

年度盘点

这一年里，艺术电影因注重反映现实而更加受到关注

中国电影：现实主义成为可贵的精神品格

——2017 年国产电影观察

路侃

2017 年，除了电影市场票房取得新高之外，中国电影创作呈现稳步前进态势。主流价值电影取得创造性进步与热烈反响，艺术电影因注重反映现实而更加受到关注，电影中坚力量努力寻求创作突破，青年电影人携佳作不断出现，社会关注度继续走强。

主流价值与类型片、主流价值与艺术电影的相互融合，提升了人们对主流价值电影的关注

2017 年国产电影的一个重要收获是一些主流价值电影在探索中取得突出成绩。它们努力实现主流价值的创造性艺术转化，在新的英雄和人民形象塑造上有所创新，在创作形式上表现出主流价值与类型片、主流价值与艺术电影的相互融合，表现出对电影精神高度、文化内涵和艺术价值上有成效的追求，在艺术、票房、口碑上收获提高，从而提升了人们对主流价值电影的关注。

《战狼 2》无疑是 2017 年国内的现象级电影。它的最大意义是实现了主流价值与类型片的成功结合，在英雄塑造上表现出新的时代性精神风貌，即人民情怀、人民基础、国际化视野和超强能力相统一。英雄冷锋的形象正是对中国正在强起来的一种艺术折射，和人们对超越好莱坞的中国式电影英雄的文化期待形成

向现实贴近，艺术的先锋性与现实主义精神相融合，成为艺术电影可贵的精神品格

艺术电影数量不多，但是表现出一种可贵的精神品格，就是向现实贴近，实现艺术的先锋性与现实主义精神相融合。一些作品受到观众重视，不只因为其艺术形式，更多是看重其现实描写和精神表达。

首先出现的《少年巴比伦》，是一部有着沉甸甸的生活厚重感的艺术性青春片。它表现出一种鲜明的喜剧式批判现实主义风格，在欢笑中浸透着严肃的批评与追求。影片描写一个青年劳动者的青春成长。在艰辛粗糙的生活中，年轻的主人公仍然有对美好爱情的向往和正派做人的坚守。尽管他向往的美好其实充满变故，但年轻人在变故中还是完成了一次精神成长，“少年巴比伦”成为人生过去的遗迹。影片表现出近期青春片少有的清风和锐气，青年演员董子健也成功演出了人物性格的丰富性。

《八月》是年轻电影人拍摄的有温度有情怀的佳作，其感人在于极平淡中蕴含了厚重的精神力量。影片在自然本真配黑白色调的生活流画面中道出国企改革进程中发生的故事。生活简单质朴，但温馨和谐自在。身为电影人的父亲于清贫中始终坚守艺术情怀，善良的母亲则把电影同行紧紧凝聚在一起。简陋的环境中，总有艺术家们的奋斗身影和对孩子潜移默化文化熏陶。影片是向父辈电影人的致敬，更是对父辈们忠诚的艺术情怀的怀念。影片的温暖情怀对今天的电影创

不同类型的丰富展现与相互对照，使得类型片在不同层面都给观众带来新的审美感受

悬疑犯罪警匪片仍然是国产电影的一大组成部分。视觉效果和娱乐性历来是这类影片的主要特点，如何给观众以更大的审美满足，一直是电影人不断追求的，比如与艺术片、科幻片的融合。借用侦探小说本格派与社会派的分类，我认为 2017 年的悬疑犯罪警匪片大体呈现出社会流与技术流的比较式发展，即注重故事的社会广度深度、人物心理、精神内涵，与注重故事的技术性、智力性的不同侧重，或者两者兼有。它们在不同层面都给观众带来新的审美感受。

大体属于社会流的影片如《夜色撩人》《暴雪将至》《英伦对决》《追龙》《杀破狼·贪狼》等。《夜色撩人》针对普通人在不可抗拒危险前该不该挺身而出的纠结做出解答，给人另一角度的思考。《暴雪将至》尖锐提出了利益驱使与唯心主义思想方法导致对实事求是、法治意识的破坏，对人的阴暗心理进行了探

