

以光影书写文化自信

关于2023年度春节档电影创作的思考

■中宣部电影剧本中心

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。”中国电影春节档，是国产电影年度发展的风向标，在全年电影档期中意义重大。

在新时代发展中，电影春节档厚植本土化创作意识，紧跟时代步伐，坚持以人民为中心的创作导向，积蓄经验、求新求变，探索多样化的创作可能。新时代电影创作在变化中拓展延伸，用独特的视听语言推动中华文化面向世界、面向未来。

一、春节档百花齐放、佳片频频，票房口碑双丰收，市场提振效果显著

2023年春节档票房表现强劲、全面飘红，展现出电影市场强劲复苏的活跃态势。春节档主要上映6部新片，涵盖科幻、喜剧、悬疑、谍战、动画等题材类型，风格多元、兼容并蓄。其中，头部电影成绩亮眼，中国科幻大片《流浪地球2》、快节奏强反转的悬疑喜剧《满江红》，票房分别为21.64亿元和26.06亿元。另有4部分别为：讲述亲情温暖与科技思考的动画片《熊出没·伴我“熊芯”》，票房7.48亿元；充满历史叙事的故事片《无名》，票房4.93亿元；关注青少年抑郁症心理的动画片《深海》，票房3.59亿元；关注家庭伦

理的喜剧片《交换人生》，票房2.9亿元。2023年春节档累计以总票房67.58亿元的成绩超越2022年，位列中国影史春节档总票房第二，进一步提升了重要档期影响力。正月初六之后，延续春节档热度，电影总票房持续上升。至1月31日，我国本年度电影票房突破百亿大关，不仅创造1月份历史新高，也暂居全球年度票房第一。

2023年春节档观众满意度87.1分，为2015年以来档期内满意度最高分，观影人次达到1.29亿。值得欣喜的是，观众依然热情高涨，说明电影产业“人才还

在、观众还在、市场还在”。总体而言，新主流电影在春节档依然占有主要优势，从2018年《红海行动》到2022年《长津湖之水门桥》，再到本年度中国科幻电影巨作《流浪地球2》，新主流电影构建起中国叙事话语体系，创造真正满足人民精神文化需求的典范之作。

同时，市场格局仍有待进一步完善。近年来，头部影片超前领跑，相对而言，每年春节档近半数新片却没有收获如此良好的市场效果。提升腰部影片数量，填补电影市场空缺，是春节档未来的新课题。

二、春节档创作格局丰富，电影市场长尾效应明显

2023年春节档的骄人成绩立刻引发业内讨论，不仅召开每年一度的春节档电影现象研讨会，更有专家从春节档出发，对中国电影结构性调整与升级提出独到观点。春节档的成功，既体现了电影工业化标准的提高和电影产业优化升级，也反映出电影市场新现象。

春节档坚持合家欢主导。除喜剧片《交换人生》外，《流浪地球2》、《满江红》、《无名》等影片在类型选择上并未全然倾向于档期印象，而是“或在宣发或在故事内容的呈现上希望获得一种合家欢的表达和效果”。喜剧与多种类型杂糅的创作形式，为合家欢主导的春节档提供了更多可能性，在单一主题下也做到有倾向性地表达亲情、友情、团圆、忠义等能够唤起人类

共情的情感，使春节档在内容丰富度、类型多元化上进一步完成创造性转化和创新性发展。

新主流电影承载市场热度。《流浪地球2》自上映以来，口碑票房一路高走，获得28项影史纪录，历经21天后，以充足后劲超越春节档票房冠军《满江红》的单日票房，进入中国影史票房前十。在各大社交平台上，关于《流浪地球2》的人物、情节、特效，以及海量科学知识在各领域掀起讨论热潮。创作者不以高票房为单一目的，而是肩负电影创作“对得起中国观众”的责任，故事以硬核科幻表达中国叙事，突破观众心理期待；观众自发用口碑和热情回馈创作者。电影持续良好话题性和讨论度，形成新主流电影长尾效应。在创作者与观众互动形成的良性转换

