

用不断革新的影像语言， 描摹人性的幽微和时代的辽阔

改革开放 40 年最具影响力的 20 部国产影片

罗馨儿

◆《小花》

上映时间:1979 年
导演:张铮、黄健中
主演:唐国强、陈冲、刘晓庆
该片取材自前涉的小说《桐柏英雄》，讲述 1930 年桐柏山区一户穷苦人家被迫卖掉亲生女儿小花，之后又收养红军留下的女婴，他们给这个女婴取名也叫小花，十几年后，在解放战争的硝烟中，失散的亲人们终于重逢，共谱一曲壮烈的英雄之歌。

◆《巴山夜雨》

上映时间:1980 年
导演:吴永刚、吴贻弓
主演:李志舆、张瑜、仲星火、欧阳儒秋
片中角色性格鲜明，演员表演也很真实，都符合人物的身份。全片对话不多，情节发展流畅而简练。影片不论在题材还是表现艺术上都有创新，没有长篇说教，但是很鲜明地表达了主题。

◆《沙鸥》

上映时间:1981 年
导演:张暖忻
主演:常珊珊、卢君、郭碧川、江韵辉
该片讲述了中国女排运动员沙鸥经历伤病、失败、爱人罹难的种种打击之后，依然坚强地重振精神，为排球事业奉献全部生命的故事。

◆《小街》

上映时间:1981 年
导演:杨延晋
主演:张瑜、郭凯敏、杨延晋
双目失明的男主人公夏穿过寂静的小街，走进小院，找到钟导演，向他讲述了一段爱情往事，这段故事随着夏的失明和女主人公的下落不明戛然而止。钟导演为这个故事设想了结局，但是，夏否定了。他想象了一个他们在小街上重逢的结局，让他们互诉衷肠……

◆《城南旧事》

上映时间:1982 年
导演:吴贻弓
主演:沈洁、郑振瑛、张闽、严翔、张丰毅
英子在胡同玩耍时遇到了“疯女人”秀贞，英子很同情秀贞，并且帮助秀贞找到了她的女儿。后来英子又遇到了一个小偷，并且和他成为了朋友。英子九岁那年，她的奶妈宋妈的丈夫冯大明来到林家。影片通过孩童纯净、不谙世事的视角，描述了小女孩英子童年时代的三段往事。

◆《青春万岁》

上映时间:1983 年
导演:黄蜀芹
主演:任冶湘、张闽、梁彦、秦岭、施天音、郭君梅
该片根据王蒙的同名小说改编，讲述 20 世纪 50 年代初，一群不同思想性格、充满青春活力的女学生互相帮助、共同成长的故事。导演黄蜀芹给该片定下的拍摄原则是“真挚的生活，真诚地反映”，力图真实还原 20 世纪 50 年代初中学生的现实生活。

◆《一个和八个》

上映时间:1984 年
导演:张军钊
主演:陶泽如、陈道明、卢小燕、赵小锐
《一个和八个》取材于郭小川同名长诗，讲述抗日时期的华北地区，中共指导员王金因叛徒陷害，和三名土匪、三名逃兵、一名奸细以及一名投毒犯一起被关押。他用刚正忠诚的人格魅力打动土匪头目大秃子，以及逃兵中的老大哥老万头。不久，部队陷入日军包围，王金等人以待罪之身迎击日寇。

◆《人生》

上映时间:1984 年
导演:吴天明
主演:周里京、吴玉芳
该片改编自路遥的同名小说，通过刻画高加林这样一个渴望改变自身命运的、有知识有文化的农民形象，折射当时社会的各种状况，并展现了黄土高原特有的壮阔风情，体现出复杂的人物性格和丰富的思想内涵。

◆《黄土地》

上映时间:1985 年
导演:陈凯歌
主演:王学圻、刘强、谭托、薛白
影片改编自阿兰小说《深谷回声》，讲述延安八路军文艺工作者顾青，为采集民歌来到陕北农村的翠巧家。翠巧自小由爹爹作主定下娃娃亲，无法摆脱厄运，只得借“信天游”的歌声，抒发内心痛苦。

◆《芙蓉镇》

上映时间:1987 年
导演:谢晋
主演:姜文、刘晓庆
该片根据古华的同名小说改编，讲述芙蓉镇上的女摊贩胡玉音与知识分子秦书田在共患难的过程中产生真挚爱情，共同迎来走向新生的时刻。影片以人物命运的变迁，传达出深广的社会内涵。

