

以“一带一路”为载体推动中国电影走出国门

■文/严倩

电影作为承载着各民族深层文化记忆与独特精神内核的综合性艺术载体,凭借其能够跨越语言与文化隔阂的传播特性以及直观生动的影像叙事方式,成为不同文明之间开展平等对话与深度沟通的重要桥梁,在推动“一带一路”沿线国家实现民心相通的过程中发挥着其他传播媒介难以替代的关键作用。随着“一带一路”倡议的持续推进,推动中国电影“走出去”是一项兼具现实意义与长远战略价值的文化传播工程。

一、“一带一路”倡议与中国电影走出国门的内在耦合

(一)“一带一路”为中国电影“走出去”提供何种机遇

古代丝绸之路作为东西方文明交流史上最为核心的纽带之一,在数千年的历史演进过程中积淀了丰富的文化遗产与跨越国界的共同历史记忆。依托“一带一路”建设,传统人文纽带被重新激活,根植于历史深处的文化联结使得沿线国家与中国之间的天然文化亲近感进一步凸显,为中国电影的跨文化传播筑牢了不可或缺的情感基础与价值共鸣根基。与此同时,得益于经济复苏与收入增长,“一带一路”沿线民众文娱消费意愿不断增强,当地电影市场规模的快速扩张为中国电影产业开辟了极具潜力的增量市场空间。

(二)中国电影“走出去”对“一带一路”建设有何赋能作用

中国电影能够借助鲜活立体的人物形象与引人入胜的故事情节,向沿线国家民众全方位展现中国悠久的历史传统、多元的社会风貌与日新月异的发展成就,逐步打破外界长期以来对中国的片面刻板印象,进而塑造出更加真实、立体且全面的国家形象,增进不同文明背景下民众的相互理解与文化认同。另外,作为文化贸易体系中极具影响力的组成部分,电影产业的国际化发展不仅能够直接带动各类文化产品与服务的跨境出口,还能够通过产业关联效应拉动旅游、文创、数字经济等多个相关领域

的协同发展,为沿线国家创造更多高质量的就业机会与可持续的经济增长点,从而进一步深化区域间的经济合作与利益融合程度。

二、以“一带一路”为载体推动中国电影高质量“走出去”的路径

(一)电影创作维度:打造兼具中国特色与国际表达的作品

为顺应“一带一路”沿线国家对电影消费持续升级且伴随地域文化偏好差异化演变的市场发展态势,中国电影制作主体应在兼顾本土文化内核留存的前提下消解不同文明圈层之间存在的审美隔阂,以具有国际表达色彩的内容跳出单向文化输出的局限。以《流浪地球》为例,该影片看似依托末日灾难的科幻外壳铺陈剧情,实则于情节细节、人物抉择的排布之中植入了源自中华文脉的天下大同、守望相助等思想内核,并且还借由刻画全球各族群放下隔阂、协同直面地球生存浩劫的叙事脉络,委婉传递出我国长期倡议的人类命运共同体核心价值要义。这种兼顾本土文化标识与全球价值共识的创作思路不仅牢牢镌刻独属于华夏文明的艺术特质,还精准适配海外受众一贯的审美偏好与价值认知,也正是依托这样的创作逻辑,该影片于“一带一路”沿线诸多国家与地区上映之后收获了票房与大众口碑双向向好的实际传播成效。

(二)产业发展维度:构建协同出海的电影产业发展模式

依托“一带一路”跨国经贸与人文互通的合作禀赋搭建电影产业协同出海模式,有助于破除国产电影单点出海时制作、发行、放映环节割裂带来的资源耗损与市场适配短板,从产业底层串联各环节资源以适配不同沿线国家差异化的影视市场环境,由此夯实中国电影常态化高质量对外传播的产业根基。对此,可立足于国内电影产业现有的发展根基培育具备过硬国际竞争实力的大型电影企业集团,依托头部主体统筹内容创制、海外宣发和院线落地全链条

