

文艺深一度

小票根撬动文艺新消费

□孙佳山 赵 敏

近年来,以电影、演出为代表的文娱消费,正从单一的文娱产品和服务消费发展成为关联着全社会消费潜力的媒介杠杆。小票根撬动社会综合消费的本质,正是通过电影、演出这样的公共媒介,将艺术感染力转化为发展驱动力,文娱消费已成为激活经济社会发展的综合性消费场景

近期,从第十五届北京国际电影节到第二十届中国电影华表奖,再到“五一”假期中的大型演唱会、音乐节和各类舞台艺术演出等,票根经济不仅日益成为街谈巷议的热门话题,其对全面促进消费立竿见影的推动作用也不断被全社会感知。当下,以电影票根、演唱会票根等为代表的票根经济,正在折射出我国新大众文艺丰富多彩的当代经验,其在我国文化和旅游深度融合的历史进程中,依托创作和生产中的IP衍生、场景多元、科技赋能等多重路径,正深入挖掘全社会更加广泛的消费潜力,开始具有推动经济社会发展的媒介杠杆效能。

一票多享,打通文娱消费的无形界限

无疑,看电影、看演出等,一直是大众文艺的日常选项。票根经济就是以电影、演出等为切入,以“一票多享”的模式,将文娱消费与餐饮、购物、住宿、交通等场景无缝衔接,在短时间内充分带动特定空间的消费集中度。作为公共性极强的文娱消费形态,电影天然具备在短时间内聚集人群的媒介特性。而影院、剧院等作为城市空间的流量入口,通过电影、演出等票根带动的“观影/观演+餐饮/购物+住宿/交通”的消费闭环,自然就放大了电影、演出等文娱消费的附加值。这种集中度极高的消费模式不仅提升了单次消费的具体额度,更凭借购票立减、凭票兑换折扣等跨业态融合打破了文娱消费曾经的无形界限。2025年北京国际电影节期间,凭电影票根可在600余家商户享受折扣,直接带动北京市朝阳区客流量超200万人次,销售额达1.68亿元。

恰恰是小票根所串联起的碎片化的消费场景,形成了“1+1>2”的协同放大效应,既满足了广大消费者多元化的需求,又为经济社会发展创造了可持续的多元价值。小票根不仅是消费凭证,更是情感载体。

借助IP衍生的跨界传播等新模式,经典IP的影响力得以持续发酵。这其中,优质内容的创作和生产是票根经济的核心源动力,例如从《流浪地球2》到《哪吒2》,相关的周边衍生品都出现了超过半年的供不应求。正是经久不衰的艺术魅力使票根

经济的衍生消费突破了时空的限制,形成了持续的长尾效应。

乘数效应,持续释放文旅融合新动能

不仅如此,票根经济正在为推动文化和旅游深度融合不断注入新动能。尤其是演唱会、音乐节等大型演出,已经形成了“3小时演出撬动72小时消费”的成型模式,将观众的停留时间延长至不少于3日。当前,我国音乐旅游市场规模已达300亿元左右,预计2030年将成长为千亿产业。以演唱会、音乐节为代表的音乐旅游,具有一业兴带动百业旺的乘数效应。例如,海南海口就通过演唱会票根联动景区、酒店等,跨城观演率达60%,直接拉动综合消费超2000亿元。可见,票根经济正在我国文化和旅游深度融合的历史进程中,发挥着非常清晰的媒介杠杆作用。显然,票根经济的影响力并不局限在影院、剧场及相关的城市空间,其正通过“影视+文旅”“演出+文旅”等新业态将文娱消费转化为社会综合消费,并且不断催生新场景、新热点,为经济社会发展注入新动能。例如《唐探1900》的拍摄地山东德州乐陵影视城,在今年春节档之后就人气飙升,如今已成为当下山东文旅的一张名片。

这其中的“演出+文旅”模式,正在重构观众与演出所在地的关系,将“演出共鸣”延伸为“文化共情”,使观演记忆与演出所在地的文旅形象深度绑定。票根经济以文旅融合的方式将演艺IP与演出所在地文旅形象深度绑定,进而重新激活相关地域的文旅资源。江苏南京就将众多文博场馆、体育场馆与历史街区串联成为票根权益网络,特别是将24小时城市书房、社区文化中心等小微场所纳入票根体系,极大地释放了原有文旅资源的潜能。

科技赋能,推动票根经济多元化发展

2025年1月,国务院办公厅印发《关于进一步培育新增增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》,鼓励各地适当放宽大型营业性演出可售(发)票数量限制。全国各地积极响应,推动票根经济成为文旅消费新增长点。例如,上海已将票根经济纳

