

从《给阿嬷的情书》看现实主义电影创作

■文 邓光辉

味的生活流水账。打破这一困局,要求创作者必须回归“深入生活”的创作原点,真正沉潜到现实的土壤中,不是作为旁观者记录,而是作为参与者深入体验和感受。《给阿嬷的情书》导演蓝鸿春将创作理念归结为“从心而发,真听、真看、真感受”,剧本在剪辑完成前始终处于动态修改状态,启用全素人演员以求本真还原人物状态。这种求真务实的原则应当成为行业共识。

与套路化相伴而生的,往往是叙事能力不足和主题表达不够自然。一些现实题材作品虽然聚焦普通人的生活,却可能因“主题先行”的创作惯性,未能充分展现出真实、多样的生活面貌。特别是有的作品将“如实反映”异化为机械性的现实搬运,把人物“矮化”为生硬的说教工具,忽视生活、艺术的复杂性。改进这一偏失,需要推进现实主义美学与类型叙事、传统文化的深度融合。好的现实主义作品不仅是对生活的真实再现,更要从中国古典美学、地域文化资源中汲取养分。《给阿嬷的情书》接续中国文艺的抒情传统,以“哀而不伤”的情感节奏呈现人物内心,在木棉花与青橄榄的意象营造中寄托游子乡愁。这种对抒情传统的当代转化,为现实主义创作提供了有益借鉴。同时,应尊重类型叙事的规律,在悬念设置、节奏把控、高潮铺垫等方面精进技艺,让思想的表达依托于动人的故事,让价值的传递蕴含于鲜活的形象。

更深层的问题,在于电影创作同现实生活的疏离,以及体察现实、思考现实的定力不足。近年来,尽管有《第二十条》等佳作涌现,但一些影片与现实仍有不少差距,与大众真实的生命体验缺乏直接、内在的情感连接。这种缺位的根源是多方面的:市场逻辑主导下的“短平快”审美趋向,资本运作对创作决策的深度介入,流量经济对艺术判断的不良侵蚀,都在挤压着创作者沉潜生活、精心打磨的创作空间。一些创作者在与算法生产、数据决策的博弈中,逐渐偏离了扎根人民的初心,习惯于从“热搜”风口中寻找灵感,用新闻素材拼接代替艺术判断的不良侵蚀,都在挤压着创作者沉潜生活、精心打磨的创作空间。一些创作者在与算法生产、数据决策的博弈中,逐渐偏离了扎根人民的初心,习惯于从“热搜”风口中寻找灵感,用新闻素材拼接代替艺术判断的不良侵蚀,都在挤压着创作者沉潜生活、精心打磨的创作空间。

更深层的问题,在于电影创作同现实生活的疏离,以及体察现实、思考现实的定力不足。近年来,尽管有《第二十条》等佳作涌现,但一些影片与现实仍有不少差距,与大众真实的生命体验缺乏直接、内在的情感连接。这种缺位的根源是多方面的:市场逻辑主导下的“短平快”审美趋向,资本运作对创作决策的深度介入,流量经济对艺术判断的不良侵蚀,都在挤压着创作者沉潜生活、精心打磨的创作空间。一些创作者在与算法生产、数据决策的博弈中,逐渐偏离了扎根人民的初心,习惯于从“热搜”风口中寻找灵感,用新闻素材拼接代替艺术判断的不良侵蚀,都在挤压着创作者沉潜生活、精心打磨的创作空间。