艺术呼应。影片在电影精神与电影语言的关系上实现奇观性与精神性、性格化完美统一，创造出观影效果与意义建构双进，更是主流价值大片创作值得借鉴的。

《十八洞村》则是主流价值与艺术电影相融合的优秀创作，创造了国家重大工程题材艺术转化的出色范例，在艺术价值上有力提升了主流价值电影的水平。影片创作上的启示在于，描写精准扶贫这一国家重大工程题材时体现了浓郁的生活性、现场感，以及现实主义加现代性的电影语言、体验式的出色表演，使得重大题材内容充满生动的鲜活性、丰富性、厚重感。故事波及民生、发展、区域、人生种种现实，问题与希望同在，扶贫过程既是农民的生活水平提高，也是青年干部的精神成长，深化了故事内涵，给人留下极大想象空间。王学圻饰演的老兵农民和白微饰演的青年干部成为两个富有创造性的人物，而主要创作者对于表现内容的真诚和热情应该是影片成功的关键。

此外，《建军大业》《我是医生》《非凡任务》《杀破狼·贪狼》《荡寇风云》《情比山高》等，都在不同方面表现出在主流价值电影创作中的艺术探索。

主流价值电影创作的收获与探索表明，艺术的、审美的创造性转化是主流价值表达成功的关键；重大历史题材创作突破的重点应集中于事实、意义和人物精神的挖掘，而不是简单的视觉新奇；英雄塑造需要在艺术创新中实现精神内涵和艺术风格上新的飞跃提升，应该深化英雄作为更广阔社会环境中的人的描写，在复杂矛盾中描写英雄性，扩大英雄塑造的范围和深度。

表现出强烈的讽刺风格，人物设计有一种抽象的代表，更有鲜明的寓意。三个主要人物在财主农场盈亏和自己利益间周旋博弈。老场长八面玲珑，唯上是从，背后肥私，任由农场亏损；骗子满口花言巧语，骗吃骗色；新场长力图改革，过于简单，又被老婆坏事，最后还是老场长复位。黑白色调增强了历史感，而对老舍原著所反映的那个时代的腐败和丑陋的批判则具有鲜明的时代特征。

《嘉年华》以罕见的勇气、双线结构和深度描写，既揭露了性侵女童的犯罪及其背后的问题，也向孩子认真提出了人生追求的诚恳告诫。影片对两个女孩的遭遇描写极具尖锐性，反映了某些地区弱势女童的地位和经济文化的多重贫困，最后没有给出情节意义上的解决之道，但《嘉年华》仍不失为年度最具现实主义力量的艺术电影。

融合类型风格是艺术电影的另一有新意的表现。《皮绳上的魂》改编扎西达娃两部小说，将惊悚、悬疑、神秘、心理、西部、艺术等多种形式元素融合一起，表现两代人积压下的忏悔、复仇与原谅之间的冲突，结构多线并进，产生很大情节张力，生活细节描写和构图都很有表现力，从心理到视觉紧紧吸引了观众，是悬疑性和心理表现很强的艺术电影。《缝纫机乐队》融入音乐主题和喜剧风格，尽管缺少人物刻画和心灵精神的深度，但因其音乐性也颇具看点。

同是表现现实的艺术片，《冈仁波齐》的独特性不仅在于纪实风格，而且拍出了一种精神。电影真实跟拍了长达一年的旅途，这种艰苦的记录体现出的纪实性首先是编导团队对艺术电影形式的一种贡献。而影片中出现的人，包括孕妇、儿童，一年多的风餐露宿，无论冬夏，历尽艰难，则有了一种形而上的意义，即一种执著和坚持的精神。正是这种形而上精神使观众受到励志的启发。

直面社会，具有强烈批判精神，是《不成问题的问题》和《嘉年华》的鲜明特点，也是 2017 年艺术电影的重要走向，一改以往偏重形式的表现，使艺术片突出了一种锋芒和力度。《不成问题的问题》改编自老舍同名小说，