中，新主流电影持续发酵口碑，不断扩大影响力。

“熊出没”系列IP效应彰显。2023年“熊出没”系列电影迎来了第九部作品，在多年经验积累中形成了较为稳定的品牌效应。一方面，该系列电影历年口碑叠加，为观众提供了“有保障的观赏快感”，“这就意味着二者之间有了更多的情感勾连和稳定关系，从而建立起一种长期性的关系”。另一方面，人物形象设计贴合低幼观众的审美需求，形成品牌自身的艺术风格。此外，该系列IP在故事叙事上灵活运用共享价值，实现与观众的心理共鸣。“熊出没”系列IP在春节档中突破了仅限低幼受众观看的刻板印象，发展成真正适合一家老小共同欣赏的合家欢电影。

三、提升原创能力是关键，讲好中国故事、传播好中国声音是新时代电影创作不变的追求

春节档的市场实践成果是对习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践和诠释。作品扎根于人民，在情感上、思想上引起观众共鸣，加深了我们对历史、对民族、对家国的认同。在未来的电影创作中，我们要充分发挥电影作为大众文化创造美好生活的重要价值，以高度的文化自信创作出深入人心的电影作品。

完善电影剧本创作体系，赓续电影创作精神血脉，挖掘推广增强人民精神力量的优秀作品。春节档电影票房的上升反映出电影工作者对重大档期驾驭能力的提升，也为电影剧本创作质量提出了更高要求。纵观中国电影史，每每在党带领人民进行改革发展的关键时刻，中国电影必有优秀经典作品诞生，这是电影工作者的历史责任和担当。如今电影市场各类题材中已有多部优秀作品经受了时间和观众的检验，然而我们仍要坚持突破与创新，避免创作落入公式化而故步自封。中国特

色社会主义进入新时代以来，新主流电影的发展和科幻电影的崛起让我们切实感受到了中国电影工业化水平及创作综合实力提高，但春节档依旧存在题材空缺、良莠不齐等短板亟待改善，精品数量和精品质量仍待补充。春节档仍需进一步丰富题材类型，深挖有内涵有力量的好作品，传达电影创作所展现的新时代新气象新风貌，焕发电影创作生机活力。

培育造就思想新、水准高、视野广的创作人才队伍。推进电影创作工作长效发展、良性进步，创作者既要立于时代之中体察社会民情，又要高于时代之上，有心系全局的创作胸怀。春节档的成绩也为电影界指明了方向，要求我们继续坚持以人民为中心的创作导向，创作人民群众喜闻乐见的电影作品，紧跟重要时间节点创作出发扬民族精神、弘扬中华文化的时代精品。同时我们也要多渠道发现、团结和培养有潜力的创作人才，激发编剧人才创作热情，不断壮大电

影工作者队伍。

把社会主义核心价值观融入剧本创作，潜移默化将中国故事讲入观众心里。在合家欢主题下，观众更加能欣赏并认同符合主流价值观的电影作品在春节档上映，电影也在不断探索和当下观众的审美取向与精神世界产生共鸣的新式表达。2023年春节档，《流浪地球2》是唯一一部国内和海外同步上映的中式科幻大片，这一系列的现象级电影接连走出国门，我们每个人都深深为之骄傲。电影加深中华文化与世界文明交流互鉴，有力推动中华文化走向世界。只有获得同胞的认同与支持，中国故事才能走出国门，向世界传播中国声音，提升中华文化影响力。

中国电影在新时代的涛声和浪潮中踔厉奋发、勇毅前行，开辟新航向，踏入新征程。新时代中国电影创作坚持为人民服务、为社会主义服务，以光影绘世间百态，以声画谱时代乐章。

（魏雨彤持笔）

《流浪地球2》《满江红》：在历史与未来中“对话”

