

国产电影的市场占比连续多年高达80%以上；2023年全国电影票房前十名均为国产影片……近年来，“叫好又叫座”的国产电影在激烈的市场竞争中表现亮眼。中国观众越来越青睐国产影片，这不仅是国产电影高质量发展的实证，更是显著增强的文化自信的生动诠释。

人文观察

展现旺盛活力 彰显文化自信

国产电影贴近现实、创新表达，「叫好又叫座」

本报记者 刘阳

创作具有中国气派、中国风格的优秀影片

2024年春节档，全国电影票房以突破80亿元的成绩刷新了同档期历史纪录。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《熊出没·逆转时空》等多部影片以丰富多样的题材类型满足了观众多样化的观影需求。截至2024年2月23日，全国总票房为127.14亿元，总观影人次为2.77亿，国产影片票房为123.52亿元，国产影片所占市场份额达97.15%。

自2020年以来，国产影片票房在中国电影市场占比每年都超过80%。2023年，全国电影票房近550亿元，其中83.77%为国产影片。同年，尽管有《夺宝奇兵5》《碟中谍7》《速度与激情10》等好莱坞影片上映，全年电影票房排名前十仍然全部为国产影片。国产影片在中国电影市场上的表现越来越好，中国观众对国产影片的接受度和喜爱度越来越高。

实际上，就在不到10年前，国产电影与好莱坞电影在中国市场上的较量还处于胶着状态。彼时在世界范围内，绝大多数国家的本土电影市场上，好莱坞电影占据了压倒性优势。然而短短几年间，中国电影市场的情况就发生了很大变化。

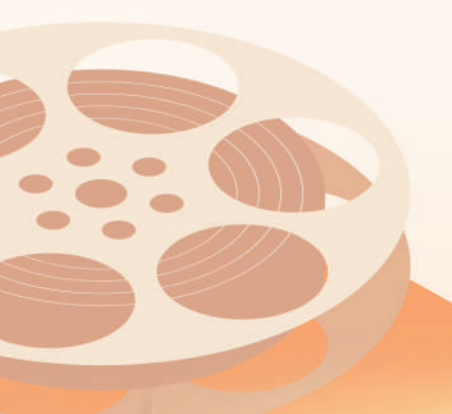
分析这一现象形成的原因，清华大学教授尹鸿认为，随着中国经济社会快速发展，国产电影质量日益提升，中国观众越来越青睐能与自身生活产生连接的电影作品，国产电影也越来越能够为观众提供丰富多样的观影体验。以2023年为例，现实题材影片尤其受到观众欢迎。《孤注一掷》以反电信诈骗为主题，《八角笼中》关注社会弱势群体，《坚如磐石》反映扫黑除恶斗争……这批具有强烈现实关怀的影片对观众产生强大吸引力，上映期间，相关话题成为社会热点。尹鸿说：“这些影片中的人物和事件都与普通观众的生活息息相关，容易引发观众共情，让观众走出影院时收获满满。”

中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在，是中华民族的根和魂。近年来，传承弘扬中华优秀传统文化的氛围不断加强，博物馆热日益升温，“国潮”成为年轻人追逐的时尚，传统文化类电视节目受到观众欢迎，传统文化题材的电影也在积极开拓市场。喜剧悬疑片《满江红》、动画电影《长安三万里》、神话史诗影片《封神第一部：朝歌风云》等，在斩获票房的同时，赢得了口碑。在影片放映结束时，观众齐诵唐诗宋词成为令人难忘的场景。

影片《长安三万里》出品方追光动画总裁于洲说：“近年来，传统文化题材影片越来越受欢迎，影片质量提高固然是重要原因，但根本原因在于中国人的文化自信日益坚定。我们在创作中必须考虑当下观众审美变化的趋势，适当加入具有当代性的创作元素，通过创造性转化、创新性发展，让中华优秀传统文化成为打造具有中国气派、中国风格优秀影片的宝贵资源。”

