

光影视界

核心阅读

今年暑期档上映的新片，既有国产片也有进口片，题材丰富、类型多元。商业院线之外，艺术院线放映、农村电影放映、公益放映、校园放映等都致力于满足观众多样化的文化生活需要。

观众的观影心态更加理性成熟，对优质内容的要求水涨船高。故事能否引发观众的情感共振成为决定影片口碑的关键。电影如何为观众提供高质量的审美体验，是亟须深入思考的命题。

据初步统计数据，截至8月30日，2022年暑期档总票房突破90亿元。暑期档票房排行前五的影片中有4部国产影片，分别为《独行月球》《人生大事》《神探大战》《明日战记》。

取得这样的成绩殊为不易，各地影院陆续复工、新片供给增多、国产片势头强劲是主要原因。国家电影局发布《关于开展2022年电影惠民消费季的通知》，从今年8月到10月开展2022电影惠民消费季活动，有力促进电影消费、加快电影市场恢复，助力了暑期档的持续提振。

今年暑期档上映的新片，既有国产片也有进口片，题材丰富、类型多元，科幻片、家庭片、动画片、悬疑片、青春片、纪录片百花齐放。入围第十二届北京国际电影节竞赛及展映单元的多国影片受到影迷欢迎，有的场次甚至“一票难求”。商业院线之外，艺术院线放映、农村电影放映、公益放映、校园放映等都致力于满足观众多样化的文化生活需要。

观照现实赢得观众共鸣

观照现实的影片收获积极的市场回馈与良好口碑，是今年暑期档的一大特色。电影《人生大事》题材新颖，以儿童视角观察人生百态，一路打破多项家庭片票房纪录。影片中莫三妹和武小文因亲人的逝去而相遇，在一片暖融中怀着希望面对生活，他们的故事体现了对生命的充分尊重与终极关怀，也传达了积极达观的生活态度，为观众带来温暖和思考。深沉的价值内涵和接地气有质感的生活场景，恰切地编织在故事中，打动观众的心。

家庭片一直具有强大号召力，这与中国人的文化情感密切相关。从早期郑正秋导演的苦情情节剧、郑君里导演融入社会现实、谢晋导演引入人道主义叙事，到近年的《人生大事》《我的姐姐》《送你一朵小红花》等新作，家庭片的类型范式多元且应时而变。与《我的姐姐》《送你一朵小红花》一样，《人生大事》将人物置于紧密错综的伦理关系网中，主要戏剧张力来自主人公利己还是利他的抉择。影片杂糅多种商业类型元素，改变了家庭片节奏缓慢、元素单调的固有模式，在调停个人与家庭冲突的

来自现场的声音

回首30多年的创作之路，我参与创作了多类题材的电视剧。从《生死卧底》到《医者仁心》，从《国门英雄》到《破冰行动》，从《理想照耀中国》再到如今正在播出的《冰雨火》，我始终坚持现实主义创作方法，努力将真实、严谨、深刻的创作追求熔铸于作品。

真实是现实主义的底色。故事与现实生活、现实逻辑的距离越近，越真实可信，越容易让观众产生情感共鸣。筹拍《理想照耀中国》时，我和导演组16位导演的追求归于一点：遵循现实主义创作规律。《理想照耀中国》旨在反映中国共产党团结带领中国人民，高擎理想和信仰的火炬，谋求民族独立、人民解放、国家富强，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗的历史征程。该剧基于4个历史阶段、40个真实人物和闪光瞬间创作，人物本身的故事已经足够动人，我们最需要做的是还原式呈现。在确定好故事和人物后，编剧和导演们到各自选题的发源地采风。我们采访原型人物，走进他们生活的空间，调研第一手的资料，与他们的后代、同事、同行交流，尽可能广泛而深入地走进他们的精神世界，在不停地“深挖”中求