布局,改变中小影视机构零散出海、单打独斗的粗放模式,同时还可深度对接沿线各国本土影视公司、影视园区和院线平台,以合资合拍、版权分账或院线共建等多元合作形式,降低影片异地落地的发行成本。

(三)渠道拓展维度:构建多元化、本土化的对外传播体系

在流媒体业态逐步占据跨国影视内容传播核心载体的行业现状之下,我国电影要实现高质量“走出去”仍需培育属于我国自有知识产权的国际化流媒体品牌。在流媒体经营中要打破过往国内影视资源零散分割、分属不同出品方与发行机构的资源壁垒,在兼顾不同影视创作主体市场化运营诉求的前提下,系统归集历经院线市场、网络点播验证口碑与收视表现的优质影视素材,依托对不同国别地域人文风俗、观影消费逻辑乃至本土文娱监管细则的实地调研成果微调内容剪辑、字幕译制以及配套宣发的整体思路,避免照搬国内成熟运营模式所带来的水土不服问题。除去依托流媒体渠道实现常态化出海之外,还需借力国际电影节与专题影展等线下交流载体,并依托专场展映的定制化活动形式搭建面对面的行业对话场景,拉近我国影视创作圈层与沿线各国业内从业者的沟通距离,从作品落地与行业互通两个维度持续提升国产电影在全球影视领域的影响力。

三、结语

“一带一路”相关合作格局持续完善,为中国电影“走出去”提供了难得的历史机遇,中国电影行业需精准锚定当下由多边合作催生的各类发展利好,借助一批兼具思想深度与艺术表现力的优质影像创作完成中国本土文化内涵的具象化转译,在潜移默化地跨地域文化输出过程中助力“一带一路”各类合作项目长效落地,也为世界范围内多元文明之间的包容共处与互通融合积攒切实可行的实践助力。

(作者系云南民族大学社会学学院博士后、德宏师范学院马克思主义学院讲师)

新时代红色文化的影视化传承

■文/开福霞

红色文化是中国共产党领导人民在革命、建设与改革进程中积淀形成的先进文化形态,是中国精神谱系的核心载体,也是新时代文艺培根铸魂、立德树人的重要资源。作为大众传播最具感染力与影响力的艺术形式,影视艺术是红色文化传承创新的核心阵地与关键渠道。进入新时代,社会审美迭代、媒介格局重塑与文艺创作理念升级,推动红色影视摆脱传统宣教范式,实现叙事模式、人物塑造、价值传播的全方位革新。探索新时代红色文化的影视化传承路径,推动红色影像创作守正创新,对赓续红色血脉、凝聚时代共识、构建主流文化话语体系具有重要的理论价值与现实意义。

长期以来,红色影视承担着记录革命历史、传播红色文化、弘扬革命精神的重要使命。传统红色影视创作立足宏大历史叙事,聚焦重大革命事件、经典历史战役与英雄模范集体,以庄重严肃的影像风格还原历史进程、传递红色信仰,完成了红色文化的基础性传播与大众化普及。受时代语境与创作理念制约,早期作品多以集体视角统领叙事,侧重历史史实的铺陈再现,人物塑造趋于符号化、模式化,价值表达偏向单向度宣教。这种创作形态契合特定时期的思想宣传需求,但在当代受众审美多元化、传播场景碎片化的背景下,逐渐显现出共情力不足、时代性偏弱、传播力有限等短板,难以深度适配新时代青年的接受习惯与精神需求。

新时代红色文化的影视化传承,最核心的变革在于完成了从“宏大宣教”到“微观共情”的审美转型。当下红色影视创作彻底打破题材固化范式,重构个体与历史、小我与大我的叙事关系,确立“以小见大、以人载史、以情传魂”的全新创作逻辑。创作者不再局限于全景式的历史铺排,而是将宏大的红色历史拆解为普通人的人生际遇、成长抉择与家国坚守,让抽象的红色文化、革命精神落地于

鲜活的个体故事之中。无论是革命年代的热血抗争、建设时期的默默耕耘,还是新时代的拼搏奉献,都通过平民化视角、生活化细节、真实化情感完成呈现,有效消解了红色文化的距离感与厚重感,让红色精神可感、可触、可共情。