与创作疏离现实相表里的,是角色塑造工具化和叙事过度依赖爆点编排。一些商业电影将人物变为情节的提线木偶,只服务于情节发展而忽视观众的观感体验;在爆点、爽点、泪点、笑点的精心算计下,人物丧失自主性,再真实的事件也失去打动人心的力量。这种创作逻辑的根源,在于对“什么是好故事”的误解——把情绪的强烈刺激等同于艺术的感染力,把情节的曲折离奇等同于叙事的吸引力。然而,真正优秀的现实主义电影恰恰需要适当“留白”,做到“大悲大喜藏于日常”,以克制的深情给予观众充分的想象和代入空间。《给阿嬷的情书》中,淑棠得知木生去世的确切消息后走去洗橄榄,南枝在木棉花丛中凝视遐思——这些情感的峰回路转被转化为动人的生活细节,以隐忍克制的方式将情感推向极致,反而获得更持久的艺术张力。创作一部好的现实主义电影,需要电影工作者尊重艺术规律,有精准的选题、扎实的剧本,以及敬畏观众的态度。当创作者真正“从心而发”,才能在银幕上呈现出足以跨越地域、代际和不同社会群体的共通情感。

《给阿嬷的情书》热映,为中国电影创作提供了一个值得深思的样本。它告诉我们:愈是在技术高度发达的时代,创作愈需返回生活的源头;愈是在流量逻辑盛行的环境中,真诚愈显珍贵。这种真诚不是对传统的背离,而是对现实主义精神的真正回归——回到生活现场,回到人物内心,回到艺术本体。这或许正是《给阿嬷的情书》留给我们最宝贵的启示。

(作者为中国电影家协会分党组书记、驻会副主席。文章来源:《求是》杂志2026年第11期)

从建设电影强国看文化自信

■文 譚政

2025年,中国以518.32亿元、同比增幅21.95%的总票房继续稳居全球第二大电影市场。《哪吒之魔童闹海》以超154.46亿元创下全球影史票房第四名、全球动画影史票房第一名的醒目成绩,今年《给阿嬷的情书》则以千万余元成本赢取十几亿元票房。这些案例,正是中国电影人在建设电影强国进程中不断彰显文化自信的生动实践。《“十四五”中国电影发展规划》提出到2035年建成电影强国的发展目标,中国电影正和其他文化业态协同并进,建设文化强国。在中国电影的实践和路径中,我们可以清晰看见生成于当代中国文化自信并持续深化的丰富场景。

当前,我国已进入以中国式现代化全面推进强国建设与民族复兴伟业的关键时期,文化强国建设

面临新形势新挑战。电影战线勇担新时代的文化使命,创作出一系列辉映时代气象、抒发人民心声的标志性、高质量电影作品。如果说文化自信在提出时是基于历史积淀、现实成绩和未来展望的理性判断与召唤,那在当下则已然是基于强国建设丰富成果的现实回应。

进入21世纪,产业化改革让国产电影迅速崛起,中国已经成为自电影诞生以来电影产业增速最快、增幅最大的国家。特别是党的十八大以来,国产电影创作水平不断提升,类型进一步拓展。而今,中国电影银幕数和观影人次全球第一,影片产量全球第二,国产片票房纪录一再被打破,电影综合实力稳居全球第二,电影强国建设迈出坚实步伐。

截至2025年底,我国拥有院线银幕93187块。全球规模最大的电影基建让中国电影市场拥有继续拓展深化的巨大潜力和应对挑战的坚实韧性。《哪吒之魔童闹海》《长津湖》《战狼2》三部影片跻身全球影史票房百强,改变了好莱坞电影长期“霸榜”的垄断局面,这是第一次由发展中国家的电影产品改变世界电影票房榜阵列格局,体现了中国电影产业国际影响力的不断攀升。

在国内市场,2025年国产电影票房占比达79.67%。近年来,在全球开放市场中,本土电影票房占比过半的国家仅有美国、印度、中国、日本、土耳其和埃及等少数几个国家,韩国原本位列其中,但2025年其本土电影份额跌至四成。反观中国,自本世纪有准确票房统计发布以来,仅2012年国产电影票房占比未能过半,且至2025年已连续8年占比超六成,近6年更是连续超过75%。国产片拥有市场高占比,一方面表明国产电影内容供应和叙事能力不断提升,在故事想象力和影像呈现力方面竞争优势日益凸显;另一方面也说明,中国观众对进口片的态度已然改变,好莱坞大片曾经无比耀眼的光环不复存在。曾几何时,《泰坦尼克号》在我国几乎占去1998年年度总票房的一半,它创下的中国票房纪录直至2009年才被《变形金刚2》打破,好莱坞电影在中国创造的票房纪录一直延续到2015年才被中国电影《捉妖记》打破;其后,中国市场的票房纪录完全由《美人鱼》《战狼2》《长津湖》《哪吒之魔童闹海》等国

