

言情小说最大的吸引力
不是“甜宠”，是好故事

▶ 10版·热点

《兰心大剧院》中的
文本上海和文本娄烨

▶ 11版·文艺百家

周迅：
别用“天才”之名抹杀她的努力

▶ 12版·影视

国庆档“逆风飞扬” 彰显“全球第一大票仓”市场潜力

支菲娜

国庆档电影市场走出“逆风飞扬”之势，不仅提振了行业对全年及未来发展的信心，更彰显国产精品大作的传播力度和传播效果，家国情怀再一次成为凝聚观众话题的核心。

有一个现象值得关注：主旋律影视作品越来越受到观众的欢迎。越来越多的影视剧创作者也已经看到革命历史和国家发展历程这个巨大的宝库，这个宝库既是优秀故事的宝库，也是观众、当下年轻人可以从中学找经验、寻找情感力量的源泉。

上图为《我和我的父辈》剧照，右图为《长津湖》海报

2021年国庆档，全国电影市场在《长津湖》的带领下，一改暑期档以来的冷清低落，打了一场漂亮仗。优秀国产大片发挥“四梁八柱”的龙头作用，观众文娱消费习惯更迭、疫情防控有力，全国影市重获蓬勃生机。尤其是国庆档7天走出前所未有的“逆风飞扬”之势，不仅提振了行业对全年及未来发展的信心，更彰显国产精品大作的传播力度和传播效果，家国情怀再一次成为凝聚观众话题的核心。

从全球来看，既在第一大电影市场美国因受新冠肺炎疫情影响，至10月票房报收26.77亿美元(合172.73亿人民币)，中国蝉联全球第一大市场确无悬念。全球票房前20的影片中，才上映几日的《长津湖》《我和我的父辈》、已和春节档的《你好，李焕英》《唐人街探案3》及《怒火·重案》《悬崖之上》一起入榜。

上座率、日均观影
人数双双提升，市场勃
勃生机

根据国家电影专项资金管理委员会办公室“全国电影票务综合信息管理系统”提供的数据，2021年国庆档全国城市影院线服务费电影票房43.87亿元，同比上升10.58%，恢复至疫前同期的98%；观影人次9364.14万人，同比下降6.5%，恢复至疫前同期的79.04%；总场次245.15万场，同比减少22.39%，恢复至疫前同期的93.69%；上座率15%，同比下降3.9%，恢复至疫前同期的47.92%；含服务费票价46.85元，同比上涨18%，比疫前同期上涨24.30%；征缴专项资金2.03亿元；服务费3.21亿元。

值得注意的是，有两项指标昭示了国庆档市场的“火力值”：

一是上座率明显提升。《长津湖》上座率38%，《我和我的父辈》上座率27.5%，相较于去年国庆档头部影片均有明显提升。从场均人次来看，《长津湖》达57人，是近5年国庆档影片中场均人次最高的影片，显示了观众对其家国情怀、革命精神的宏大叙事和高工业化水平的认可。影院内，父母辈、带爷爷奶辈的“合家欢观众”比比皆是。

二是日均观影人次明显回升。表面上，今年国庆档总人次比去年同期下降6.5%，但较去年国庆档中秋双节叠加，假期长达8天，2021年国庆档的日均人次为1337.73万人，反而比去年同期有明显上升。

优秀大片助力，打
破收跌“魔咒”，缔造新
“神话”

按照惯例，春节档、国庆档等较长档期，随着假期的结束，全国票房都会呈现逐渐衰减的收跌趋势。2021年国庆档却打破了这个“魔咒”，缔造了档期概念日渐成熟以来的新“神话”。

国庆档7天，连续6日票房均超过6亿元，且呈现微小的驼峰形态。即经过9月30日2.8亿元票房的酝酿后，10月1日起票房以6.3亿元为起点小幅攀升，至3日达到第一个波峰6.59亿元；随后小幅下跌至5日的6.50亿元；至6日又小幅上扬至6.6亿元；10月7日市场下跌25%，但仍获得了4.98亿元票房。

此外，国庆档假日旅游近程化，也是影响国庆档票房走势的重要原因。受天气和局部疫情反弹影响，中远程旅游需求未能充分释放，本地游、周边游、近郊游是主流，88.3%的游客出游距离在300公里以内。近程化游客，尤其是文化娱乐消费需求较高的一线城市居民返程后，观影成为假期重要活动。短途旅行归期较为集中的3日、6日，影市出现了“逆势上扬”。