► 电影《英雄》剧照

创作者们为电影赋予富有时代气息的风姿，带给观众亲切的美

改革开放伊始，在开放、创新的时代精神感召下，电影创作者们以多年积累的文化体悟和艺术构思，自发地探求中国电影现代化的路径。张铮、黄健中导演的影片《小花》因其突破性的视听元素和影像语言，成为国产电影创新潮流中的先锋。后来在中国影视界成中流砥柱的演员唐国强、刘晓庆、陈冲，在当时尚属初出茅庐，他们饰演战争中离散又重逢的三兄妹，青春秀美的形象、质朴纯真的表演，牵动着观众的心。《小花》的片名更是由我国著名电影家钟惦渠先生所定，寓意为“希望它是报晓中国电影春天的一朵‘小花’”。

以女排运动员为表现对象的影片《沙鸥》，则自觉地结合外来电影理论进行电影观念和电影语言上的探索，在大银幕上呈现生活化的纪实美学。在这样的创作观念指导下，导演张暖忻面试了一些职业演员，均不满意，最后敲定了女排运动员常珊珊。张暖忻在常珊珊身上看到了一种“现代青年人的气质和劲头”，这样富有时代气息的生活，能带给观众亲切的美，恰似来自他们的生活，来自他们的身边。

1982 年上映的《城南旧事》由吴贻弓执导，改编自作家林海音的同名小说，影片的创作正得益于改革开放初期海峡两岸的文化交流。上映后，影片那恬淡而隽永的情调打动了亿万观众，也感动了不久后来访大陆的林海音之子夏祖焯，他将这部影片带去宝岛台湾放映，也引发了轰动和好评。

吴天明导演的《人生》在自我意识觉醒的思潮中应运而生。主人公高加林进退维谷的处境，引发了广泛的讨论，尤其在青年人中引发共鸣。1985 年第八届百花奖在四川大学举行，《人生》斩获“最佳故事片”奖。影片公开放映时，万余名川大师生站在雨中观看，结束时学生们自发呼喊：“电影万岁！”《人生》万岁！”

1990 年代以后及至新世纪以降，随着改革开放的持续深入，中国社会面临着前所未有的复杂状况，反腐败题材主旋律影片《生死抉择》以国企改革经济案件为背景，用突破性的魄力和勇气直击社会问题，重塑价值、矫正风气，受到了热烈关注，成为第一部内地票房过亿元的电影。

近年来，以《湄公河行动》为代表的新一批新主流电影，集结电影最高生产力、灵活运用商业化手段，锻造承载主流价值观的优秀作品，既在票房和口碑上获得“双赢”，也是更为成熟的国家向心力和文化自信在电影方面的反映。

“他们没有一个是不熟悉的，好像就是从我身边直接迈步跨上银幕去的”

探索人、表现人，是新时期以来电影创作者们始终关注的核心。

吴贻弓、吴永刚执导的《巴山夜雨》旨在“重建人性的光辉”。影片塑造的船上一众乘客的形象、年龄、身份和职业具有典型性，打通片中群像的共性特质是“善良、有正义感的好人”，是民族精神中最为深刻也最为宝贵的部分，因而能够引发观众最深刻的共鸣。诗人柯岩观影后曾给影片的作者去信，称“我就生活在你众多的人物中间。他们没有一个是不熟悉的，好像就是从我身边直接迈步跨上银幕去的。”影片曾获第一届中国电影金鸡奖最佳故事片奖，正如评委评语所言，“《巴山夜雨》以独特的创作构思和抒情诗般的艺术风格，塑造了具有鲜明个性色彩的人物群像，表现了我国人民在特定历史时期中的美好的心灵。”

怀着对“大时代、大作品”的美好愿景，1987 年，谢晋导演了由古华同名小说改编的影片《芙蓉镇》。影片以人物的命运为主线，与国家历史相交织，时时照见人性化的悲悯和人道主义的温情。刘晓庆饰演的命运多舛的美貌女店主胡玉音，以及姜文饰演的坚毅而不乏浪漫的知识分子秦书田，都成为影史上的典型人物形象。在影片中，秦书田穿的旧毛衣上的布袋袋、扫街时的“华尔兹舞”和翻筋斗等动作都是姜文自己设计的。