入今年扩消费六大专项行动,明确推动票根经济与首发经济、银发经济等协同发展;湖北已有超200家景区、3000家商户参与票根经济,覆盖武汉、宜昌、恩施等17个州市,正在逐步推动文博场馆、体育赛事、商业综合体通过票根数据精准对接需求。这些鲜活的实践,都在为深入发展票根经济提供参考样本。

这其中,科技赋能在票根经济多元化发展过程中发挥了关键作用,科技赋能打破了原有的行业数据壁垒,为票根经济拓展了广阔的发展空间。例如,上海的“票付通”产品将票据支付嵌入供应链场景,服务中小微企业超12万家,票据流转效率提升70%。上海迪士尼花车巡游票根通过NFC技术触发周边商户AR互动,使游客停留时长延长1.8小时。周杰伦演唱会数字票根融合生成式人工智能技术,观众可定制专属视听彩蛋,衍生内容消费占比达票面价值的38%。同样,在沉浸式影像视听科技的加持下,作为全国首批SIT超级沉浸旅游项目的《只有河南·戏剧幻城》,既是我国第一个全景式的沉浸式戏剧主题公园,也是目前我国国内规模最大、演出持续时间最长的沉浸式文旅演出项目,其所开启的多维场景构成的平行空间戏剧模式,吸引广大观众从不同角度多次观看,这在世界范围都具有一定的原创性。

可见,经过科技赋能,票根经济不是简单的票据叠加,而是数据要素的深度融合。近年来,以电影、演出为代表的文娱消费,正从单一的文娱产品和服务消费发展成为关联着全社会消费潜力的媒介杠杆。小票根撬动社会综合消费的本质,正是通过电影、演出这样的公共媒介,将艺术感染力转化为发展驱动力,文娱消费已成为激活经济社会发展的综合性消费场景。

在可预见的未来,融合电影、演艺、文旅的复合型票根经济还将进一步打破曾经的行业边界。尤其是在文化和旅游深度融合、文化和科技深度融合的历史进程中,票根经济还将产生更为重要的时代影响,为提升广大人民群众的获得感、幸福感发挥更大媒介效应,推动新时代经济社会发展进入历史新阶段。

(作者孙佳山系中央文化和旅游管理干部学院研究员,赵敏系中国电影资料馆研究生)

2025金鸡艺术电影展走进北京大学

本报讯 4月29日,由北京大学、中国电影家协会联合主办,北京大学会议中心承办的2025北京大学金鸡艺术电影展开幕式在北京大学举行。

本次影展精心选择6部影片,电影《倒仓》以细腻的情感关注青少年成长的心路历程;《屋顶足球》讲述了追梦少年在屋顶上迎风而立、向阳而生的成长故事;《月光里的男孩》以独特的影像气质与民族地区风貌,碰撞出奇妙的人文图景;《乘船而去》以流水意象,映照当下普通人

的生存与精神状态;人物传记片《奥本海默》深刻探讨科学、道德与社会之间的关联;《沙丘2》在商业片框架下坚持极致的视觉美学和史诗化的艺术表达。

除影片展映外,此次活动还设置了专家导赏、电影主创映后交流等环节,通过在高校展映部分金鸡奖中小成本获奖影片和最佳外语片、金鸡国产新片展展映影片,宣传中国电影金鸡奖品牌文化,提升金鸡奖影片的传播力、影响力,增强电影文化交流与合作。(许莹)

专家研讨网络文化节目《闪耀吧!大运河》

本报讯 5月9日,由国家广电总局网络视听司指导,中国电视艺委会和北京市广电局主办的网络文化节目《闪耀吧!大运河》研讨会在京举行。网络文化节目《闪耀吧!大运河》由国家广电总局网络视听司指导,北京市广电局重点策划,优酷承制,入选总局“精品创作传播工程”,被列入北京市“2024年全国文化中心建设重点任务清单”重点项目。节目联动大运河沿河八省市,邀请来自不同领域的嘉宾,聚焦运河两岸自然风光、历史文化、生态保护,深度挖掘大运河的历史意义和现实意义,以新技术、新视角把流动千年的中华文化故事传递给年轻观众。

“一条大运河,半部华夏史。千百年来,大运河奔流不息,催生了无数城镇的崛起,滋养了沿岸百姓的生活,孕育了伟大的民族精神,也见证了中华文明的发展历程。”北京市广电局党组书记、局长王杰群表示,传承弘扬大运河文化,讲好

