

一个时代的风貌，总会通过各种文化载体获得表述。作为大众文艺的一个重要门类，电影当如何讲述我们的故事，呈现我们这个时代的风貌？翻阅2023年国产电影的一部部新作，可以找到答案。

幻想未来的《流浪地球2》，最终拯救地球的“移山计划”“逐月计划”既是想象力的表达，也仿佛远古传说的投影；48首唐诗贯穿《长安三万里》，奔流而来的是永不褪色的时光与诗情；《封神第一部：朝歌风云》重新讲述故事，汪洋恣肆的想象力转化为恢弘的历史图景和奇幻的神话世界……传统与现代相结合，传承与创新相融合，历史、现在与未来相衔接，国产电影迸发创新创造活力。

必须“走一条我们自己的路”

寻根、传承、创新，是中国动画“自己的路”，也是国产电影创新创造的路径。中国古典诗词研究专家叶嘉莹曾说，只要有中国人，古典诗词就不会消亡。“中国团队，中国观众，中国故事，中国文化。”这是《长安三万里》主创的追求。影片从“旁观者”高适的视角切入，采用类似中国画散点透视的手法，用动画的方式诵读独属于中国人的浪漫诗篇。影片监制于洲回忆，十年前团队赴海外调研，他们意识到不能亦步亦趋地模仿，而必须“走一条我们自己的路”。

向中国戏剧传统寻根。中国是戏剧大国，从先秦优戏到元杂剧，中国戏剧蕴含的艺术法则、情感伦理、美学观念，饱含中国文化独特的气韵味道，契合中国人的审美心理。中国电影评论学会副会长赵卫防认为，新时代以来，优质的戏剧性叙事开始回归电影创作，电影人更加注重从戏剧传统叙事中汲取养分，将传统文化转化为叙事创新的资源，提升讲故事的能力。以主旋律影片创作为例，从“我和我的”系列到“《长津湖》系列”再到今年的《志愿军：雄兵出击》《长空之王》等，这些大片不再只追求视听震撼，而是让影像服务于叙事，着力刻画鲜活独特的人物，摆脱概念化、公式化、同质化的窠臼。

观众的审美随时代变迁而不断流变。传统文化的当代表达，当代生活的艺术化呈现，需要“链接”当代观众的审美取向和心理需求。取古不是复古和泥古，而是要在传统与现代的契合点上建构故事，并注入现代价值观。《封神第一部：朝歌风云》表达了正义、善良等贯通传统与现代的价值主题。编剧冉平介绍，影片主创从一开始就意识到，重新塑造古典的、传统的艺术形象，要回应青年观众在现实中面对的情感难题和生活遭遇，能触发观众共情的，不是一个全知全能的孤胆英雄，而是青年人从懵懂到觉醒的成长过程。

中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，是电影创新创造取之不尽的源泉。中国传统文化丰富多彩，还包括蕴藏在可观可诵可听之物背后的美学思想、哲学理念，要挖掘其背后的深度、提升作品呈现的丰富度，十分考验创作者的文化修养和艺术转化能力。

让事实“趋于更准确的表达”

如何更精确地处理好真实感与戏剧性，受到电影创作者的关注。

现实题材影片在真实生活的基础上进行审美化和艺术化创造，有了更强劲的穿透力。截至目前，今年票房前10位的影片全部为国产片，其中有5部为现实题材。电影镜头摇向更广阔的生活，现实题材创作更加贴近现实。《孤注一掷》《消失的她》《八角笼中》《我经过风暴》以社会新闻为素材，真实人物为依据，将大众情绪与个人表达相结合。《我爱你！》《深海》《好像也没那么热血沸腾》聚焦老年群体的情感世界、现代人的心理健康、残障群体的幸福感等“小众”话题。除了真人扮演的故事片，还出现了《茶啊二中》等现实题材的动画电影。

电影语言也更为考究。《消失的她》是一部

国产电影迸发创新创造活力

任姗姗 杨梦皎

“有色彩”的悬疑片。以往，悬疑片大都以暗色系为视觉主基调，《消失的她》以浓艳、高饱和度的色彩冲击人们的感官。“电影是关于瞬间的艺术，《卧虎藏龙》中的竹海画面、《盗梦空间》里的镜像城市，都让观众难以忘怀。希望若干年后，他们也能记住《消失的她》里的海底星空。”导演崔睿说。

《无名》《刀尖》对谍战叙事的书写，让人感到既熟悉又陌生。《无名》以非线性叙事、凝练对白、对称构图等，体现出鲜明的作者风格。“尽量通过真实的历史、真实的环境、真实的语

开掘援外医疗题材这座“富矿”