产电影接续刷新。近些年,年度前十的影片过半均为中国电影。自2019年至今,年度票房前十阵营中最多只有两部进口片,2023年则一部未有。国产电影票房占比不断追高的背后,除电影创作能力的提升,更有我国综合国力的壮大、民众文化自信心态的转变,以及面对外国文化消费时所愈发展现出的自信从容。

建设电影强国,深耕优质内容供给是重中之重。近年来,中国电影在叙事提升和类型拓展方面持续发力,题材边界拓宽,创作手法多元。首先是动画片,从《西游记之大圣归来》到《哪吒之魔童闹海》,一大批优秀作品涌现,新“中国动画学派”强势崛起,助力中国电影内容供应的市场韧性进一步加强,也让中国继美国、日本之后,成为院线动画电影的生产消费大国。其次是科幻片,创作能力显著加强,丰富了市场大片的类型组合,拓展了重工业制作的叙事领域,提供了与中国国力相呼应的科幻想象,例如“流浪地球”系列电影为世界呈现出应对人类灾难的中国智慧,打破了好莱坞电影对“拯救地球”的叙事垄断。科幻片的进步其实正和国家综合实力进步相呼应,如经济和电影实力并不弱的韩国,其科幻IP“独行月球”却是中国才被翻拍为科幻电影,说明科幻片无法仅靠电影技术和经济实力,还需与之相呼应的国家科技实力与文化语境为基础,中国不断提升的科技实力和文化实力为中国科幻电影拓展了更为广阔的叙事空间。

类型拓展的同时,中国电影叙事视野持续扩大。一方面,中国电影正以全球化纬度讲述中国故事。《唐探1900》将历史纵深的沧桑与影像呈现力方面竞争优势日益凸显;另一方面也说明,中国观众对进口片的态度已然改变,好莱坞大片曾经无比耀眼的光环不复存在。曾几何时,《泰坦尼克号》在我国几乎占去1998年年度总票房的一半,它创下的中国票房纪录直至2009年才被《变形金刚2》打破,好莱坞电影在中国创造的票房纪录一直延续到2015年才被中国电影《捉妖记》打破;其后,中国市场的票房纪录完全由《美人鱼》《战狼2》《长津湖》《哪吒之魔童闹海》等国

借质朴细腻的故事、发自内心的赤诚,让观众共情、共鸣、共振。这部“三无”(无营销、无明星、无大投资)电影的成功,彻底颠覆了传统的“大明星+大制作+热搜刷榜”的“爆款”逻辑。

我一直有一个梦想:让千万级的电影获得亿元以上的票房,这样才能让电影投得起、亏得起、赚得到,让好故事、好电影被观众看得到,让电影产业百花齐放、百家争鸣,让越来越多的公司投身到电影中来。《给阿嬷的情书》的胜利,让我的梦想变成了现实,也让我更加坚信,电影要想行稳致远,必须牢牢抓住剧本、成本、资本三个根本。剧本剧本,一剧之本。剧本对于电影工业的意义,始终举足轻重。成本,既是剧组之本,也是成功之本,高投入不等于高产出,中小成本的投入也能收获高产出。资本层面,要坚持电影主导资本,绝不被资本绑架,守住内容为王、故事不被的电影初心,让资本服务于电影本身。

2026年,潇湘电影集团正在全力推进《无声》《深海之光》《一点就出发》《狗尾草》《园长妈妈》等一批重点中小成本电影。我们期盼全国电影人一起来探索适合中小成本电影的发展道路,让更多优秀中国故事走向