运河故事,既是重要的历史使命,也是重大的时代课题。经过一年的筹备拍摄,《闪耀吧!大运河》在中国大运河申遗成功十周年之际推出,邀请文化领域嘉宾组成“走云团”,通过深度解读,勾勒出大运河从起源到发展的历史脉络。节目以独到的方式,呈现大运河蕴藏的价值和人文内涵,探索出讲述大运河文化故事的新路径。

与会专家认为,节目知识含量丰富,历史视野开阔,将真人秀的鲜活叙事与人文节目的历史视角相结合,引导观众进入更深刻的文化思辨层面。节目不仅通过技术手段展现大运河的美景,更以“跨界”之姿解读大运河,构建了“跨界解码”的文化场域,通过多维对话将文脉转化为可感知的生命力量。此外,节目探索出大众化、年轻化的传播形式,持续盘活当地文旅资源,实现文旅深度融合,助力大运河文化“活”起来。

(杨茹涵)

新作点评

电视剧《蛮好的人生》近日收官。保险从业者、心理学家、商科教授、社会学家,还有各路博主纷纷下场从自己的领域来分析这部作品,这实属罕见,标志着这部破圈之作已经成为一种文化现象。从类型上分析,它不仅杂糅了职场剧、家庭伦理剧、女性成长剧等类型元素,也成为拥有心理疏导、生活指南功用的一部疗愈之作。它以同理心激发观众共鸣,为大众情绪,尤其是女性情绪宣泄找到了出口。很多女性观众表示,很想穿越进屏幕与胡曼黎击个掌。在短剧霸屏的快餐剧集节奏里,这部作品为现实题材长剧挽回了不少观众。

该剧从保险业切入,以保险经纪人胡曼黎跌宕起伏的职业生涯为主线,将当代都市人的生活日常娓娓道来。这个带着上海弄堂烟火气的女子,既能在摩天大楼里气定神闲地与客户周旋,也能穿梭在菜市场里用方言自如地同商贩们拉家常。当传统职场剧还在用“玛丽苏”滤镜和偶像剧套路包装逆袭爽剧时,这部剧却率先让女性角色独当一面,拥有即使身处泥潭也能绽放出铿锵玫瑰般的生命力。

虽是要讲胡曼黎“蛮好的人生”,剧集却不平铺直叙,而是巧妙地以保险合同来隐喻社会关系,自然而然地达成对众生相的立体描绘。“保险卖的不是合同,是人性”——胡曼黎的一句话既点明了行业的本质逻辑,又暗含了剧集的叙事思路。她用人情智慧与专业知识游走于不同人群之间,每一份保单背后都是顺势而为的“双赢”:老年群体的投保诉求折射独居老人的养老困境,家长给孩子的投保诉求反映错综复杂的家庭矛盾……剧集不落人直白书写人性的俗套,而是让“保险”成为观察社会的万花筒,在“开保单”和“开不成保单”之间,角色的复杂多面立体清晰;胡曼黎的坚韧与脆弱如硬币两面,她可以为了重回岗位想尽办法开保单,也会在父亲生病时一度想要放弃事业照顾父亲;丁致远西装革履下的精致利己主义,也在纵容父母蛮不讲理地向胡曼黎要回给孩子的保单时暴露无遗,他爱的从来都是自己体面的人设,自私利己才是他为人人的底色;初入职场的薛晓舟像块棱角分明的青石,在开保单时面对客户过分的请求,梗着脖子不愿屈服的模样,让人既笑话他的执拗,又敬重他的纯粹。无论是主角还是配角,不拘泥于刻画人物的单面,是这部剧的角色个性分明、深入人心的关键原因。

不仅如此,作为一部以讲述职场浮沉为主要内容的剧集,《蛮好的人生》成功打破了传统大女主职场剧里女性角色依靠“男性救世主”成长的一贯套路,始终聚焦于女主角胡曼黎自身主动的成长,淋漓尽致呈现出“打不死的终将使我更强大”的女性力量。纵观故事脉络,胡曼黎的成长轨迹布满普通人现实生活的粗糙感:二十年相守的感情遭到背叛后的心碎,如火如荼的事业突然清零的痛苦,父亲瘫痪在床无人照料时的无助……但该剧没有选择“卖惨”,也没有选择“打鸡血”,而是平实温暖地向观众讲述这些胡曼黎生命历程中经历的阵痛。也正因为如此,胡曼黎的涅槃重生才更具震撼力。当薛晓舟说“我养你”时胡曼黎干脆利落拒绝,当前夫丁致远试图用支付一年养老院费用换取胡曼黎原谅时她冷静地转身,观众看到的不再是传统叙事里女性成长依靠男性救赎的桥段,而是胡曼黎遇事果决、理性冷静的人格魅力;当胡曼黎工作到大半夜还要拍宣传视频,当她一下午连着接待六个客户也不喊累,观众看到的不再是“大女主”的炫丽光环,而是一个普通女性在经受命运重压后持续迸发的惊人韧性,这才是真正的女性力量。