人物塑造的人本化革新,是红色文化实现有效传承的关键突破。新时代红色影视彻底摒弃“高大全”的脸谱化英雄塑造模式,坚持以人为本的创作立场,还原英雄人物的凡人底色与人性温度。影视作品中的红色人物,既有坚守信仰、为国奉献的崇高品格,也有眷恋亲情、畏惧困境的普通人特质,其成长轨迹、内心挣扎与初心坚守形成强烈的情感张力,让英雄形象更加立体真实。这种去神圣化、接地气的人物表达,打破了大众对红色英雄的刻板认知,让红色精神不再是遥远的政治符号,而是可学习、可追随的精神标杆,极大提升了红色文化的感染力与说服力。

传播语态与媒介形态的现代化升级,拓宽了红色文化的传承边界。适配新时代全媒体传播格局,红色影视创作突破传统院线电影、卫视剧集的传播局限,形成纪录片、网络电影、微短剧、短视频等多元业态协同发展的传播矩阵。在艺术表达上,当代红色影视兼顾严肃性与观赏性,在严守历史真实的基础上,优化叙事节奏、融合多元艺术元素,运用现代化视听技术还原历史场景、营造沉浸式观影体验,有效破除了红色题材“枯燥陈旧”的受众刻板印象。年轻化、生活化、轻量化的传播语态,让红色文化成功破圈,深度触达青年受众群体,实现红色精神的代际传递与全民普及。

在行业蓬勃发展的同时,新时代红色影视传承仍存在部分亟待破解的现实问题。当前市场存在一定的同质化创作现象,部分作品套路化叙事严重,题材扎堆、情节趋同,对红色文化内涵挖掘浅表化;少数作品为追逐流量,刻意娱乐化、商业化改编历史,弱

化红色文化的严肃性与厚重感;还有部分作品重视奇观、轻精神内核,重故事渲染、轻价值传递,导致红色文化的精神表达流于表面,难以实现深度育人效果。这些问题制约了红色影视精品化发展,影响了红色文化传承的质量与实效。

推动新时代红色文化影视化长效传承,必须坚守守正创新的核心原则,实现历史真实、艺术创新与时代价值的有机统一。首先,坚守历史底色与文化本心,严守历史真实底线,杜绝历史虚无主义与娱乐化改编,以严谨的史料支撑、严肃的创作态度守护红色文化的本真内涵。其次,深耕红色文化内核,跳出单一革命叙事框架,挖掘建设文化、奋斗文化、新时代先锋文化等多元红色资源,丰富红色影视的题材维度与精神内涵。再次,坚持差异化创新,立足地域红色资源、时代红色故事,打造特色红色影视IP,规避同质化创作困境。最后,持续适配全媒体传播生态,创新年轻化表达语态,让红色影像走进大众、扎根青年,真正实现润物无声的价值引领。与此同时,行业层面需完善创作引导与精品扶持机制,强化评论舆论正向引导,倒逼创作提质升级,构建创作、传播、育人一体化的红色文化传承体系。

红色文化薪火相传,光影赋能时代新声。影视艺术是红色文化活态传承的最佳载体之一,也是主流价值传播的重要阵地。新时代影视创作者应立足时代使命,坚守文艺初心,以敬畏之心回望历史、以创新之力活化石经典,不断打造思想精深、艺术精湛、制作精良的红色影视精品,让红色文化在新时代光影叙事中焕发全新活力,为培育时代新人、弘扬民族精神、凝聚复兴力量提供坚实的文艺支撑。

(作者系中共稷穗市委党校讲师) 本论文为2025年度全省党校(行政学院)系统重点调研课题“东北抗联精神传承视角下穆稷市红色旅游资源一体化开发利用研究”的阶段性成果。(项目编号:2025SD046)