同时，进行着潜移默化的生命教育。《人生大事》引发观众的共情与共鸣，说明电影叙事的更新与现实生活同步，要从中国人独特的情感需求出发。

即使是科幻片《独行月球》《外太空的莫扎特》《明日战记》，也不失对现实的观照。《外太空的莫扎特》诉说亲情故事，《独行月球》讲述普通人超越平凡梦想，《明日战记》关于地球环境恶化的忧思，都是对当下社会大众心态的深入体察和艺术化表达。

解他们的理想信仰因何而起、为何坚定，力求无论人物内心还是时代背景、故事环境，都有足够的真实感和可信度。不违背历史事实和现实逻辑，只在小的细节上合理、合适、合情地发挥戏剧的虚构功能，人物才真实、故事才可信。通过对原型故事的深入研究以及细致的剧本打磨，《理想照耀中国》最终在兼顾艺术性的同时，呈现了党的百年历史长河中革命者和奋斗者的群像。

《冰雨火》作为一部反映新时代缉毒战线的现实题材剧，专业性较强，要求创作团队必须严肃、认真，杜绝悬浮。创作初期，我们深入一线，沿着云南边境线采访了6个多星期，从腾冲走到瑞丽，再从西双版纳走到澜沧，与禁毒干警面对面交流，去到抓捕现场，甚至采访了即将被执行死刑的毒贩……从这些鲜活的人物和案例中，我们汲取了大量的创作素材。大家发现，真实故事远比凭空想象更能带来震撼。因此，在《冰雨火》中，许多人物的背景身份、案件都取材于真实案例。

走进一线，感受禁毒干警面对的复杂环境和他们内心坚守的力量。不少观众从《冰雨火》

科学与电影融合成果初现

国产科幻片是今年暑期档的热点和焦点。《独行月球》《外太空的莫扎特》《明日战记》三部科幻片连映，《独行月球》以近29亿元的票房成绩摘得2022年暑期档票房冠军。

科幻类型曾是国产电影的短板，2019年

傅东育

中看到禁毒干警的大义与奉献，是因为我们曾经走入那样的环境，看到那群可敬的人，听到那些奋不顾身的故事。战斗在一线的禁毒干警，面对穷凶极恶的制贩毒集团，哪怕付出生命的代价，依然坚守自己的誓言和信仰。

严谨是现实主义的品格。“现实”往往是由许多细节组成，细微之处见真章。主创团队必须严格把控制作环节，力戒浮光掠影。拍摄《理想照耀中国》时，我们去到19个省份实景拍摄，严格把控每一个场景的选取。40个摄制组西登青藏高原、北至内蒙古、东至长白山、南下海口，只为拍到卓嘎姐妹守护的玉麦、吴登云驰骋的帕米尔高原、长白山的冰封雪山、乌兰牧骑流动的帐篷……只有真实还原这些环境，观众才能信服。《冰雨火》包括境内外的城市、乡村、码头、热带雨林等300多个场景，除了4个场景是搭建的，其余全部都是实景的改造。实景有制作不出的真实感和生活气息，这要求美术及服化道各部门以严谨甚至苛刻的艺术态度，找准地域特色，还原地域风情，确保真实性与艺术性地相融合。因为只有无限接近生活，才能产生真实强大的感染力。

二〇二二年暑期档电影

用优质内容满足观众需求

周舟

电影《流浪地球》上映，以精良制作和动人情怀点燃观众对国产科幻片的热情。随着中国电影工业水平的不断提升和观众审美的不断升级，科幻成为近年来国内影视界炙手可热的题材。2020年，国家电影局、中国科协发布《关于促进科幻电影发展的若干意见》，提出将科幻电影打造成为电影高质量发展的重要增长点和新动能，在科学与电影融合之中“架桥修路”，为中国科幻电影提供政策支持、技术支持。

《独行月球》就是科学与电影融合的典型范例，科学顾问团队在影片创作中发挥了重要作用。2020年秋剧组筹备开机前，主创团队与科学顾问团队充分交流，剧组列出“科学问题清单”，对口科学家和工程师参与讨论；拍摄阶段，主创团队继续向专家进行针对性咨询；成片后，物理、航天方面的权威专家提出专业建议。影片中的宇航服、月球车、空间站、飞行器等道具和美术设计，有材料学、机械学、工业设计等领域专家的支持。正是这种科学与电影的成功融合，保证了《独行月球》的科技质感。