赵彤

1963年迄今，中国援外医疗事业历经60年，无论从新中国医疗卫生事业发展的视角，还是中非传统友谊的视角，都值得影视创作者深入挖掘、用心呈现。近期在东方卫视、江苏卫视、湖南卫视等多家平台播出的电视剧《欢迎来到麦乐村》，用生活流笔法，讲述中国援外医疗的一段故事，受到关注。

《欢迎来到麦乐村》放弃对“奇”的追求，选择对“常”的集纳，突出中国援外医疗非一时之为，而需长久之功这一特点。该剧讲述的援外医疗故事从2013年开始，紧紧围绕第二十五批援桑纳中国（远江）医疗队的两年任期展开。截取“中段”作为叙事重点，取的是援外医疗事业前有先驱、后有来者之意。

《欢迎来到麦乐村》不以情绪上的大喜大悲、人物命运上的大起大落吸引观众，而是写出了日常与恒常。乍起总有突兀，持久才近日常。在剧中，远江医疗队的马嘉、江大乔、武梅

等医护人员，援非两年的经历，有紧张之时，也有轻松之时，有医救无效时的无奈，有治疗见效时的欣慰，这就是医者仁心。

《欢迎来到麦乐村》叙事隽永，体现在作品所塑造的一众医护人员的形象上。该剧塑造了马嘉这个中国医生的形象。马嘉实现由“技术自负型人才”到一名成熟医生的转变，既有梁院长的“耳提面命”，也有师兄江大乔的以身示范，还有他在参加援非过程中受到的各种历练。医生齐丹也是一个独特鲜明的角色。他的性格里有傲慢，也有真诚，工作中有刻板之处，也有变通的可能，但他始终心怀对医生职业精神的追求。因此，剧中表现了他一方面坚持卡塞医院的“规矩”，一方面在江大乔过度疲劳时接过主刀的责任，虽然最初对自己的患者“偷受”针灸治疗不满，最终却饶有兴致地探问针灸的原理。齐丹任职期满将要离开桑纳时，江大乔、马嘉、武梅在麦乐村为他饯行送别。当马嘉对他

境去还原那个时代，营造一个更加质朴的故事”，在导演程耳看来，电影创作者“应有起码的品位与现时代的审美，趋于更准确的表达”。

《流浪地球2》力求成为“一部关于未来的纪录片”。影片故事横跨数十年，视点从国内到国外，从海底到太空、从地球到月球，场景转换令人应接不暇。整部电影的美术设计都为了合理化想象，刻意避开现代感和未来感，偏向于写实风格。得益于强大的制造业，尤其是3D打印和数控机床的应用，剧组制作的特殊道具精度达到产品级水准，营造出逼真的画面质感。

传播方式的创新追求

传播方式的创新，让电影与观众走得更近。近年来，各类短视频平台成为电影营销的重要阵地。今年，爆款电影和热门档期的形成，大都离不开媒介这个“推手”。

根据中国金鸡百花电影节论坛与灯塔专业版联合发布的《2023电影市场与观众调研报告》，短视频的精准传播，是《孤注一掷》“破圈”的关键因素之一。在售票平台淘票票上，《孤注一掷》定档后的“想看”热度并不高，直到发布一则短视频后，淘票票单日“想看”环比涨幅为523%。

“短视频只是锦上添花，起决定性作用的，依然是电影的品质。”业内人士表示，要辩证看待短视频在话题营销中的作用，它可能让宣发越来越依赖一些细小的传播点，有的“点”与影片本身并没有太大关系，一旦观众在观影中感受不到与短视频中同等的情绪，就可能让电影在一部分观众中失去口碑。

今年，国产电影加快对外传播的步伐，《流浪地球2》《热烈》《无名》《长空之王》《封神第一部：朝歌风云》等影片接连走出国门，多个国家举办了中国电影展。前不久，一家外国电影公司宣布将翻拍《你好，李焕英》，消息引发热议。专家认为这些中国故事被世界看见，是因为找到了价值的“易感点”。

北京师范大学连续11年调研“中国电影国际传播”，将这些报告连缀起来可以发现，海外观众理解电影的重要出发点是自身文化背景。国产电影“出海”还需要寻找更多的“易感点”。

“我们需要找到一个共同的故事。”在今年的丝绸之路国际电影节论坛上，一位外国导演表示，不论大制作还是小制作，故事片还是纪录片，都希望与中国同行一起，找到有共同点的好故事。

国产电影关注的问题和传递的价值，如果能引发世界观众同样的思考与共鸣，将是中国电影人的骄傲。这是一些青年导演的心愿，也是这一代电影人的使命。

图①：电影《流浪地球2》海报。
《流浪地球2》片方供图
图②：电影《我爱你！》剧照。
《我爱你！》片方供图

版式设计：张芳曼

足音

导演翟俊杰

老兵的情怀

张东

对翟俊杰来说，获得终身成就奖不是电影事业的终结，而是一个“加油站”