国风美学视域下国产动画电影的视觉建构与文化输出研究

■文/刘骏

过去数年间,国产动画电影实现市场体量与文化影响力双重维度的同步跃升,其发展进程与社会盛行的“国潮”文化现象深度融合。这套共生发展格局在重塑中国产业原有生态结构的同时,也在全球文化传播的复杂语境中开辟出一条带有鲜明东方标识的艺术表达新路径。本文基于“国风美学”这一带有国潮文化色彩的审美范式,探讨国产动画电影在视觉语言体系建构过程中对中华优秀传统视觉文化进行的创造性转化与创新性发展,剖析国产动画电影通过视觉符号的精准编码与叙事表达的深度融合实现跨文化传播的内在逻辑。

一、国产动画电影中的国风美学视觉建构策略

(一)传统美术元素的创造性转化 国产动画电影对国风视觉画面的营造,最直观的方式便是运用传统美术元素进行视觉创作,以传统美术所承载的东方审美精神为内在支撑,将书画、壁画等不同美术门类技法特征与审美意趣展现出来。以动画电影《深海》为例,该片的主创团队将中国古典绘画理论中的气韵生动、虚实相生的写意特质作为画面建构主旨,运用水墨粒子渲染系统将原本只能在宣纸上通过毛笔触墨与墨色渗透呈现的浓淡变化、晕染扩散乃至飞白枯笔等技法特征,转化为三维空间中可随剧情节奏与角色情绪自由流动的视觉元素,使得传统美术元素摆脱过去仅作为叙事背景装点或民族身份标签的附庸地位,进而升华成能够直接驱动剧情走向甚至暗示角色潜意识波动的视觉引擎。

(二)传统器物之美的视觉再现 传统建筑、传统服饰等承载着传统美学内涵的物品,逐渐被国产动画电影以既贴合叙事又在逻辑又兼顾独立艺术表达的创作思路编织进镜头语言的肌理之中。以动画电影《长安三万里》为例,主创团队以近乎苛刻的考据态度复原了盛唐建筑的形制与神韵,从长安城规整的棋盘式街巷格局,到

大明宫巍峨矗立的恢宏殿宇,再到曲江池畔错落有致的亭台楼阁,乃至黄鹤楼凌空舒展的飞檐翘角与扬州温婉秀美的江南水乡风貌,都被纤毫毕现地还原在银幕之上。与之相呼应的是,服饰设计同样恪守“史有据、艺有灵”的核心准则,在对唐代不同社会阶层与身份群体的服饰进行细致描摹的过程中,融入创作者对时代审美精神的独特理解。尤其是杨贵妃流光溢彩的霓裳羽衣与公孙大娘英气逼人的剑舞服,更是将唐代服饰的华丽质感与灵动气韵推向了新高度,服饰与舞者的肢体动作、配乐的节奏韵律浑然一体,最终呈现出令人震撼的视觉艺术效果。

二、国风美学视域下国产动画电影的文化输出机制

(一)视觉符号的跨文化传播 在跨文化受众群体面前,国产动画电影若要搭建能够实现双向共情的沟通桥梁,便需要从深厚的文化积淀中提取承载深厚东方宇宙观意蕴的普世性视觉符号,以此消解跨文化传播中天然存在的认知壁垒,进而实现更为顺畅的文化输出效果。如动画电影《大鱼海棠》便将庄子《逍遥游》的“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也”所承载的空灵哲学想象转化为极具冲击力的具象视觉奇观,并以此为根基构建出一个以天人合一、万物有灵为内核的完整东方神话宇宙。影片中最具标志性的视觉符号——鲲,作为贯穿全片的核心意象,不仅承载着中国古代先民对于生命起源与演化进程的独特思辨,更在跨文化传播的语境中成为引发受众深层共鸣的自由、成长与救赎的普世象征。影片中出现的海棠花、凤凰等其他视觉符号同样在东方神话宇宙的基底之上巧妙融入了能够跨越文化差异的普世情感内核,其中海棠花被赋予了牺牲与重生的深层含意,凤凰则承载着涅槃与希望的精神寄托。这些深深植根于中国传统文化土壤的视觉符号最终都指