中国科幻电影正在勇攀高峰，可以预见的是，未来将有更多国产影片插上科技的翅膀。国产科幻片在获得科学技术的强大助力、突破视觉特效的技术瓶颈之后，所要解决的是艺术创作这一关键问题。究竟要走出怎样一条类型融合之路？科学元素如何合理贴切地融入故事文本？是中国科幻电影亟须翻越的难关。

视效审美全面升级

《“十四五”中国电影发展规划》明确提出，要加快电影特效技术发展。今年暑期档，多部国产片都让人眼前一亮，视觉特效的全面升级，显示国产电影制作能力的进步。《独行月球》由制作过《流浪地球》《刺杀小说家》的国内特效团队打造；全片特效镜头近2000个，占全部镜头的95%以上。深受观众喜爱的“金刚鼠”是以演员的动作捕捉表演为基础，然后由动画师参考其表演及节奏，一帧一帧制作出来的。“金刚鼠”的毛发多达5000万根，总镜头量占到全片特效镜头的20%。《新神榜：杨戬》《明日战记》两部影片的口碑也都赢在视效。

追光动画的新作《新神榜：杨戬》再次延续品牌特色，用现代动画技术演绎古典故事，融合东方审美。蓬莱、方壶、瀛洲三大仙岛旖旎壮丽，敦煌飞天舞的3D效果令人惊艳，水墨动效呈现太极图，接续“中国动画学派”的水墨风，尽显创作者对中华传统艺术的娴熟与瑰丽奔放的创造。影片意图改写神话故事中杨戬的形象，但人物动机、行动逻辑没能完全令观众信服。

今年暑期档多部影片的表现让我们看到，观众的观影心态更加理性成熟，对优质内容的要求水涨船高。故事能否引发观众的情感共振成为决定影片口碑的关键。青春片曾是暑期档最热的类型之一，今年像《暗恋·橘生淮南》这部票房过亿的青春片，小说文本写于10年前，电影改编未能打动更广泛的受众。

随着电影产业的发展，随着3D网游、虚拟现实游戏、密室逃生实景游戏、手机短视频等其他娱乐方式带来多样化的体验，电影如何为观众提供高质量的审美体验，是亟须深入思考的命题。从2022年暑期档电影的接受情况来看，观众最重视的还是电影的叙事功能。能不能讲好一个承载现代价值理念，体现当下社会热点，满足普遍情感需求，完整、可信、感人的故事，是观众评判一部电影的重要标准。

(作者为中国电影艺术研究中心研究员)

图片自上至下分别为电影《独行月球》《新神榜：杨戬》《人生大事》海报。

周舟供图
蔡华伟制图

坚持现实主义创作追求

深刻是现实主义的内涵。如何更好地观照生活、回应时代，值得每一个创作者深思。在《理想照耀中国》中，我希望通过“理想”一词，展现革命年代、建设时期、改革开放、新时代中国人的奋斗故事，以绽放光芒又感染人心的方式，让红色精神薪火相传，让理想落在实干中。通过《冰雨火》，我希望展现出毒品的危害、一线禁毒形势的严峻，向坚守信仰、守护人民安全的禁毒英雄们致以敬意。

坚持现实主义的创作追求，发掘典型环境下的社会生活与人物命运，让作品具有强烈的现实意义和社会价值，才能为观众提供精神和思想的力量。我们一直在努力。

(作者为导演)

电视剧《高山清渠》剧照。中国电视家协会供图

黄大发，这位当年贵州贫困山区的基层干部创造了“人间奇迹”——自上世纪60年代起，他在党和政府的帮助下，带领当地群众历时30余年，翻越多个山头悬崖，在绝壁上开凿了一条长约9400米的“生命渠”。这条渠也被当地群众称为“大发渠”。