无论是叙事方式还是价值落点,《蛮好的人生》都巧妙地做了别出心裁的设计。除此之外,值得一提的还有这部剧品独特的风格。

虽说是一部职场剧,但该剧却做到了在沉重与轻盈之间收放自如。角

一朵在市井绽放的铿锵玫瑰

——看电视剧《蛮好的人生》

□李春利 胡晨冉

色的不幸需要讲述,但喜剧元素也不能缺位,于是剧集将喜与悲交织相融,以幽默夸张的调性叙述人物起起伏伏的人生经历,让人物形象更加清晰,也让剧情铺陈更为丰富。设想如果剧集仅仅讲述胡曼黎一生的挫折,观众的观剧体验只会是从头“丧”到尾。但《蛮好的人生》没有选择这么做,而是给予胡曼黎三个情感选项:富豪、弟弟、前夫,胡曼黎毅然决然地选择了自己,毋庸置疑,这样的“爽”直接爽到了观众心里,也达成了轻盈的剧目底色。

由女主角扮演者孙俪演唱的人物主题曲《可怜爱人》旋律悠扬,将人物心路历程娓娓道来,“挥一挥手,最后再挥一挥手,什么爱河非要渡过?”唱的是胡曼黎对自己的叩问,“我扬起的幸福给他人羡慕,却葬了自己满身土”吟的是胡曼黎心底的哀婉,“纠缠一生,爱恨一生,学会了重生”叹的是胡曼黎看破了红尘——这是台词的另一种书写,既是咏叹调也是宣叙调,以角色之口吻讲述内心之变化历程,不仅极富创意还极具感染力。

《蛮好的人生》之所以动人,其实恰恰在于胡曼黎从未将自己活成人们口中的“逆袭神话”。她的伤痕真实存在,但不可否认那的确是光照进来的地方。观众看见的,也不仅仅是伤痕,更是她自我疗愈的勇气和积极向上的生命力。真正的强大,就是身处泥潭也要散发铿锵玫瑰的芬芳,即使看清了人性真相也依旧热烈地生活——这是胡曼黎的性格侧写,也是每一位认真生活的普通人的真实写照。

(作者李春利系《光明日报》文艺部编务统筹、胡晨冉系武汉大学新闻与传播学院学生)

『从万福到同乐——文学影视化之路』审读会举行

本报讯 5月9日,由中国电视艺术家协会指导,中国电视艺术家协会编剧专业委员会主办,广东省电视艺术家协会承办的“从万福到同乐——文学影视化之路”审读会在中国文联举行。

研讨会以作家吴君的长篇小说《万福》与《同乐街》为例,深入探讨文学的影视化路径。长篇小说《万福》原发《中国作家》,是作家积极响应《粤港澳大湾区发展规划纲要》完成的主题出版项目,该小说通过家族故事讲述了香港青年再出发、深港青年欣喜回家,共建大湾区的故事。小说《同乐街》(原名《晒米人家》)节选10万字刊发于2021年第5期《人民文学》,全书31万字,作品展现了同乐街的变迁和三代同乐街当家人各自不同命运。

与会专家认为,这两部小说不仅有文学性,更有电视剧创作需要的故事性、生活的丰富性、人物关系的合理性。两部小说的共性在于,两部小说都是写广东深圳、都是写改革开放四十年,都是关于家庭人物叙事的内容。两部小说的影视改编,可以从地域文化着手,把地域的文化色彩、文化气息、文化气质写出来,形成独特内容。两部小说又各有千秋,《万福》主要聚焦深港两地的地域差别,《同乐街》人物形象鲜明,特别是陈有光的形象很新鲜。有专家建议将两部小说合成一部进行改编,可以做一些适当的嫁接。也有专家认为应当分开进行影视改编。《万福》的影视转化要在小说基础上以小见大,写好万福村人的离开与归来,《同乐街》在未来改编时可以在“90后”社区工作者钟钟新与钉子户之间的故事方面做足喜剧性的铺陈,此外还可以加入更多情感戏,更好引发当下年轻观众的共鸣。(许莹)