■文/孙承健

对于经历了疫情严寒后的中国电影产业而言，2023年春节档的意义，不仅仅在于年度的票房收益，更是关乎年度电影发展走向，甚至是未来几年中国电影产业发展趋势的一个重要风向标。正是基于此，寒潮回暖后的春节档，所肩负的产业使命，可谓非同寻常。这其中，立足于宏大历史背景，在百转千回、悬疑反转为中荡气回肠的《满江红》，以及以恢弘史诗般的故事格局、科学的艺术想象，构建起超经验视觉体验的《流浪地球2》，则尤为值得关注。之所以值得关注，并非是因为这两部影片，仅仅六天时间就收获了50多亿票房，而是在电影观念、题材类型与表达手段、审美与价值取向等层面，极具代表性的反映出了，当下已然处于迭代升级进程中的中国电影及其发展现状。以及在叙事的意义表达层面，文化如何形塑了民族精神及其主体身份。

如果说历史叙事所书写的是一种可窥鉴当下的民族精神的话，那么针对未来的科幻想象，在跨文化的认同层面，则是基于历史与民族精神之上，所建构起的一种能够支撑人类文明得以延续、传承的精神力量。正是基于此，在针对历史与未来叙事的意义建构中，正如学者格雷姆·特纳所说，“我们能够发现我们的文化是如何认识自我的”。某种意义上，《满江红》与《流浪地球2》这两部影片，在意图表达层面，所折射出的正是这样一种基于文化认同的精神实质。

影片《满江红》以小人物视角，针对历史进行演绎。并且，小切口大命题的叙事策略，意图要表达和书写的，实际上是一种蕴含民族气节与价值信仰、极具民族性的精神气质。而《流浪地球2》在延续了前部作品，基于末世危机、人类不得不开启“流浪地球计划”的情境设定的同时，通过对使命、责任、担当与价值信仰的书写，试图在构建人类共同命运的叙事进程中，实现对民族精神的某种超越。就两部影片的文本立意与策划观念本身而言，前者实际上是对历史的一种断代浓缩。将历史的演绎，以断代描述的方式，浓缩在一个极具中国传统的幽闭宅院，通过虚构与悬疑叙事，在曲折翻腾的曲径通幽处，去完成一种家国想象与民族精神气节的书写。而后者则是着眼于未来，在超现实的、超空间领域展开创造性的艺术想象。将未来基于人类文明的生存危机，置于现实与多维宇宙的碰撞和冲突之中，在现实与多维宇宙的交互中，寻找人类文明得以延续的可能性。

可以说，两部影片都是基于宏大命题的叙事，但在文化观念与关注机制层面，不同代际创作者之间的差异性，也显而易见。对于经历了中国电影产业化改革、拥有丰富市场经验的张艺谋而言，《满江红》的春节档定位，在包括演员、类型与戏剧性元素等选择层面，在取舍之间，把握准确。沈腾、张译、雷佳音、易烱千玺与岳云鹏等，一众实力派演员的组合，在一定程度上奠定了市场的号召力。而基于戏谑、幽默、悬念，甚至是游戏化的类型杂糅的讲述方式，在商业层面，无疑是试图最大化地拓展春节档的观众群。

影片的故事格局不大，前十五分钟，围绕全国使者被杀，所带密信不翼而飞这一戏剧性悬念，建构起人物关系与主要叙事线索。而秦桧责令一个时辰“结案”的倒计时情节设计，通过人物焦灼、迫切的行动动机，合乎情理地将观众带入到一种紧张的规定情境之中，从而在有效引发观众对情节的戏剧性期待的同时，张弛有度地强化出这一段落的戏剧性节奏。而在影片的最后二十分钟，高密度的信息组织、夸张的戏剧性冲突，以及基于戏剧翻腾的戏码设计，在雷佳音饰演的真假秦桧，“激情”朗诵“满江红”之时，已然达到了高潮，这也是该片最具情感触动性之处。此时，在不断翻腾的各种“岔路口”中，已然有所迷失的观

