

大IP改编剧陷入瓶颈，问题出在哪儿？

► 10版·文艺百家

《封神第一部》给国产大片留下哪些启示？

► 11版·影视

古物中有多少“灵犀” 中国古代艺术史生动留存的犀牛形象

► 12版·艺术

失落的好莱坞：原创匮乏与中国电影崛起

李宁

今年的暑期档，影片供给丰富、观影需求旺盛，展现出我国电影行业在疫情后的强劲复苏态势。伴随进口片供给的回暖，暑期档期间有《蜘蛛侠：纵横宇宙》《变形金刚：超能勇士崛起》《闪电侠》《疯狂元素城》《夺宝奇兵5：命运转盘》《碟中谍7：致命清算（上）》《芭比》《巨齿鲨2：深渊》等一大批好莱坞电影轮番上映。然而与热闹的国产片相比，好莱坞电影的市场表现却异常冷清。

除了上述电影，今年上半年还有《黑豹2》《龙与地下城：侠盗荣耀》《银河护卫队3》《小美人鱼》《速度与激情10》《超级马力欧兄弟大电影》等其他好莱坞电影引入国内，但同样反响平平。曾经在我国电影市场一呼百应的好莱坞电影，为何今年集体失灵？

从喧哗到落寞：好莱坞分账片的历史遭遇

探讨这一问题，有必要回到进口分账片的历史脉络中。1994年，为刺激改革乏力、市场萧条的中国电影行业，我国开始以分账形式每年引进10部外片，以至于“狼来了”的呼声不绝于耳。2001年我国加入WTO，分账片名额增至20部。2012年，中美签订《中美电影协议》，规定在原有基础上增加14部3D或IMAX电影。分账片之外，还有以买断片形式引进的数量更多的好莱坞电影。

从1994年至2010年代中期，好莱坞电影是我国电影市场中的香饽饽。彼时国产片的年度市场份额能否超过进口片，常常是相关管理部门的工作重点。也是在这一时期，出现了“国产电影保护月”这类特殊的历史产物。从好莱坞的视角来看，21世纪以来快速崛起的中国影市成为好莱坞解决自身市场饱和、化解盈利危机的重要途径。好莱坞电影在中国的炙手可热，增强了前者大肆制作以“漫威电影宇宙”为代表的IP电影的信心，推动其进入更加显著的大片时代。

然而从2010年代中期开始，好莱坞电影在中国颓势渐显，每况愈下。随着我国电影的工业化水平不断提升，国产片竞争力与日俱增。2015年至今，我国年度票房榜的榜首位置均由国产片占据，再未旁落。近年来受大环境影响，国内影视行业步履维艰，但并未延缓好莱坞

在我国的风势。一个可供佐证的案例是《阿凡达》系列：2010年，现象级电影《阿凡达》以13.5亿元成为我国首部突破10亿票房大关的电影；2022年，续集《阿凡达2：水之道》虽也斩获16.97亿元票房，但在单部电影票房早已迈过50亿门槛的中国市场早已混然于众。

原创衰落：特许经营与“政治正确”的路径依赖

好莱坞电影对于国人的吸引力为何越来越低？说到底，是其日益同质化的创作难以满足国内观众的多元审美需求。尤其是2010年代以来，好莱坞电影在特许经营战略和“政治正确”路线的双重裹挟下，原创性和多样性不断弱化。

一方面，在“政治正确”的大旗下，好莱坞正表现出前所未有的激进化、政治化。虽说并无完全逃离政治的艺术，但“政治正确”的言语规范在艺术创作中正演变成一种道德审查与审美霸权，挤压艺术表达的空间。例如今年的电影《小美人鱼》就因选择非裔演员出演美人鱼的行径引发大量质疑，认为影片有过分“政治正确”和逆向种族主义之嫌。“政治正确”是好莱坞的一贯路数，但日益偏激的“政治正确”不仅会成为戕害艺术表达的资本工具，甚至在“政治正确”一词越发泛化的今天容易导致偏离初衷的负面效应。

另一方面，好莱坞电影已步入日益显著的特许经营时代。2010年代以来，面对流媒体行业的挑战，迪士尼等好莱坞制片厂在减少原创电影数量的同时，更加倚赖大制作的IP电影来降低市场风险，同时依靠跨媒介的产业链条来提升盈利能力。以“漫威电影宇宙”为代表的故事世界模式风行一时，并被视为娱乐产业的重要创新。但这种生产模式实质上是以往系列片的升级版，本质是以降低市场风险为旨归的，或者说是一种以保守为目的的创新。