建立与当下观众的情感连接

中国电影评论学会会长饶曙光指出，国产电影越来越受到观众青睐，本土市场占有率越来越高，除了从电影本体上进行分析，还应重视电影与观众的关系这一议题。“电影美学很重要的问题就是电影与观众的关系。电影的创作和表达不管用什么手段，最终就是要引发观众走进

坞超级英雄在中国市场表现欠佳的同时，《流浪地球2》却获得观众认可。“究其原因，还是在于它体现了中国人传统的价值观。当影片中老宇航员喊出‘50岁以上的宇航员出列’时，唤起了中国人情感上的共鸣，这种愿意为别人、为集体做出牺牲的精神，是一种来自中国人传统价值观深处的认同感和自豪感，也是我们的科幻片和好莱坞科幻片在精神内核上本质的不同。”

不少业内人士也看到电影市场下沉给国产电影带来的新的发展机遇。

2018年12月，国家电影局印发了《关于加快电影院建设 促进电影市场繁荣发展的意见》，对加快电影院建设发展、深化电影院线制改革、加快特色院线发展提出了具体要求。近年来，我国银幕数始终位于全球榜首，为支撑起庞大的电影市场提供了基础设施保障。截至2024年1月底，全国共有营业影院14500家、银幕87082块。其中，县级影院2829家、银幕13083块，分别占比19.51%、15.02%；乡镇影院2629家、银幕12751块，分别占比18.13%、14.64%。

“电影院在县乡区域的发展，为当地老百姓看电影提供了便利。事实上，随着电影市场的下沉，国产影片的市场占比越来越高。今年春节假期，在大城市工作的人们返乡带动亲朋好友一起走进影院，这样的观影需求将国产电影市场占比推高至99.96%，就是一个很有说服力的例证。”猫眼研究院院长刘鹏说。

用艺术的方式展现中国人真实的生活和精神

董润年认为，当前中国电影正进入“建立一种精神价值”的新阶段。“我认为近几年优秀的国产影片都在为观众注入一种精神，从而建立一种价值。这种精神和价值指向的是更加团结的中国、充满希望的中国，每个人都富有奋斗精神，要努力把我们的国家建设得更好。”

调查数据显示，当前国内观影的主力观众集中在20至30岁。中国艺术研究院教授支菲娜分析，这一批观众普遍为95后，伴随他们的成长，国产电影的艺术内涵和制作水平都较此前有了提升，对他们的吸引力也就大幅增加。

“这就像是一次流行文化风潮的流转，在改革开放初期，西方流行文化涌入，此后‘日流’‘韩流’也曾流行过一段时间，但是到了95后成长起来的时候，年轻一代的文化自觉和文化自信更强了，中国文化成为国内流行文化的主体，看国产电影成为流行文化的重要组成部分。去年暑期档，在与好莱坞电影的激烈竞争中，国产电影《消失的她》能够脱

颖而出，就是一个例证。”支菲娜说。

一大批青年电影创作者也成长起来。随着扶持青年优秀电影剧作计划、青葱计划、金鸡电影创投大会、上海国际电影节·创投训练营、北京国际电影节北京项目创投单元等青年电影人才扶持项目的诞生和延续，以陈思诚、郭帆、文牧野、董润年、韩延、申奥、大鹏等为代表的一大批青年电影创作者逐渐成为行业中坚力量。他们对中西方电影潮流了解得更加深入，对国内观众的观影心理研究得更加透彻，对当下社会现实的洞察更加敏锐，对当代电影叙事和工业水平的认知都走在时代前列。他们创作出《唐人街探案》系列、《流浪地球》系列、《奇迹·笨小孩》、《年会不能停！》、《送你一朵小红花》、《孤注一掷》、《保你平安》等优秀电影作品，对提升国产电影的吸引力产生了很大推动作用。

“我们这代创作者是和国产电影的主力观影人群一起成长起来的，我们比其他国家的电影创作者更加了解在这样的时代土壤里观众需要什么样的故事，这是我们的先天优势，也是国产电影在今天实现高质量发展的先天优势。同时我们也积极在深入体察社会现实和观众需求的过程中，不断求新求变。”《唐人街探案》系列电影导演陈思诚说。