向了爱、勇气、责任与生命终极意义的人类永恒主题,在跨文化传播的场域中实现了文化特异性与普世价值的有机融合。

(二)叙事与视觉的协同传播 脱离了特定故事语境的支撑,任何孤立存在的视觉奇观最终都只能悬浮于浅层感官刺激的表层,国产动画电影在近年来文化输出的实践探索中逐步形成了一套可将传统文化故事与现代视觉建构紧密咬合的深层叙事机制。《哪吒之魔童降世》中的“魔童”形象,正是这一叙事机制落地的典型样本。影片以带有强烈反叛色彩的烟熏妆、尖锐的鲨鱼牙与标志性的黑眼圈搭配桀骜不驯的面部神态,彻底颠覆了大众认知中哪吒作为“莲花童子”的温润形象,同时将其被世俗偏见裹挟、被既定命运诅咒的孤独与愤怒,以极具冲击力的视觉方式直观外化。当他第一次挣脱乾坤圈的束缚化身为首三头六臂的战斗形态时,火焰与雷电交织的震撼视觉奇观绝非单纯的技术特效堆砌,而是积压于心的委屈与不甘尽数倾泻,这一画面本身也构成了他对自己身魔九转宿命发起的第一次正面抗争。即便海外观众未必能完整掌握中国传统神话体系中哪吒的完整故事脉络,依然能够通过影片传递的直观视觉语言准确捕捉到“打破偏见”“自我认同”这些跨越文化边界的共通性主题内核。

三、结语

随着国潮文化在文化消费领域的热度与社会影响力持续攀升,国产动画电影仍需持续强化对国风美学的视觉表达,以植根于民族文化深层的传统美学精神与日益精进的现代动画技术的深度融合为依托,在逐步构建起丰富多元且独具中国特色的动画视觉语言体系的过程中,同步完成对文化符号的合理编码与创造性转化,最终使承载着民族文化内核的中华优秀传统文化能够以易于全球受众理解和接受的方式走向世界。

(作者系无锡工艺职业技术学院传媒艺术与设计学院副教授)

《你想活出怎样的人生》的叙事空间研究

■文/梁龙基

宫崎骏动画始终以空间建构承载核心命题,借魔幻空间探讨人与自然、本土文明与全球化、国族身份等宏观议题。《你想活出怎样的人生》以更隐晦的空间叙事延续创作母题,叙事场景两次切换,逐步将主角引入由塔主人构筑的幻想异世界。

一、由欲望缔造的荒诞空间

宫崎骏动画创作依托独特的空间塑造展开表达,《你想活出怎样的人生》(The Boy and the Heron, 2023)这一影片的叙事发生场景经历了两次切换,一步步将人物引入那个由大叔宫塔主人创造的幻想世界。

对空间变迁的把控一向是宫崎骏搭建其魔幻世界的重要路径。在《千与千寻》(Spirited Away, 2001)中,千寻的父母受到一种怀旧的情感感召,带着千寻穿越车站,来到了汤婆婆的领域中,又因为深陷在饮食的欲望里而变成了猪,车站作为一种连接此地与他地的媒介,在影片中被赋予连接神话与现实、往昔与当下的意味。在《幽灵公主》(Princess Mononoke, 1997)中,被野猪神诅咒的阿席达卡听从巫师的指引前往西方,并深入一个神明、工业与不可知的自然力量共存的世界,有关生态与人类贪婪本质的哲思在森林毁灭和重生的进程中涌现。在《哈尔的移动城堡》(Howl's Moving Castle, 2004)中,用魔法构建的生命体性质的城堡带领观众见证爱情、理想、人性、战争与权力意志的展演。这些旅程都呈现出一种圆满的奥德赛式的空间结构:离开熟悉的故地,前往魔幻且陌生的远方,再回到故地。

这种循环式的空间漂泊与游荡,表现了个体遭遇外部冲击时的躁动和不安,更为细致地说,是一种由于缺陷与匮乏而引发的欲望层面的焦虑。充满魔幻色彩的他处与远方空间,成为人物逃避现实匮乏与精神焦虑的场域。回归也就成了宫崎骏影片中的一个重要元素——人们离开