今年我国引进的好莱坞电影，几乎都是出自大制片厂的IP电影。像《变形金刚：超能勇士崛起》《速度与激情10》等平庸之作，显然是在过度榨取IP本身的剩余价值。其中虽然也有《碟中谍7：致命清算（上）》这种保持水准之作，或《芭比》这种惊喜之作，但总体来说缺乏新鲜感。回顾起来，上一次在我国取得巨大

► 继续传奇探险之旅的《夺宝奇兵5：命运转盘》，几乎被中国观众集体“遗忘”。

成功的好莱坞电影还是《复仇者联盟4：终局之战》(2019)，该片以42.5亿元票房位列我国电影票房历史榜单第8名，是前20名中唯一的好莱坞电影。如今看来，这部影片既是“漫威电影宇宙”的巅峰之作，也是电影宇宙模式的强弩之末。

出于市场盈利和意识形态等多重考量，引进片自然会青睐那些文化折扣较少、价值理念普遍、视听特效炫目的大制作电影。那么北美电影市场自身又是一番什么情形？据专业票房网站Box Office Mojo显示，截至目前，北美本年度电影票房榜前20名中，除了《奥本海默》《疯狂元素城》《自由之声》《梅根》四部作品为原创之外，其他皆为续集、翻拍、真人版等IP电影。好莱坞原创性的匮乏，可见一斑。“政治正确”与特许经营基础上的跨媒介叙事是好莱坞在全球攻城略地的法宝，但也有可能成为阻碍创新的毒药。这在一定程度上反映出好莱坞所代表的美国文化的今日处境：以更加稳妥的盈利方式，来掩盖日益失落的文化霸权。

国产崛起：类型化与媒介化的双重图景

需要看到的是，北美市场在今年重回全球第一票仓，同时好莱坞电影在许多国家和地区仍保持难以撼动的霸主地

位。因而好莱坞电影在中国的失宠，不能仅归咎于原创性弱化所导致的美学疲劳，另一重要原因还在于国产电影的崛起与媒介环境的变迁。

自21世纪初开启真正的市场化进程后，国产电影类型化、产业化水准的飞速提升已是不争的事实。尽管前几年受到了行业整顿和全球疫情的影响，但电影产业已然积蓄起深厚的内生动力。以今年暑期档为例，悬疑、动画、奇幻、喜剧、青春等多元类型竞相涌现，其中不乏精品。例如，电影《我爱你！》以悲喜杂糅的手法聚焦三对老年人的爱情故事，为青春爱情泛滥的银幕上增添了一道别样的风景。电影《长安三万里》则以饱满的浪漫主义笔墨描画了一幅具有浓郁中国美学特色的历史画卷，既展现了个体的壮志难酬，也书写了集体的家国情怀与文化自信。电影《封神第一部》以史诗结构编织传统故事，以现代观念激活古老传说，填补了中国电影有神话题材而缺少神话史诗的缺憾。

值得注意的是，国产电影似乎找到了一个法宝：现实题材与类型叙事的融合。近年来，国产电影越来越擅长动用从好莱坞、香港地区、韩国等电影工业中汲取的工业化经验，以结构严谨的类型化叙事来观照本土现实议题。例如，电影《八角笼中》改编自“大凉山格斗孤儿”的真实事件，以真诚的笔触展现现实的粗砺沉重，塑造了一群动人的草根人物形象，电影《消失的她》通过“泰国孕妇

► 由汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍7：致命清算（上）》票房表现不如预期。

坠崖案”等新闻事件的取材来观照两性关系，电影《孤注一掷》聚焦当下屡禁不止的网络诈骗等跨国犯罪活动，均以热门现实议题来贴合大众情绪、制造观影话题。

另一方面，国产电影体现出愈演愈烈的媒介化生存趋向。由于近年来媒介融合的快速推进，加之疫情对传统电影宣发的冲击，致使短视频等各类网络平台成为电影营销的重要阵地。在各类平台开通官方账号，发布预告片、拍摄花絮、首映花絮等各类宣传物料，制造各种互动话题与活动，已成为当下电影营销的常规操作。这也是好莱坞电影在中国