《孤注一掷》的导演申奥表示：“中国社会的快速发展为青年创作者提供了丰富的创作题材，作为创作者的我们恰好成长在这样的环境里，在这里，每天发生的故事是和每一位中国人息息相关的，这在客观上拉近了电影与生活、电影与观众的距离，我们要做的就是用艺术的方式把中国人真实的生活和精神展现出来，让观众在走进电影院的同时，也让电影更好地走近观众。”

《长安三万里》的导演谢君伟、邹靖也是两位青年导演。谢君伟谈到，在创作《长安三万里》的过程中，上小学的孩子一直陪伴在身边，与孩子的交流让他感受到创作这部作品的使命感和自豪感。“中华文明博大精深，通过创作《长安三万里》，我们对中华优秀传统文化的了解更加深入，这让我们拥有了更强的创作动力。”

在积极投身创作的同时，这批中坚力量也在持续帮助和扶持比他们更加年轻的电影创作者，如《三大队》的导演戴墨，《消失的她》的导演崔睿和刘翔，《人生大事》的导演刘江江等，中国电影人才队伍成长呈现出良好势头，为国产电影高质量发展储备了人才资源。

图①：电影《热辣滚烫》海报。
图②：电影《三大队》海报。
图③：电影《飞驰人生2》海报。
图④：电影《长安三万里》海报。

以上图片均为受访者提供
版式设计：张丹峰

人文茶座

不到园林，怎知春色如许——面对观众逐渐流失等问题，文艺院团常常如此感慨。可是，怎么吸引观众走进“园林”，进入剧场？怎样降低看剧赏戏的经济门槛？又如何给予人们更多“游园惊梦”大开眼界的惊喜？

众所周知，舞台艺术的演出成本不菲，所以几十元甚至百元以上的票价就可见怪不怪，许多人也因此望而却步，并与其渐行渐远。

在湖南岳阳却有个“一元剧场”，而且坚持了十几年，财政补贴、剧团服务、社会参与，实现百姓受惠。在这里，岳阳花鼓戏常年上演，深受观众喜爱，小剧种得以传承。主动走近观众，不少艺术团都在做出努力。以国家级非遗项目广东醒狮为主题的大型民族舞剧《醒·狮》曾推出“一元云端剧场”，观众付费1元钱便可观看。最终，超340万人次享受了这场大戏，相当于2000多场线下演出的观众人次，极大拓展了艺术普及的广度和深度，赢得社会效益和经济效益的双丰收。

近年来，从国家政策鼓励到广泛实践探索，从国家院团到各地院团，从国家级艺术节到地方节庆活动，都将公益票价、艺术普及作为重要内容。这值得鼓励和提倡。由此，高质量剧目在村镇、街区、景区、公园等地接连上演，新颖别致的线下快闪、线上直播相继开展，广大群众得以近距离感受艺术魅力、品味艺术之美。

经过不断努力，艺术以其独特的魅力吸引人、感染人、打动人，更多人尤其是年轻人接触并喜爱上了戏曲、话剧、舞剧等舞台艺术。

观众和演员的双向奔赴，助力演出市场“火”了起来，甚至出现了“跟着演出去旅行”的喜人文化现象，推动文化产业繁荣发展。数据显示，今年春节假期，全国营业性演出场次达1.63万场，同比增长了52.1%。

这样来看，艺术院团推出公益票价、做好艺术普及，积极走近观众，需要艺术情怀和文化责任做支撑，其中更蕴藏着传承发展文化、拓宽文艺市场的机遇。

对观众来说，主动花钱看戏的他们会将对眼前的艺术葆有更多尊敬，提出更多期待，需要台上的表演者以不断打磨提升的艺术质量予以回应。否则，观众不会愿意一而再、再而三地自掏腰包。