必须看到，《长津湖》上映后，口碑效应快速扩大，极大范围内激发了观众的爱国热情、民族凝聚力和观影期待，成为“逆风飞扬”主因。

《长津湖》的成功，有其必然因素。抗美援朝题材既有广泛的群众认知度，又有契合时代主题的精神内涵，作为彰显国产电影工业化水平的代表作，《长津湖》之前的延期转档，无疑积累了较多期待，毫不意外地成为今年国庆档票房的主力“发动机”。最终，《长津湖》以47.66%的总场次，获得32.05亿元票房，占比高达73.77%，获得6676.96万人次观影，占比高达70.24%，在国庆档乃至后国庆档“一枝独秀”。

由此也证明，当前中外优质影片的持续入市，才是市场持续健康发展的决定性

因素。参照历年国庆档和本年度春节档的成功经验，丰富多样的影片供应不仅有利于假期溢出效应，而且更有利于档期后市场持续产出和优秀文化传播。从这一点来讲，优秀影片的数量仍然远远不够。

国庆档共上映了8部新片(另有4K彩色修复版经典电影《永不消逝的电波》于10月6日上映，不计入)。从内容构成来看，历史/战争题材1部，剧情1部，青春题材1部，儿童/动画5部。为避开与《长津湖》的竞争，多部影片选择其他时间上映，只有差异化比较明显的儿童/动画类型“敢于”入市。由于缺乏与《长津湖》抗衡的竞争力，六部商业片排场1.2万场—10.7万场，排片占比在0.5%—4.3%，均不足5%；票房占比均不足1%。《五个扑水的少年》改编自日本同名电影，多少有些水土不服。除《罐头小人》的怀旧因素在25—45岁观众层有一定影响力外，其余4部动画片倾向于低幼亲子观众，整体产出不高。

中国大片越拍越
长?“买票难”背后是影
院“排片难”

2021年国庆档银幕数增加了4000余块，总场次数反而同比减少了70万场，下降22.39%。因此，影院黄金场次的客流量激增，甚至不少城市出现热门片“买票难”的消费体验。

值得关注的是，《长津湖》片长为176分，在近年来国产影片中十分罕见；而另一部重点影片《我和我的父辈》也不短，时长158分钟。由于影院可利用的时间是有限的，勤快的影院平日一般早晨9点半开门营业，至22点陆续关门。100分钟的电影加上清扫消毒时间，一块银幕最多能排5至7场电影。节假日的工作时间则一般是早晨8点半到凌晨，一块银幕每日满负荷排8场。片子时长越长，银幕周转能力越低。事实上，从近年单银幕日均排场情况来看，呈连年下降趋势，这一现象在今年国庆档尤为突出。国庆档每块银幕日均排场仅为4.94场，而2017年国庆档日均排场可达6.21场。

最近几年，不仅家国叙事的主旋律大片，连普通现实题材也有越拍越长的趋势。2021年票房排名前10位的国产影片，每部均超过120分钟，其中包括《我的姐姐》《你好，李焕英》《送你一朵小红花》等家庭题材。到《长津湖》的3个小时，成为一个极致。即便满负荷排场，每块银幕能拍到《长津湖》的场次也仅能达四、五场。另一部重点影片《我和我的父辈》时长158分钟，满负荷排场也仅日均5场。所以，虽然《长津湖》排映116.85万场，占总排场的47.66%，远超春节档期间《你好，李焕英》的100万场和《唐人街探案3》的94.8万场，异常“拥挤”的排片，难免让观众觉得“票不好买”。

(作者为中国艺术研究院教授，国家电影智库专家)

今年以来主旋律影视剧“破圈”之路带来的启示—— 用好革命与国家历史的故事宝库

苏展

2021年可谓是“主旋律”的大年。这一年正逢中国共产党建党100周年，从年初开始，尤其是入夏以后，《理想照耀中国》《光荣与梦想》等献礼剧先后在卫视和视频平台播出，到了影片《1921》上映献礼影视剧达到一个高潮。在此期间，还有以革命历史和国家发展历程当中重要事件为题材的主旋律电视剧《觉醒年代》《山海情》、电影《中国医生》等收获了观众极高的口碑。