上世纪 80 年代中期，“第五代”电影导演以一种“基因突变”式的革新姿态集体登场，通过一系列举世瞩目的艺术实践，开启了导演美学的新时代。“第五代”导演多用一种历史回溯式的哲思眼光，审视人性深处、追寻人文理想，他们的作品中，不得不提到的一个影史经典人物形象是《霸王别姬》中由香港明星张国荣饰演的程蝶衣。当时首次来内地拍戏的张国荣，为了塑造好京剧艺人的角色，利用点滴时间苦练水袖、步态和念白唱词。为了弥补表演上的差异，说好普通话台词，每次开拍前都要请内地演员帮他纠正。“不疯魔，不成活”，张国荣用深刻有力的表演，串联起一场戏梦人生，一世爱恨缠绵、一门艺术行当、一段家国历史的沧桑变迁。影片入选《时代周刊》评出的“全球史上百部最佳电影”，除了在中国内地获得 4000 万元票房，还在世界多国公映，打破了中国内地文艺片在美国的票房纪录。

2013 年，香港导演王家卫执导的影片《一代宗师》，境界高超地塑造了民国时期武林中人的精神、风度和气韵。梁朝伟、章子怡、张震、王庆祥、张晋等演员，用稳扎稳打的功力和沉静入定的表演，共同构成影片中磊落、刚介的武林群像。尤其是章子怡塑造的“宫二”，是王家卫把很多女人的特质融汇叠加的形象，集结了那个时代女性的共同特点，令人印象深刻。

以充沛的艺术激情和艺术能量，拓宽般改写中国电影的表达

改革开放至今，为电影创作提供了前所未有的经济、文化和社会环境，政策的支持、法规的完善、市场的拓宽、产业的增值……都在触发创作者空前高涨的艺术激情。

1981 年，在拍摄影片《小街》时，杨延晋大胆地进行了一次“元电影”实验，在这部“情绪电影”中，没有连贯的戏剧性，不再讲述一个封闭结构的故事，而是以情绪来组织影片的结构，形成“云山雾罩”般的叙事套层，让观众在对片段的叠加和享用中，体会一种超验性，自行去想象和补充故事的结尾。郭凯敏和张瑜真实、动情的表演，则实现了艺术理念和感伤情怀的“落地”，也成为影片吸引观众的重要因素。此前凭《庐山恋》而走红全国的张瑜，因为角色需要剪了“男生头”，被不明真相的群众误认为男性。郭凯敏因为体验盲人生活太过投入，家人以为他的眼睛真的出了问题。

“第五代”导演则以充沛的艺术激情和艺术能量，拓宽般地改写了中国电影的表达体系。《一个和八个》中，在视觉上突出黑白色调，使用大胆而简练的不完整构图，并大量运用对比手法。《黄土地》对自然环境的再现，多采用大块面、不规则构图，具有强烈的主观色彩。利用固定镜头和全景表现人物的动作和对话，也于静观中透出悲悯的诗意。张艺谋在《红高粱》《菊豆》中通过颂扬人性和生命力来进行文化自省。明亮浓烈高饱和度色彩，东方民俗的奇观化展示，乡土空间的加魅化处理，民乐对叙事的介入和补充，都在强化突出人的生命意识，以及在层层重压之下几欲喷薄而出的爆发力。《红高粱》获得了第 38 届柏林国际电影节金熊奖最佳影片奖，成为中国第一部荣获国际 A 类电影节大奖的影片，拉开了中国电影真正走向国际的帷幕。

新世纪以来，在产业、艺术、文化的合力推动下，出现多元化和多样性的创作环境，电影人探索艺术的激情持续高涨。2002 年的合拍片《英雄》，不但是张艺谋从文艺片到商业片的转型之作，其背后，更能看到彼时陷入低迷的中国电影需要盘活市场、提升产业格局、构建自我表述系统的历史必然。《英雄》所选取的大题材、大制作、大明星、跨国（境）班底、东方美学元素、奇观视觉效果等要素，形成一场视听盛宴，吸引观众回到电影院观影，并在一定时期内形成“长尾效应”，触发了其后一系列中国式大片的制作，至今仍在国产电影的创作图谱上占据要位。小成本喜剧《疯狂的石头》，在当时以黑马之姿杀入观众视线，体现了国产电影发展的多元化和创作者观念的更新。影片桥段密集、“包袱”丰富、创意巧妙、节奏别致，其精巧的艺术构思和充分的娱乐性，给中国商业电影创作带来新的启发。（作者为上海大学上海电影学院在站博士后）