众，似乎是如梦初醒，所谓刺杀、复仇、密信等等，不过是引而伸之。在这场犹如“剧本杀”的迷阵中，众壮士前赴后继，不畏生死，只为“从此世间有了‘满江红’”。

如此情节设计，恰恰说明了张艺谋深谙商业片的运作，对于前十五分钟与最后二十分钟，在叙事结构与情节节奏控制层面的价值和意义。可以说，这两个时间段的节奏控制与戏剧性的冲突和翻转，在很大程度上，恰恰能够决定一部影片的商业价值。并且，就本片的视听造型而言，一直对中国传统文化情有独钟的张艺谋，在本片中杂糅了大量中国传统的视听造型元素。包括具有山西传统地域风格的幽闭宅院、河南梆子腔的音乐调性，甚至是参照戏曲的行当分类，对不同角色人物的类型定位等等，由此也构成了本片极具民族文化特征的表意形式与手段。影片的整体叙事，自始至终都被限定在一个犹如“大红灯笼高高挂”式的幽闭宅院之中。纵观张艺谋的其他作品，这种囿于深宅大院中的家国意识，既蕴含一种父权制等级社会的观念形态，同时，也折射出一种文化无意识的压抑感。并且，这样一种意象，在张艺谋的其他影片中，也不同程度的有所体现。

而就本片的叙事表意本身而言，对深宅大院狭窄空间的有效运用，一方面，可以从视觉感知到心理体验层面，潜移默化地构造一种紧张压抑的情节氛围。另一方面，大量运用无人机的垂直俯拍，表现众人急急匆匆穿梭在窄巷中的镜头，在极具节奏感与极具梆子腔音乐调性的击节助力下，更在影片的类型与元素杂糅及其运用层面，让包括“网生代”和“游生代”在内的，更多观众群体，能够体验到一种游戏化的，基于“密室逃脱”般的情节趣味。而在人物造型层面，影片则大量借鉴了中国传统戏曲艺术的行当分类：雷佳音饰演的真假秦桧，极具夸张的白色脸谱化处理，蕴含狡诈、多疑的人物个性；岳云鹏饰演的丑角副总管武义淳，既蠢笨又奸猾；易烱千玺饰演的亲兵营副统领孙均，则显然更接近矫健灵活的短打武生的造型形象。而两位主要角色，沈腾饰演的小兵张大与张译饰演的宰相府总管何立，则采用杂糅的方式，融合一些行当脚色的类型特征，型构起各自鲜活的角色个性与人物特点。紧紧围绕人物塑造展开叙事，也是构成一部作品得以成功的基本要素。

二

不同于《满江红》基于现实与历史维度，对过往民族精神的追溯，《流浪地球2》则着眼于未来，在跨民族认同与超现实的艺术想象中，建构起恢弘史诗般的故事格局。作为前部作品前传的《流浪地球2》，在文本策略层面，依据行业的惯例做法与成功经验，意图在承继和延续前部作品的口碑红利的基础上，针对当下观众的科学认知与审美取向，进行更具创造性的表达。

作为一部科幻系列片，《流浪地球2》将科幻电影基于某种科学假设的前瞻性与探索性，作为文本叙事的基本构建逻辑。在基于前部作品的主要情节与主要叙事元素的基础上，引入“量子意识”与“多维宇宙”等科学假设及其相关概念，并在情节建构、人物与人物关系及其线索构建等层面，对文本容量及信息密度进行有效的拓展。从而将人类面对末世危机的生存困境，以及由此而引发的人类拯救行动，建构在现实世界与基于超空间的多维宇宙之间，既相互冲突又互为协同的关系中。这其中，冲突的矛盾构成，在人类文明现实延续的“流浪地球计划”，与基于多维宇宙的“数字生命”之间展开。而这一矛盾冲突所蕴含的一个反思性命题，也即是，未来世界与未来科技发展的不确定性，所必然导致的人类文明终极走向的问题。而这也恰恰是在跨民族、跨文化的共同命运层面，人类所需要共同面对和思考的重要命题。

（下转第7版）