以“七一勋章”获得者、“时代楷模”黄大发为原型创作的电视剧《高山清渠》感动了许多观众。该剧对黄大发这一英雄人物的塑造，印证着《功勋》《太行赤子》《谷文昌》《一诺无悔》《大山的女儿》等同类优秀作品共同的艺术经验。

黄大发的经历自带传奇性和典型性，为电视剧创作提供了扎实基础。英雄题材创作以真实人物为原型，塑造英雄人物的形象需要把握好宽与深的关系，在丰富的社会关系中定位与描摹，方能凸显人物的精神亮色。对《高山清渠》这类脱贫攻坚题材创作而言，人物的社会关系不仅包括个人和家族的关系，还包括着人物与周边环境乃至自然的关系，诠释黄大发精神世界的丰富维度便由此构建。

电视剧开篇，黄大发被村民戏称为“山猴子”，他动作矫捷灵敏，出场即不同寻常；父母早亡，在二伯家长大，也让他与村里更多人有紧密的联系；与德保叔所代表的旧观念之间的冲突、对奶奶养育之恩的感念、对二伯的愧疚之心，坚定了他改变家乡缺水状况和贫困面貌的决心。作品以俭省的笔墨，把人物与自然、与家族、与他人的关系清晰地展现了出来，也为其吃苦耐劳的性格、坚忍不拔的品质奠定了心理情感基础。

党组织的培养对于黄大发的成长至关重要。乡领导徐宏良与少年黄大发的相识，是对人物关系的一种丰富。作为乡党委书记，徐宏良是黄大发的领路人，也是讲策略重感情的领导，更是生死与共的知己。教师王世勋的知识分子气质和黄大发形成一种对照互补，王世勋为黄大发兴修水渠补上了科技一课，二人成为肝胆相照的朋友。该剧正是通过这些不同层次的社会关系，完成了对英雄人物与身边人物的双向建构，使黄大发的英雄形象得以超越草王坝家人乡邻，通向广阔的社会维度。

该剧比较善于把握小与大的关系，纵向呈现人物命运，让黄大发的个人成长与社会主义建设紧密结合，在个体生命史与时代发展史的对接中呈现人物命运。剧中，从“我还是上个月洗过脸”的开美到至死没能吃上大米饭的巧合，都见证了新中国成立初期贵州山区极端的缺水与贫困。黄大发为了村民们不饿死而冒险、忍痛杀了老牛，陈大任的命运转换，等等，都是时代风向转换的象征。《高山清渠》以见微知著的方式，通过人物命运和事件发生见证历史的波澜。电视剧诸如此类以小见大的情节俯拾皆是。黄大发为宣传修渠为村民放电影、为修渠让黎家村黎继文坟冢所作出的牺牲、看到老人浪费水的激愤……生动凸显其深深的水渠情结。

当然，该剧在把握个人与时代的关系时也有不足之处。相较而言，徐宏良、王世勋因一场意外的山火而改变境遇的处理有些简单化。剧尾对彬彩病重去世的笔墨很重，凸显了因缺水导致的黄大发的家庭悲剧，但小与大的关联及其寓意象征可以呈现得厚重一些。

《高山清渠》对草王坝地理环境的还原真实可感，为主人公坚韧修渠的动机提供了充分理由。该剧对英雄人物纪实感与戏剧性的平衡颇见功力，黄大发的形象贴近人物原型，不拔高、不夸张，演员李健的表演散发着质朴的力量。作品情节跌宕，开篇便将黄大发的自尊好强、铁骨铮铮表现得淋漓尽致。再如，黄大发斗瞎子“山神”、向关大祥借工具、对付陈大任等情节，都表现了人物的机智，让“这一个”英雄人物、当代“愚公”有着勃勃生气，可敬又可爱。

黄大发说：“水是啥呀，是盼头，是命，是咱草王坝的梦。”朴实无华，却撼动人心。《高山清渠》是中国基层干部与百姓通过艰苦实干与科技助力，最终实现“中国梦”的生动写照。

(作者为中国传媒大学戏剧影视学院教授)