◆《红高粱》

上映时间:1988 年
导演:张艺谋
主演:姜文、巩俐
改编自莫言 1986 年发表的两部中篇小说《红高粱》和《高粱酒》。以抗战时期的山东高密为背景，讲述“我爷爷”余占鳌和“我奶奶”九儿浓烈凄美的爱情故事。该片取得了艺术上和市场上的双重成功，标志着中国第五代导演进入了巅峰时期。

◆《菊豆》

上映时间:1990 年
导演:张艺谋、杨凤良
主演:李保田、巩俐、李伟
改编自刘恒小说《伏羲伏羲》，讲述的故事发生在 20 世纪 20 年代，中国某小镇上的染坊主杨金山续弦娶了年轻姑娘菊豆为妻传宗接代，后侄子杨天青与菊豆爱慕生子天白。杨金山死后，渐已成人的天白怒杀与母“通奸”的生父杨天青。菊豆万念俱灰，纵火烧掉杨家世代相传的祖业“杨家染坊”。

◆《本命年》

上映时间:1990 年
导演:谢飞
主演:姜文、程琳、梁天、蔡鸿翔
影片讲述北京青年李慧泉在本命年爱情受挫、犯罪、死亡的故事。这是一部现实主义影片，被看作中国第四代电影人对中国影坛最后一次大冲击。

◆《霸王别姬》

上映时间:1993 年
导演:陈凯歌
主演:张国荣、巩俐、张丰毅、葛优、英达、雷汉
影片改编自李碧华同名小说，围绕两位京剧伶人半世纪的悲欢离合，展现对传统文化、人的生存状态及人性的思考。

◆《甜蜜蜜》

上映时间:1996 年
导演:陈可辛
主演:张曼玉、黎明、曾志伟、杨恭如
片名取自邓丽君代表作，全片也以这首歌曲贯穿始终。影片讲述小人物在香港这个移民城市里的艰辛奋斗和苦涩爱情，剧情始于 1986 年，终于邓丽君骤逝当天。片尾彩蛋让人意外又恍然大悟。

◆《生死抉择》

上映时间:2000 年
导演:于本正
主演:王庆祥、廖京生、左翎
影片根据张平长篇小说《抉择》改编。市长李高成曾是中阳纺织厂的厂长，如今的中阳在改革大潮中濒临破产倒闭。通过深入调查走访得知，中阳集团现任领导班子存在严重腐败问题，而自己的妻子和弟弟也卷入其中。更令他震惊的是这一切关系网的总根子竟是省委副书记严阵，经过不懈努力，李高成做出一个共产党员应有的选择。

◆《英雄》

上映时间:2002 年
导演:张艺谋
主演:李连杰、梁朝伟、张曼玉、陈道明、章子怡、甄子丹
电影主要讲述战国末期，七雄并起，惟秦国最强，急欲吞并六国，一统天下。为对抗秦国的吞并，六国各地侠客欲刺杀秦王。该片中国内地票房达 2.5 亿元人民币，是 2002 年华语电影票房冠军，全球票房约合 14 亿元人民币。

◆《疯狂的石头》

上映时间:2006 年
导演:宁浩
主演:郭涛、刘桦、连晋、黄渤、徐峥、岳小军
该片讲述重庆某濒临倒闭的工艺品厂在推翻旧厂房时发现了一块价值连城的翡翠，不料国际大盗麦克与本地以道哥为首的小偷三人都盯上翡翠，他们与工艺品厂保卫科科长展开激烈的攻防战。

◆《一代宗师》

上映时间:2013 年
导演:王家卫
主演:梁朝伟、章子怡、王庆祥、张震、宋慧乔、张晋
王家卫从 2001 年开始筹备到正式开拍花了 10 年时间，《一代宗师》不仅仅讲一代武学宗师叶问，而是将与叶问同时代的中国各派宗师都纳入镜中，进行全景式高手扫描。

◆《湄公河行动》

上映时间:2016 年
导演:林超贤
主演:张涵予、彭于晏、冯文娟、吴旭东
该片根据“10·5 中国船业金三角遇害事件”改编。在长达三年的筹备中，林超贤数次与公安部缉毒部门探讨案情，出品方派出的“采风小组”搜集了大量有关案件的真实数据和信息，整理出几十万字录音资料。这起大案的起因和结果有很多人了解，但该片是首个挖掘抓捕过程的影视作品。