产电影接续刷新。近些年,年度前十的影片过半均为中国电影。自2019年至今,年度票房前十阵营中最多只有两部进口片,2023年则一部未有。国产电影票房占比不断追高的背后,除电影创作能力的提升,更有我国综合国力的壮大、民众文化自信心态的转变,以及面对外国文化消费时所愈发展现出的自信从容。

建设电影强国,深耕优质内容供给是重中之重。近年来,中国电影在叙事提升和类型拓展方面持续发力,题材边界拓宽,创作手法多元。首先是动画片,从《西游记之大圣归来》到《哪吒之魔童闹海》,一大批优秀作品涌现,新“中国动画学派”强势崛起,助力中国电影内容供应的市场韧性进一步加强,也让中国继美国、日本之后,成为院线动画电影的生产消费大国。其次是科幻片,创作能力显著加强,丰富了市场大片的类型组合,拓展了重工业制作的叙事领域,提供了与中国国力相呼应的科幻想象,例如“流浪地球”系列电影为世界呈现出应对人类灾难的中国智慧,打破了好莱坞电影对“拯救地球”的叙事垄断。科幻片的进步其实正和国家综合实力进步相呼应,如经济和电影实力并不弱的韩国,其科幻IP“独行月球”却是中国才被翻拍为科幻电影,说明科幻片无法仅靠电影技术和经济实力,还需与之相呼应的国家科技实力与文化语境为基础,中国不断提升的科技实力和文化实力为中国科幻电影拓展了更为广阔的叙事空间。

类型拓展的同时,中国电影叙事视野持续扩大。一方面,中国电影正以全球化纬度讲述中国故事。《唐探1900》将历史纵深的沧桑与影像呈现力方面竞争优势日益凸显;另一方面也说明,中国观众对进口片的态度已然改变,好莱坞大片曾经无比耀眼的光环不复存在。曾几何时,《泰坦尼克号》在我国几乎占去1998年年度总票房的一半,它创下的中国票房纪录直至2009年才被《变形金刚2》打破,好莱坞电影在中国创造的票房纪录一直延续到2015年才被中国电影《捉妖记》打破;其后,中国市场的票房纪录完全由《美人鱼》《战狼2》《长津湖》《哪吒之魔童闹海》等国

借质朴细腻的故事、发自内心的赤诚,让观众共情、共鸣、共振。这部“三无”(无营销、无明星、无大投资)电影的成功,彻底颠覆了传统的“大明星+大制作+热搜刷榜”的“爆款”逻辑。

我一直有一个梦想:让千万级的电影获得亿元以上的票房,这样才能让电影投得起、亏得起、赚得到,让好故事、好电影被观众看得到,让电影产业百花齐放、百家争鸣,让越来越多的公司投身到电影中来。《给阿嬷的情书》的胜利,让我的梦想变成了现实,也让我更加坚信,电影要想行稳致远,必须牢牢抓住剧本、成本、资本三个根本。剧本剧本,一剧之本。剧本对于电影工业的意义,始终举足轻重。成本,既是剧组之本,也是成功之本,高投入不等于高产出,中小成本的投入也能收获高产出。资本层面,要坚持电影主导资本,绝不被资本绑架,守住内容为王、故事不被的电影初心,让资本服务于电影本身。

2026年,潇湘电影集团正在全力推进《无声》《深海之光》《一点就出发》《狗尾草》《园长妈妈》等一批重点中小成本电影。我们期盼全国电影人一起来探索适合中小成本电影的发展道路,让更多优秀中国故事走向

十条》《惊蛰无声》等聚焦国家安全、生命财产安全、正当防卫等热点话题,以社会主义核心价值观为引领,正确引导舆论,也助力公平正义的种子在群众心中生根发芽。这些影片的叙事参与社会公共领域的建设,通过文化产品故事消费引领民众相关意识的提升;关注弱势群体与特殊群体的作品相继推出且被市场接受,印证了公共领域文明素养的持续提升。