究，发人深思。

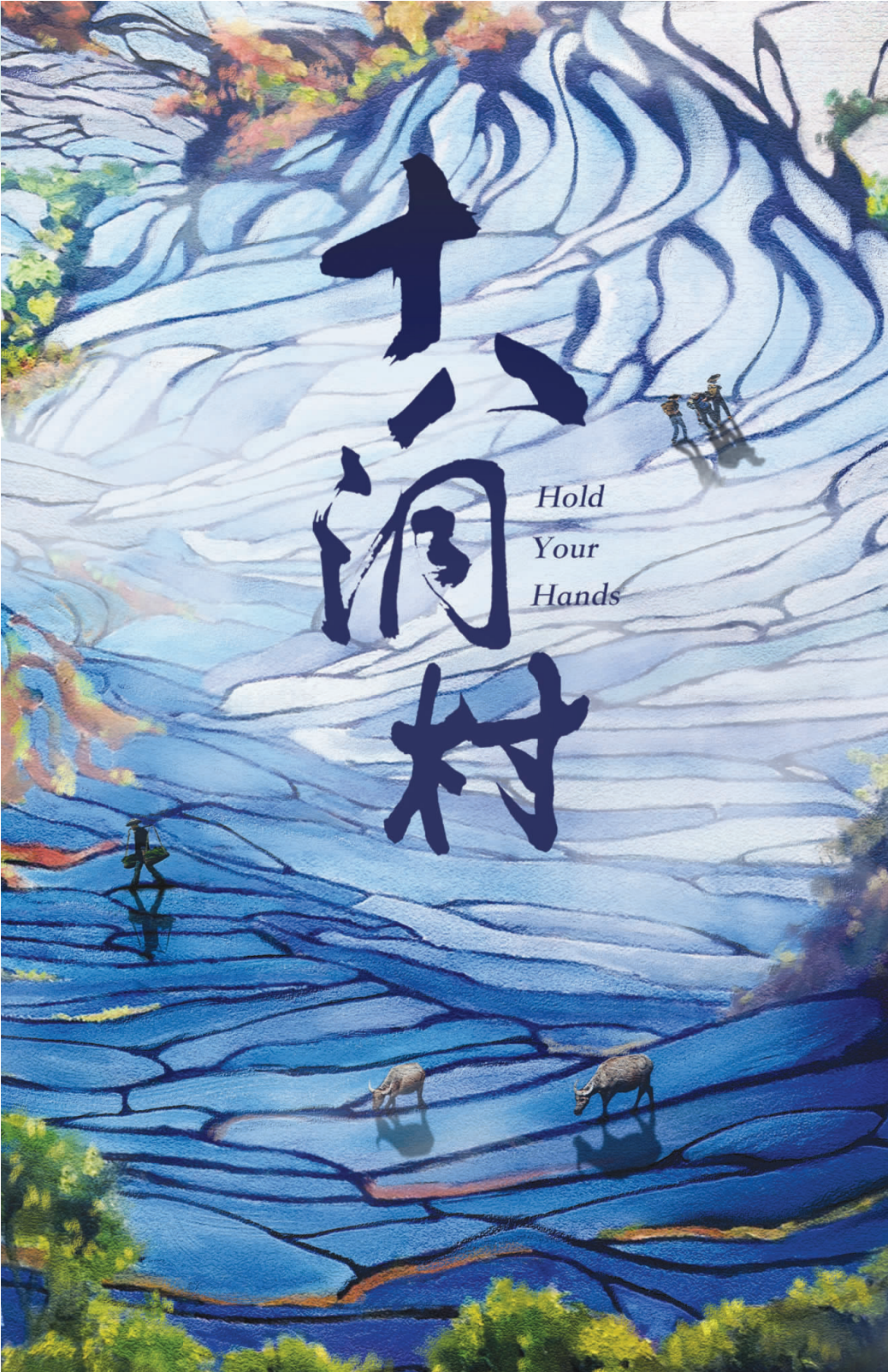
大体属于技术流的影片如《记忆大师》《心理罪》《拆弹专家》《绑架者》《引爆者》等。这些影片或从心理、推理、技术、科幻等方面表现破案，给人解谜的魅力和智力的启发；或更多展现专业技术、功夫、特效，给人视觉的新奇。