此地,不是为了逃离此地,而是为了找到某种可靠的象征秩序,并在它的指引下更好地生活在此地。而宫崎骏所讲述的故事并不是要从现有的世界中逃逸,恰恰相反,返回才是人物的真正目的,例如阿席达卡解除手臂上的诅咒、苏菲寻回年轻的身体、千寻携带父母重返车站隧道外的小径,以及《你想活出怎样的人生》中牧真人斩钉截铁地对大叔宫塔说出:“我要回去。”

牧真人所处的现实空间被战争彻底重塑。牧真人义无反顾地想要带着夏子返回的世界是一个怎样的世界呢?在影片的开头,一场空袭降临东京,随后城市中的医院着火,牧真人的母亲丧生。接着牧真人与父亲乘火车来到了乡下,见到了已成为他继母的小姨夏子。容貌相似、身份错位的人物关系,让牧真人与现实生存空间形成微妙的疏离。这种现实空间的压抑与疏离,为异域魔幻空间的降临提供了心理基础。不同宫崎骏的其他魔幻风格作品,《你想活出怎样的人生》中异域世界的降临是一个不断延宕的过程。在《千与千寻》中,千寻即便百般不情愿,但也跟随着父母穿过了隧道与原野,抵达汤婆婆掌控的街道和汤屋;在《幽灵公主》中,阿席达卡在得知预言指引的方向后便立刻踏上了旅途;在《哈尔的移动城堡》中,苏菲的行动同样也是雷厉风行的。这些人物对此的脱离呈现出两种态势:一是被动的卷入;二是主动的接近。但对牧真人而言,他与异域世界的交互则呈现出与宫崎骏以往作品相矛盾的特质,即主动的卷入与被动的接近。

二、层级空间隐喻与场域边界

在异域世界出现的前夕,随着塔楼地板的下陷,牧真人、苍鹭与雾子像落入沼泽一般,缓缓沉进地板以下。随后,牧真人在一片海岸上醒来,被一群鸕鹚包围,在他的面前是一座墓园,墓园的大门上写着“追寻

我知识的人将会死亡”。墓园、高塔、海岸、产房构成层级分明、边界严格的异域空间体系。墓园作为死亡性空间场域,以空间符号暗示知识与毁灭的绑定关系。

塔楼诞生于明治维新时期,是异世界的核心制高点层级,天然形成自上而下的权力空间层级。塔楼与周边低矮建筑形成空间对立,牧真人追逐苍鹭时受阻于狭窄洞穴、牧胜一一行人被鸕鹚阻隔于塔楼之外,空间边界与通行阻碍强化了塔楼空间的封闭性与排他性。令塔与人相互隔绝的真正原因是一种历史性的遗忘,之所以称之为遗忘,是因为塔是一项已存在的事物,随着大叔宫的失踪,塔亦被荒草藤蔓掩埋,在人们的视野中消失,从公共可视空间中隐匿、退场,空间的荒芜化对应集体记忆的遮蔽与遗忘。

异域世界的产房是具有强禁忌性的特殊隔离空间。产房在现实之中本就是一种由区分和隔离界定的场所。进入产房的母亲与家庭成员相分离,外部人员的擅自闯入被视为不祥。物理空间的排斥实际上勾连着一种社会文化对主导权的争夺。异域世界的规则不允许光美和牧真人进入产房之内的根本原因在于,它渴望这个孩子依然持有这个世界的价值,并将之视作一种源自自然、亘古不变的普遍标准。不同空间的边界划分、层级差异、秩序规则,共同构成影片完整的空间叙事体系,承载历史反思、文明批判与成长叙事。

潜藏在塔内的异域世界可视为日本的一个空间缩影:与现实的日本一样,它也是一个被大海包围的封闭性空间。巨石、塔楼、海域、乡野、异界秘境等多重空间意象相互组合,以空间叙事对抗历史健忘。《你想活出怎样的人生》通过现实空间与魔幻异域空间的双重建构、出走与回归的空间旅程,完成整体的叙事表达。

(作者系韩国清州大学艺术学院博士研究生)