在建设电影强国的征程中,电影已经日益融进民众的日常生活。春节看电影已成为这一传统佳节的新民俗,“跟着电影去美食”“跟着电影去旅游”已让电影效益外溢,与其他文旅行业互相加持,“跟着电影游中国”则吸引外国旅人游走中国。中国电影在政策引导与市场驱动下,产业链日趋成熟,市场秩序更加规范,产业循环更为通畅。如《哪吒之魔童闹海》上映后,相关周边产品销售额几百亿元,《浪浪山小妖怪》的授权营销合作带动的终端销售GMV(商品交易总额)已超25亿元。据不完全统计,2025年中国电影全产业链产值达到8172.59亿元,票房拉动系数约为1:15.77,两项数据均处于世界前列。

百余年的中国电影,正值缤纷芳华。在建设电影强国的征程中,中国电影正在内容深耕、技术开发、海外推广等方面不断熔铸筋骨,逐步提升实力。当然,在全球电影面临观众年龄层构成改变、新媒体分流消费群体、人工智能技术重塑产业形态、地区冲突不断、全球经济不确定性等多维复合的交织影响下,中国电影也面临着许多需要克服的挑战,尤其在充足供应观众所需求的优质内容及海外市场深层拓展方面,更需全面提升相应能力。但毫无疑问,扎根中国特色社会主义发展之路的中国电影,是建设文化强国的重要力量;作为新大众文艺的重要组成部分,电影文化的繁荣是提升社会文明程度、增强文化软实力、增强文化自信的重要载体与有效路径。2026年是中国电影实现“十五五”规划目标任务的开局之年,中国电影将在习近平文化思想的指引下,守正创新、锐意进取,谱写新时代电影繁荣发展的精彩篇章,为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

(作者系中国文联电影艺术中心研究员,《电影艺术》主编)

中国电影的新方向——从《给阿嬷的情书》说开去

■文/谷良

路子,走进市场,走向成功。

生活是最美的电影

习近平总书记强调:“文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”电影源于烟火,佳作出自生活。生活里,平淡之中见奇崛,柴米之中现真情。电影创作的宝库从来不在天边,就在我们身边;现实生活,就是电影取之不尽、用之不竭的创作源泉。

每一位优秀电影的创造者都是了不起的,值得获得观众的尊重。与其说电影给观众打造了一个梦,不如说电影在两个小时的时间里,给观众提供并体验了一种全新的生活际遇,包括新的时空、场景、人物、生活方式,再加上音乐、美术和工业技术带来的感官震撼,这是一种何其幸运何其幸福的人生经历。你看一百部电影,就多经历了一百种人生,你看一千部电影,就经历了一千种人生。以此类推。你用一张电影票购买一次新的人生,这难道不是物超所值吗?习近平总书记说:“文艺工作者深入人民,不仅要‘身入’,更要‘心入’‘情入’。”电影创作,必须坚定不移回归生活、回归真诚、回归情感,作品才立

得住、传得开、留得下。

电影有了新方向

习近平总书记强调:“广大文艺工作者要有‘板凳坐得十年冷’的艺术定力,有‘语不惊人死不休’的执着追求,才能拿出扛鼎之作、传世之作、不朽之作。”正确的世界观,必须要有正确的方法论。《给阿嬷的情书》的一鸣惊人,让中国电影回归了!重生了!有了新方向了!我更加明白:我们今天的文化自信,一定要建立在我们自己创造的文化产品的自信之上。

我们时刻要扪心自问:今天的这些电影“爆款”作品,一百年后,还有哪一部会重新上映,谁会为之共情共鸣,潸然泪下?习近平总书记有一段讲话振聋发聩:“我们有本事做好中国的事情,还没有本事讲好中国的故事?我们完全有这个信心、更有这份责任!”这也是总书记给我们电影人的时代之问、使命之问。我相信只要我们把总书记的这份嘱托放在心上、扛在肩上、行在路上,回归真诚,回归生活,回归创作,就一定能够走好电影强国的光明大道。

(作者为湖南广播电视台集团党委委员、副总经理,潇湘电影集团党委书记、董事长)