《妖猫传》是以往不发达的国产奇幻类影片的一个重要收获，也是电影对传统文化实现艺术与现代的创造性转化的有益尝试。影片以玄幻、浪漫、推理的形式，对历史流传的杨玉环之死作了新的演绎。唯美的风格，新奇的故事，环环相扣的悬疑和白居易等三个叙述者接力式的追寻解谜，带有夏目漱石《我是猫》影子而加以玄幻穿越改造的妖猫设计逼真又夸张变异惊悚，古长安和大唐景象的展现，使影片具有很强的看点。影片上映之后引发的争议与不同观点的碰撞则说明，

该片一方面在现代奇幻与古代传奇、传统文化之间实现了较好的对接，而在精神价值上仍然值得提升。

纪录片的重新兴起是 2017 年国产电影的一个特别现象，它进一步开拓了电影品种的表现领域，一些作品受到人们很大关注。《二十二》描写目前健在的抗战中被日军强掳为慰安妇的老人，以口述实录、实地寻访再现了一段屈辱历史，激发了人们的爱国主义情怀。《天梯》表现了当代艺术家蔡国强，一个极富创造力的杰出艺术家的成长过程，既是艺术创造力形成发展的展现，又充满开放与励志精神。影片也拓宽了纪录片表现视野，给更多文化艺术类纪实电影创作以启示。

(作者为中国文艺评论家协会副主席)

▲《十八洞村》提供了主流价值与艺术电影相融合的优秀范例。

▲《心理罪》等“技术流”影片给人解谜的魅力和智力的启发。

▲《冈仁波齐》的独特性不仅在于纪实风格，而且拍出了一种精神。

▲《八月》是年轻电影人拍摄的有温度有情怀的佳作，于极平淡中蕴含了厚重的精神力量。

建言

中国电影的提升空间在哪

路侃

● 期待以更大精神格局和艺术境界，表现中国故事与这个广阔丰富的新时代

中国电影在观众不断增加基础上正面临更大的提高，而最大的提升空间首先是电影的精神格局。

爱情片、喜剧片一直是面向青年观众的主要类型。但这两类片，特别是爱情片的年度表现十分乏味。影院上映的国产爱情片多达 100 部以上，多数是“几日游”，几乎没有令人感动的反应。这不仅反映爱情片创造力的平庸，更反映电影创作中情感表现的薄弱。在商业性更多影响电影生产时，不少影片更追求视觉和感官效果，情感和精神流于肤浅和贫乏。一部描写女中学生暗恋的电影，大量镜头以作者主观视角展现女生的长腿、长臂，商业噱头尽显。在重视文化建设的今天，我们还少有可以和世界电影史上经典佳作相比较的爱情片，值得反思。电影人应该以高度社会责任感重视电影对真情与精神的表达。

精神格局狭小，是不少国产电影面临的突出问题。有些电影在反映现实问题时，看不到更广阔的社会背景和创作者更新的角度。《老兽》描写一个改革开放大潮中曾经的弄潮儿和后来的落伍者，生活与精神状态萎靡低下，落魄不堪，最后成为儿女远离的孤家寡人。影片试图传达出对主人公的同情，但效果难以实现。原因在于曾经的改革参与者面对人生低潮的表现难以体现时代精神和更加开放的社会环境，他与现实生活中很多在失败中重新站起的经济人形成鲜明对照。

此外，与同期上映的一些国外电影相比，一些国产电影在重大历史、主流价值、英雄塑造上仍然存在较大提升空间。

进入新时代，中国电影有理由、有能力以更大精神格局和艺术境界，表现这个广阔丰富的新时代，以及一个构筑了中国故事、中国精神的精彩世界，迈向电影艺术高峰。

▲《建军大业》等电影在不同方面表现出对主流价值电影创作的艺术探索。