第三十六届中国电影金鸡奖颁奖典礼上，导演翟俊杰获颁中国文联终身成就奖（电影）。接过奖杯，他回忆拍摄电影《大决战》时，未能见上老父亲最后一面，令台下观众动容。

翟俊杰是一名导演，也是一名老兵。他出生于古都开封，从小便对杨家将、岳飞抗金等历史故事耳熟能详。他跟随祖父学习古文，家中多位至亲参加抗战的经历，对他影响深远。

影响翟俊杰一生艺术道路的，是长达半个多世纪的军旅生涯。1958年，翟俊杰参军当了一名文艺兵。虽说是文艺兵，但站岗放哨、开荒种地、骑马行军等都是他的工作。他两度经历战火的洗礼，对军人的使命有了更深切的体会。“雪山牧场、边防哨卡，大量的‘土合子’演出，高原上的严寒与缺氧，加深了我对战士的理解，奠定了我的世界观、人生观、价值观。”翟俊杰说。这些人生经历，为他后来创作重大革命历史题材、军事题材影片，打下了坚实的生活基础。

在解放军艺术学院系统学习戏剧和表演理论时，翟俊杰进一步将生活体验与理论学习相结合。毕业后，他在《解放军报》当了10年记者。“记者生涯对我文字与心性的磨炼，对后来的导演事业大有裨益。”翟俊杰说。

1976年，经剧作家黄宗江推荐，翟俊杰调入八一电影制片厂，正式开启影视创作之路。当了一段时间的编剧后，他萌生了做导演的想法。1986年，翟俊杰得到一个机会，与导演杨光远共同执导电影《血战台儿庄》，影片公映后反响非常大。翟俊杰还在这部影片中展示了自己的表演功底。

翟俊杰最感兴趣的就是军事题材。参与执导电影《大决战》，对于他的艺术成长具有特别意义。为拍好《大决战》，八一电影制片厂举全厂之力。影片分为《辽沈战役》《淮海战役》《平津战役》三部，成立了以李俊为总导演，杨光远、蔡继渭、韦廉为三部影片首席导演的摄制组。因为拍摄量巨大，三部片子同时进行。演员调度难度较大，厂里经过统筹安排，又成立了两个摄制组。第四组在西柏坡，主要负责拍摄中国共产党统帅部的戏。翟俊杰担任了第五组的导演，主要拍摄国民党统帅部的戏。虽然是执导局部戏，《大决战》恢宏的气势、壮观的战争场面，众多鲜活的人物形象，对每一个参与人员都是学习。经历了《大决战》的磨炼，翟俊杰驾驭战争片的能力得到提升，这为他后来创作军事题材电影特别是重大革命历史题材影片有很大帮助。

两次进藏，三拍长征，是翟俊杰导演生涯中特别自豪的事。年轻时的战斗经历，使他对西藏产生了深厚的感情。他一直想为战友和西藏人民“做点什么”。翟俊杰第二次进藏是担任电视剧《西藏风云》的导演。这部全面反映西藏和平解放到自治区成立期间历史的电视剧，用光影表现了西藏的巨大变化。这部剧反驳了一些关于西藏的不实言论，帮助人们了解真正的西藏，这些评价让翟俊杰尤为欣慰。

“能够三拍长征，是我的幸运。”翟俊杰说。三次拍摄同一题材的作品是考验，而每一部的拍摄，他都力求有所突破。第一次是1994年拍摄电影《金沙水拍》，他尝试将类型片元素融入影片。第二次是1996年执导电影《长征》，将全景式宏观叙事与诗意化风格相结合，着力塑造领袖形象，为角色塑造从特型演员的形似到角色的神似，探索新路。第三次是2006年执导电影《我的长征》，通过一名红军小战士的成长，折射长征的重大历史意义。

翟俊杰认为，长征精神是中华民族宝贵的精神财富，具有深远的现实意义，创作长征题材的文艺作品，首先必须深刻理解和理解长征。从他一系列富有悲壮意味的影像中，观众能够体味历史的厚重、精神的光芒，以及他对长征的深入理解和深刻思考。

“军旅生活把我锻炼成了乐天派。”对翟俊杰来说，获得终身成就奖不是电影事业的终结，而是一个“加油站”。电影和观众，是他一生的热爱，割舍不掉的情怀所系。

影视

电视剧《欢迎来到麦乐村》剧照。
《欢迎来到麦乐村》剧组供图

①

坚持“两创”铸就辉煌

核心阅读

观众的审美随时代变迁而不断流变。传统文化的当代表达，当代生活的艺术化呈现，需要“链接”当代观众的审美取向和心理需求。

传播方式的创新，让电影与观众走得更近。近年来，各类短视频平台成为电影营销的重要阵地，但它们只是锦上添花，起决定性作用的，依然是电影的品质。

②