把时间轴拉长，院团以持续高水平的低票价演出让观众享受实惠、演员得到锻炼，还培养起年轻的、忠实的观众群，可谓一举多得。

期待院团与观众有更多良性互动，助力文艺创作多出精品，传承弘扬中华优秀传统文化，让中华文化百花园更加绚丽多彩。

传承

普洱茶制作技艺(贡茶制作技艺)传承人李兴昌：

匠心制茶，捻得一缕幽香

本报记者 李茂颖

叶片翻飞，揉捻滚动，茶叶在老人李兴昌的手里缓缓舒展筋骨，一片匠心融进了茶香。

李兴昌住在云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县困鹿山下，得天独厚的地理条件和资源孕育出自然的馈赠。2008年，“普洱茶制作技艺(贡茶制作技艺)”被列入第二批国家级非物质文化遗产名录，今年已经70岁的李兴昌是这一项目的省级代表性传承人。

宁洱县是闻名中外的普洱茶故乡。历史上，往来不绝的马帮源源不断地把各茶山的茶叶运送到此进行加工，再向外发送。普洱茶因地而得名，普洱因普洱茶而名扬天下。

在一片茶香中长大的李兴昌，与普洱茶有着解不开的缘分。20世纪80年代，为了保护古茶树，李兴昌的母亲匡志英用尽一生积蓄，买下近百亩的古茶园经营权，并留给后人，殷切叮嘱：“一定要管好古茶园，世代相传的制茶手艺不能荒废。”

“兴昌”，寄托着父母对李兴昌把家传的制茶手艺发扬光大，让茶产业兴旺昌盛的希冀。跟随母亲的脚步，李兴昌开始系统学习普洱茶制作技艺(贡茶制作技艺)。

“本以为是学技术，没想到母亲的第一堂课是管理茶园。”好不容易制出茶叶，信心满满挑到县城贩卖，一公斤却只能卖3.5元。一气之下，李兴昌将茶叶挑回了家。

当时茶叶市场不景气，李兴昌只能减少产量，控制产出，“多亏了母亲的第一课”。

为了更好地保护古茶园，了解古茶树，李兴昌在困鹿山上进行实地调查、考证，花了10多年时间将困鹿山的古茶园、古茶树资源家底摸清，绘制出古茶树地图。这些材料也为当地的旅游开发提供了重要参考。

想要产出好茶并不容易，从种茶到采茶都要经历重重难关。茶园要坐北朝南，沐浴最长日晒时间，周边有水源，空气水分足；管理要细致，茶树品种搭配要下功夫，修枝打杈、冬耕、施肥、培土样样不能少；采摘要精选，制作女儿茶的蕊茶，一芽一叶，芽长还需长于叶片，长得“肥壮”还不够，形似小鱼、芽有弧度才算上乘……

萎凋、杀青、揉捻……古法贡茶的茶饼制作更是考验着老手艺人精益求精的程度，制作好的茶饼需要72道工序，周期长达36天。把握茶叶的老嫩、翻炒的快慢、抛起的高度，李兴昌细腻感知着手中青叶的变化。翻炒温度调低，延长杀青时间，叶片翻飞生香，制作出回甘更明显的普洱茶。

技艺成就品质，品质成就风味。普洱茶制作技艺认可度高、影响力大。在李兴昌看来，普洱茶制作技艺能成为“中国传统制茶技艺及其相关习俗”44个子项目之一，得益于制作技艺千百年来传承，“而传承下来的不仅是繁复技艺，更是每一名茶匠精益求精并不断创新发展的敬业精神。”

品茶知味，让更多的人喝到一杯好茶是李兴昌一直以来的心愿。创办普洱茶制作技艺传习所，在县职业高级中学开办传习基地……迄今为止，已有上万人接受过李兴昌的培训。让李兴昌欣慰的是，儿子李明泽也跟着他一起学茶制茶。“使用是最好的传承，让传统制茶技艺在新时代焕发出新的活力。”李明泽对于“传承”二字，有着自己的理解。

“没有传承就没有发展，非遗传承更要保持技艺的本真性。”李兴昌泡上一杯困鹿山的普洱茶，茶汤橙黄，滋味浓醇，古老的技艺与文化在茶香中氤氲开来……

主动走近观众 传递艺术之美

郑海鸥