的安全措施,以避免类似事故的发生。”

“微雕是一种需要极高精度和耐心的雕刻形式,创作者通常在非常小的物体上进行雕刻,创造出微小但细腻的艺术作品。这种技艺要求非常高的专注力和精细的手法。由于作品体积小,人们通常需要通过放大镜来进行雕刻和欣赏。”李超说。

李超多才多艺,他不仅学习了石雕、玉雕、木雕和竹雕等多种雕刻技艺,而且还能够处理各种不同的材料,无论是软质的核桃、橄榄、竹子和木头,还是硬质的和田玉、南红、绿松石、翡翠和天珠,他都能够进行雕刻。

在处理不同材质时,他会采用不同的工具和技法。李超说:“对于软性材质,如木头、橄榄、核桃等,往往会使用自制的工具,因为市面上买不到足够小的刀具,这些自制工具能够在这些软性材料上进行精细的雕刻工作。”

对于硬性材质,比如雕刻翡翠时需要滴水,这是为了减少摩擦热和提供冷却,同时帮助去

除雕刻过程中产生的细小碎片。李超说:“这种方法存在一个矛盾,水滴会使材质变得模糊,难以看清细节,但不滴水又无法进行雕刻。因此,这就要求艺术家具备高超的技法和耐心。”玉雕尤其考验艺术家的水平,因为玉石非常脆,容易裂开。这就需要创作者精确控制力度和雕刻的角度,以避免损坏材料。

在微雕中使用的工具通常有类似于针一样细小的刀尖,这些工具使得雕刻师能够在非常小的面积上雕刻出复杂的图案和细节。除了手动的微小刀具,雕刻师还可能使用一些电动工具来辅助雕刻。然而,在创作微雕作品时,更重要的是雕刻师的技巧、创意和对细节的掌控能力。

李超拿出了一件橄榄核的作品,是关于皮影戏的微雕作品,对着光,人们可以看到薄薄的幕布画中有画,如敲锣打鼓、欢呼的人群和嬉戏的孩子等,这些都需要用放大镜来仔细观察。李超将这种精工细作看作是对自己技术水平的一种考验,或者说是一种“炫技”。他总是希望挑战自己:“我今年人行第十六年了,我最近用和田玉做了一个哨,还能吹,很好玩,我总想去挑战一些‘不太可能’。”

谈及津派玉石微雕技艺和金镶玉镶嵌两个技艺融合,李超表示,尽管两种技艺看似不相干,但实际上它们可以紧密结合,创作出更加优秀的作品。例如,在一块精美的和田玉或翡翠上创作,创作者不仅要考虑如何通过雕刻使其更加美观,还要思考完成后的展示方式,是摆放还是佩戴。

李超说:“如果玉石非常珍贵,可能会犹豫是否在其上打孔,因为这样可能会破坏其完整性和价值。在这种情况下,需要寻找其他方法来装饰和提升玉石的美感,比如使用黄金来点缀或提升细节,而不是简单地将其镶嵌在金框

中并镶上钻石,这种做法虽然流行但可能并不总是最优的解决方案。”

金镶玉的工匠和雕刻工匠通常工作独立,但他们的技艺实际上可以相结合。李超介绍说:“例如,雕刻师可以将佛像雕刻到一定程度后停下来,留下一些细节让金匠用黄金来装饰和提升,从而将两种技艺合二为一,创作出更完美的作品。比如印章、吊坠,这些作品可以和我们生活结合。”

如何继承并创新这些技艺也是李超思考的问题。他会研究制作传统的雕刻作品,如鬼工球(一种中空的球形物品,内部有层层相套的小球)、套球、锁链以及哨子等。此外,他还将光影艺术、榫卯结构应用到雕刻技艺中。李超说:“我会从本行业内继承下来的技艺中找到灵感,并将这些技艺应用到新作品中,这也是对传统的继承。”

与多国艺术家跨界合作
追寻传统与现代的艺术碰撞

“国潮”将传统文化元素与现代审美相结合,李超认为,“国潮”不仅仅是一个展示品,还可以在日常生活中穿着、使用并携带出去的产品。年轻人喜欢并且能够负担得起的产品和服务,才是真正的“国潮”。李超说:“虽然年轻人可能买不起昂贵的翡翠和和田玉,但如果一个设计精美、价格适中的戒指结合了中国传统文化和现代审美,它就会变得非常吸引人。这样的产品既体现了传统工艺,又符合年轻人的消费观,因此他们更愿意购买和佩戴。”

同时,李超也在思考如何将传统技艺与现代元素结合,使得作品不仅美观,而且能够吸引年轻人。他认为,要让年轻人喜欢并爱上非物质文化遗产,首先要让他们接受和欣赏,“如果年轻

人看到一件作品就有带走的冲动,艺术家认为这就是他的成功。”

李超喜欢创作具有中国风格的作品,他会选择具有中国传统故事和神话元素的设计,如东海神针或三昧真火,以及传统纹饰和图案。这些丰富的中国传统文化为他的创作提供了灵感。他认为,这些传统元素不应该被简单地复制,而应该被提炼出来,重新设计,以现代人更容易接受的方式呈现。

2019年,李超与美国艺术家杰森和芝麻街发布三方跨界联名作品,2021年他与亚裔导演温子仁以及日本殿堂级艺人高山隆先生发布三方联名产品。提到跨界合作,李超说,如何让外国人理解他的设计是难点,“这是文化的碰撞,是不错的经历,我通过讲设计背后的中国故事,帮助外国艺术家慢慢理解并接受中国文化、中国美学。”此外,李超为天津水上公园设计文创雪糕,为天津之眼设计小夜灯、冰箱贴等周边产品。

作为天津市黄金珠宝行业协会副会长,李超谈及近年来的变化时说,过去,尤其是年轻人更倾向于购买钻石等宝石,而不是黄金。但近年来,黄金又重新受到了年轻消费者的青睐。这种变化可能是由市场趋势的改变、设计的创新或者文化因素等多种原因共同作用而产生的。

李超说,消费者希望购买“好而值”的商品,这可能意味着他们在乎的是物品的质量和其所代表的价值。中国传统手工艺始终保持着其独有的技艺和风格样式,但并不意味着其在当代就没有变化。相反,它作为“活着”的文化遗产,一直是随着时代的变迁而变化着。

李超认为,“艺术源于生活并且回归生活才是我真正要做的事。我一直都在为此努力。雕刻涵盖了部分设计,不同材料的性质决定了它的表现形式,作品存在的意义也是为了让大众了解审美的意义。它可以是值得欣赏的工艺品,也可以是身上穿的衣服,更可以是一件华丽的首饰。”

传统工艺通过不断的复兴和创新来吸引新一代的消费者,尽管面临现代化的挑战,传统工艺仍然能够在市场中保持其吸引力和相关性,并在每年都会不同的工艺或品牌引领潮流。

设计是一种乐趣,李超往往会依据自己的想法去创造,有着独立的创作态度和对个人风格的坚持,他说:“我坚信,只要我自己喜欢某个设计,就一定会有其他人也喜欢它。即使这个群体是小众的,但总会有人对这件作品产生共鸣。”