令人欣喜的是，随着电影《长津湖》《我和我的父辈》的上映，这股主旋律风潮在国庆节期间再攀高峰。关于要不要“二刷”《长津湖》的讨论更是登上了社交平台的热搜榜。

越来越多的制作单位、创作者拍摄和创作主旋律影视剧，其背后的原因或许不能够简单地说是今年有建党百年庆、拍摄合时宜。更重要的是，越来越多观众喜爱看主旋律影视剧。而观众之所以爱看主旋律影视剧，甚至有热情“二刷”主旋律电影，这些影片、剧集真正地“更好看”才是关键。

立足光荣历史，
写“好看”的中国故事

观众认为这些影视剧值得“二刷”首先是认为它们是好文艺作品。好的文艺作品要符合什么标准?这是一个老问题。令观众接受、认同和共情的文艺作品要是社会现实的反映。即使文艺作品中的故事往往是虚构的，但故事的书写也要符合现实社会中事物发展的逻辑。从这样的故事中，观众能够看到社会发展中的某些情况，找到自我的审美心理与之契合的方面。

从这个角度来看今年的主旋律影视剧“井喷”，其中的驱动恐怕就不只是恰逢周年纪念的需要了。观众喜欢主旋律、想看主旋律是他们觉得主旋律“好看”了。

现在的影视剧观众已经接受了数十年的审美教育，甚至其中许多就出生在媒介四通八达的时代，他们的欣赏水平随着教育水平、现代媒介、影视剧制作技术的提高而稳定攀升，对什么是好故事、什么是好的文艺作品有自己的见

解。而另一方面，影视剧制作的质量参差不齐，情节逻辑不顺畅、漏洞百出，拍摄粗糙滥造的作品比比皆是。相比之下，今年这些精心打磨的主旋律影视剧中有最好的故事，因为光荣的革命历史和国家发展历程是一个广阔的故事库。这个故事库中的故事浩如烟海，每一桩事件其逻辑严密性都已经过历史验证，故事人物的行为也都是从实际出发的。同时，特殊历史阶段发生的故事能展现出令人震撼的戏剧性。《长津湖》中，“冰雕连”令美军都肃然起敬、发出“无法战胜”的感叹，《我和我的父辈》中的药厂科长和新人编导搭建起“草台班子”拍摄广告，即使不知道广告是什么、怎样拍，能否播出，也愿意动员一切力量尝试。这些由人民、由集体来书写的故事，其精彩程度完全超越个体创作者的想象力所能及。

这些备受好评的主旋律影视剧的叙事是经得起推敲的，更是复杂的。其复杂性体现在故事中既有宏大叙事，又有个人成长，这些无疑也是真实的革命历史中所包含的。在《长津湖》中，两条清晰的线索一条是七连奔赴朝鲜，打赢长津湖战役、推动了朝鲜战争进入拐点，另一条是由青年演员易烱千玺扮演的新兵伍万里，从为了哥哥看得起而参军的“新兵蛋子”到七连投弹高手、参与赢得战役的成长历程。并且，宏大叙事和个人成长的结合也不是几个单个老套的交汇，而是相互融合、相互补充。创作者要做的主要工作，是根据影片的风格化要求，在革命历史和国家发展历程这一故事宝库中挑出创作的材料，让这些材料共同作用，突出某种风格和特征。比如，《我和我的父辈》用浪漫的诗化表达讲述生活在西部、精益求精、舍小家为大家的航天人的故事，用非常细腻的都市喜剧的方式来刻画改革开放中生活在上海市井的创新先锋。这样的处理无疑更有利于突出事件的典型特征。

相比于旧片无数的观众早已熟悉的套路，如纪录片式的事件陈列，或好莱坞式的“英雄拯救地球”模式，今年这些被观众喜爱的主旋律影视剧内部，所包含的类型特征显然不再单一。多种类型特征相互协调、辉映。这样的体验对观众来说是新鲜的。将个人成长融入国