市场失灵的一个原因：对惯于通过首映礼和预告片等物料来进行宣发的前者而言，显然还未习惯国内明显不同的媒介环境和宣发路径。

当然，电影产业总是会热潮轮换、此消彼长。今日好莱坞电影的遭遇，并不代表未来如此，毕竟好莱坞仍是全球娱乐产业的创意大本营。而对于国产电影而言，如何在享受类型化、媒介化带来的红利的时候，不断以创新意识走出路径依赖，恐怕是未来面临的重要挑战。

(作者为北京师范大学艺术与传媒学院讲师)

非遗传统舞蹈的价值转化与传承忧思

全妍

国潮、非遗、出圈、惊喜、惊艳……这些词汇勾勒出近年来国内文化热潮的景观。而在当下以非遗为主题或元素的艺术创作国风热潮中，非遗传统舞蹈的身影清晰可见。最具典型的例子是广州歌舞剧院的舞剧《醒·狮》，2018年首演，并获第十一届中国舞蹈“荷花奖”舞剧奖。该剧是首次以国家级非遗传统舞蹈项目——广东醒狮为主题的大型民族舞剧，广东醒狮特有的腾、挪、闪、扑、回旋、飞跃等技巧融入舞剧的舞蹈语汇中，反映了革命时代风云中南粤儿女勇于抗争的精神，更凸显了醒狮文化的生生不息、代代传承以及民族复兴的梦幻愿景。

以《醒·狮》为代表我们可以发现，非遗传统舞蹈作为民族共有的文化记忆，以从“经验”到“审美”的转化动力与逻辑，在当下被激活、被看见、被传承。

经验：非遗传统舞蹈的文化记忆

非遗文化把“历史”从过去的的生活经验留存转化为当代人能够理解、感受、体验的审美意象嵌入当代空间，从而对当代社会具有“活”的精神价值。入选国家级非物质文化遗产的“傩”，就包括传统舞蹈类别的傩舞11种、传统戏剧类别的傩戏15种，涉及江西、山西、广东、安徽、福建、甘肃、河北、湖南、湖北、贵州10个省，涵盖华东、华南、华西、华北、华中区域。傩文化作为传统舞蹈、戏剧的“活化石”，一方面显现的是视觉性的遗存痕迹，另一方面显现的是当代

▲ 曾获“荷花奖”舞剧奖的广州歌舞剧院舞剧《醒·狮》。

人可以理解、感受的心灵性，从而生动描绘出“活”的历史，这就是非遗传统舞蹈所兼具的历史性与时代性，这种双重性使得非遗传统舞蹈成为文化记忆的身体映射，折射着千百年来民间传统文化基因，并在当下成为人们获取共同的社会认同及文化认同的重要途径。

回顾中国传统舞蹈的历史，非遗传统舞蹈展现出多元异质文化交相辉映的状态。从民族的角度上来说，中华各民族非遗传统舞蹈呈现出繁荣共存的多样态势，如汉族的“高跷”“秧歌”“龙舞”“灯舞”、维吾尔族的“赛乃姆”、塔吉克族的“鹰舞”等等。从文化地理学概念而言，非遗传统舞蹈呈现出某一特定地域文化生态圈的多样性，如东北地区“关东文化”孕育下的各类秧歌、中

原地区的“跑驴”“旱船”等社火民俗形式、西北地区游牧与绿洲文化中的各族舞蹈。同一地区的“非遗舞蹈”也展现出不同的特点，例如华南地区既有英武的“英歌”，也有温婉抒情的“钱鼓舞”。同种非遗传统舞蹈则因地域文化等因素展现出不同特质，以“舞狮”为例，南狮夸张浪漫、威武雄壮，北狮腾跃跳跃、灵巧默契。

在对历史传统的当下语境里，非遗传统舞蹈的历史经验与技艺，通过汲取现代资源获得传承的内在生命力，在动荡的历史际遇中不断充实与升华，一方面以区域的差异性、本土化对现代文化、全球化的同质性，另一方面也体现出中华文化的持续性和中华文明的一体多元。

审美：非遗传统舞蹈的艺术呈现

传统价值观的凝结与延续，是“非遗舞蹈”作为“非物质文化遗产”的根本与依据。近年来，非遗传统舞蹈的舞台呈现与美育实践，使得历史经验的原生态转化为心灵体验的艺术意象形态，以独特的审美价值展现传承与创新，获得新的存续力。非遗传统舞蹈在各类主体的寻根中超越自身，也从新旧、中外、古今纵横交叉的网络中，寻求新的突破，进而不断赋予传统舞蹈以活化的非遗传性。