家宏大叙事，且并不被宏大叙事所埋没的创作理念，也正与我们当下的生活经验、当下时代所倡导的价值观是契合的。在电影《中国医生》中，同样由易烱千玺扮演的医生杨小羊与伍万里一样是“职场菜鸟”。随着叙事的推进，无论是起初不敢给病人插管的小杨医生还是一心想学习用枪的新兵伍万里都在现实实践中实现了能力、心智和认识的飞跃，在抗美援朝、抗击新冠疫情的历史大事件中发挥了自己的能量。主旋律影视剧主角经历与影视剧的年轻观众在现实生活中的经历微妙同构了。他们或许技能不够娴熟，但心怀热忱，在集体行动中从不胆怯，通过历练得到认可，在集体行动中发挥个体的力量。正如歌曲《我和我的祖国》中唱到的那样，无论对于剧中角色，还是每一位观众来说，“我的祖国和我”的关系就“像海和浪花一朵”。

不懈探索、逐渐
成熟的新主旋律

其实，一直以来我们都在探索主旋律故事怎么讲、献礼影视剧怎么拍。

2009年，庆祝新中国成立六十周年献礼片《建国大业》首次尝试主旋律电影商业化，百余名明星无偿参演，票房位居当年榜首。其后的《建党伟业》(2011)《辛亥革命》(2011)《1921》(2021)基本沿用了广泛起用明星、青年演员参演，以历史事件展演的方式叙事的做法。2019年的《我和我的祖国》开启了献礼片单元剧模式，以重要瞬间激发观众的情动，讲述我与祖国之间的情感联结，这种模式的良好效果在献礼剧《理想照耀中国》得到了再次证明。

革命和国家的故事在这两种类型之外，还有一种讲法，就是更集中地将当代史上的重大事件更细致、更戏剧化地展开来拍，比如《红海行动》(2018)和《中国医生》(2021)。眼下，《长津湖》取得了极高的反响，更成为了这一类的突出代表，宏大叙事和个人成长的结合运用得已经非常成熟，令人动容的讲述让观众更深刻地领悟教科书上所学

到的历史事件的历史意义，同时，他们也能看到和认同如自己一样的个人在集体、在历史中的意义。

此外，一些其他的技法和手段也助推着当下的主旋律影视剧成为广受欢迎的文艺作品。

其一是想象力在创作层面充分发挥作用。在创作中运用想象力不是要超越社会现实的逻辑，在电影工业已经相当成熟的情况下，通过夸张的表达方式、特定类型如喜剧的表演方法，以及声光、美术等技术方面的加持，真实的历史故事会被讲述得更为生动、充分。比如《我和我的父辈》中《鸭先知》单元“广告第一人”赵平洋和儿子冬冬在公交车上夸张的喜剧化推销，《长津湖》中伍万里要跳下火车时眼前展现的夕阳下绝美的长城画卷，都成为电影中的点睛之笔，多少都有艺术化想象的成分在其中，这种奇观化的处理目的是激发观众内心的情感。

其二是越来越多青年演员的参演、青春面孔的出现。他们参演主旋律影视剧，他们在主旋律影视剧中的表演被认可、能动人的原因不仅仅是因为他们拥有粉丝、自带很高关注度。在这些青年演员、青春面孔身上，年轻观众投射的是对早期革命者更为风格化、人格化的想象，这有助于带动年轻观众重新思考主旋律、认同主旋律。从这个意义上说，青年演员的参与也是主旋律影视剧展现其动员力的一个重要方面。

从《长津湖》《我和我的父辈》再次掀起观影狂潮，进而引发观众再次回顾历史、致敬先辈的现象，我们似乎看到了当下新的主旋律影片作为优秀文艺作品的做法。2019年的《我和我的祖国》开启了献礼片单元剧模式，以重要瞬间激发观众的情动，讲述我与祖国之间的情感联结，这种模式的良好效果在献礼剧《理想照耀中国》得到了再次证明。

革命和国家的故事在这两种类型之外，还有一种讲法，就是更集中地将当代史上的重大事件更细致、更戏剧化地展开来拍，比如《红海行动》(2018)和《中国医生》(2021)。眼下，《长津湖》取得了极高的反响，更成为了这一类的突出代表，宏大叙事和个人成长的结合运用得已经非常成熟，令人动容的讲述让观众更深刻地领悟教科书上所学

(作者为文艺学博士、北京语言大学人文学院教师)