如北京舞蹈学院的传统乐舞集《沉香》系列，自2014年起已推出五台大舞蹈作品，以“学院派”的传习方式开辟了一条独具特色的传承与保护中外传统舞蹈文化的路径；由“黎族舞蹈之母”陈翘倡导的、自2005年以来已连续举办七届的“岭南舞蹈大赛”，是目前国内唯一以文化区域为名的大型舞蹈赛事品牌，在这一赛事平台中，涌现出一批对岭南传统舞蹈创新发展的舞蹈作品，如表现瑶族长鼓舞传统的《汪哪》、客家嫁娶文化的《客家禧》、取材于湛江傩舞的《雷公佑红土》、再现潮汕传统民歌的《大英歌》等，这些作品从不同创作视角对岭南地区传统舞蹈进行了创造性与创新性的解构与重构，实现了“激活其生命力，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来”的目标。

近年来在各地大中小学火热的“非遗进校园”，则使得非遗文化“转化”为

美育资源，既保持了“非遗”独特的文化气质，又吸收了当下文化的先进成分，在优化中继承，在创新中发展。如华南师范大学、云南艺术学院、武汉音乐学院等地方高校的非遗舞蹈进校园、进课堂，以及广东岭南舞蹈大赛、浙江传统舞蹈展演、中国新疆国际民族舞蹈节等，都体现出以非遗传承创新为抓手，将中华优秀传统文化融入以美育为核心的国民教育体系，从而推进中华优秀传统文化的传承和创新的当代转化。

泛化：非遗传统舞蹈的传承忧思

舞蹈作为人类精神文化传承的载体，就其本质而言具有人类文明与文化意识的自觉选择与主动创造的“非物质文化遗产”特征。非遗传统舞蹈以广大人民为主体，在传统的动态发展中，延续其非遗传性特质，呈现出中国舞蹈文化的历史性与多样性。非遗传统舞蹈从“经验”到“审美”的发展，是通过传统的脱域与改造完成“中国式现代化”，从而成为现代意义上的、自律的舞蹈艺术，并呈现出具有民族风格与现实情怀的当代中国舞蹈美学特征。

然而，我们也需看到，非遗传统舞蹈作为一种表演艺术类非遗，其在“脱域”过程中的标准化、形式化，在“嵌入”校园传承过程中的得与失，以及成为满足他者想象与观赏的舞台表演艺术等现象，也是需要思考与解决的问题。

无论是在原生型非遗传统舞蹈中，还是在次生型、嫁接型非遗舞蹈创作或教学中，非遗符号的复制化，导致了符

号演绎的同质化、空心化和传承的流水化，如各地旅游歌舞和舞台上、校园中的非遗传统舞蹈，作为“泛审美化公共美育普及奇观”(王一川)中的一景，在实现非遗意义分享与美育社会化的同时，非遗文化本身“文化持有者”的一元表述转向“文化他者”的多元表述——其美学形态被编导、教师等不断再造，以适应新的社会发展，在呈现美好之景的同时部分丧失了原真性与完整性。每一种非遗文化事项都是一个完整性的文化体系，它们是各民族、各区域人民文化记忆重建的标志性符号，同时也是其民族精神、文化内涵与现代社会的链接点。非遗文化作为民族与国家的文化根脉，不应被复制化、空心化所操控，而应借助舞蹈艺术形式以情动人，完成地域的风格化表达，以更好地确立身份、文化及社会认同。

在21世纪世界非遗语境下和践行建设社会主义文化强国过程中，如何构建非遗文化支撑体系，探寻中国和世界非遗文化的互动与融合，是文艺创作与理论评论共同关注的话题与问题。如以区域性非遗文化为切入点，加强传承人与专家、院团、高校的交流与合作，促进非遗活态传承，以“整合性”达成传统舞蹈文化资源的共建、共享、共生、共赢；加强创作实践与理论研究的成果转化，以“融合性”探索学科建设中传统舞蹈文化的艺术交流、学术研究、人才培养，将非遗中的传统文化用现代审美的方式进行深度创作和广泛传播，以实现非遗保护、非遗开发、非遗价值的最大化。

(作者为华南师范大学音乐学院音乐舞蹈研究所副所长、教授)