

建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态

新时代，电影黄金时代

□ 陆绍阳

党的十八大以来，中国电影大步迈向新征程。

征程如歌。回望来时路，电影工作者以习近平总书记关于文艺工作的重要论述为遵循，为时代和人民放歌，创作出一批思想深刻、清新质朴、刚健有为的优秀作品。电影公共文化服务体系日趋完善，市场主体持续壮大，市场规模稳居世界前列，电影工业水平快速提升，电影事业呈现出百花齐放、生机勃勃的繁荣景象。

精品力作异彩纷呈

习近平总书记在文艺工作座谈会上强调：“衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。推动文艺繁荣发展，最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。”

电影人一直以创作更多优秀的作品为己任，中国影坛活跃着一批不同年龄段的艺术家，可谓群英荟萃、俊采星驰。他们风格迥异，各有擅长，共同擘画起中国电影璀璨的星空。

传承红色基因，赓续精神血脉，反映中华民族的千年巨变，揭示百年中国人间正道的作品成为这10年创作的重头戏。《忠诚与背叛》《1921》《革命者》等影片讴歌革命先驱和中国共产党带领人民创造历史的苦难辉煌；《八佰》《智取威虎山》《金刚川》《长津湖》等影片展现了民族解放、保家卫国的浴血历程；《红海行动》《战狼》系列让人感受到闻过惊涛骇浪、拼来山河无恙的钢铁意志。这些作品激荡着不畏强暴、反抗强权的民族风骨，汇聚起万众一心、众志成城的力量，展现舍生取义、向死而生的民族血性，谱写了惊天地、泣鬼神的英雄史诗，体现了敢于斗争、敢于胜利的风骨和品质。精神的烛火跨越时空，在光影闪烁中彰显出理想之美、信仰之美和崇高之美！

更加嘹亮地唱响“新时代之歌”。电影创作向着丰盈的生活敞开，人民从时代之变、中国之进、人民之呼中萃取创作素材、提炼主题，着重反映改革开放，特别是党的十八大以来，党带领人民创造美好生活的伟大历程和人民的精神风貌。《十八洞村》《秀美人生》《李保国》

等影片着重刻画投身于脱贫攻坚事业的“领头雁”形象，他们用自己的辛苦换来了贫困群众的幸福，有的甚至献出了宝贵的生命，精神灿烂，源于纯粹，扶贫干部的担当和情怀让人动容。

现实主义题材创作异彩纷呈。有一类作品直面现实，保有对社会变革的敏感度，尤其关注人的生存状态。《我不是药神》《找到你》《亲爱的》《失孤》《送你一朵小红花》等电影虽然题材不同、样式不同，但相同的是编导对普通人命运的深切关注、对社会问题的敏锐思考。这些故事激起的话题，从另一个侧面反映了艺术家对民众呼声的及时回应。电影上映后产生的巨大影响力，引起了社会对热点问题的普遍关切，向善、向美靠拢的电影成为社会进步、变革的助推器。

另一类作品是用独特的视角揭示生活的真相，寻找生活的真谛。《十二公民》《解救吾先生》《喜马拉雅天梯》《警察日记》等影片构思巧妙、情志并重，善于从生活的富矿中挖掘“中国好故事”。电影艺术家不是只简单还原他们的生活状态，而是带着某种自觉性去看待人物的命运，通过写人、写人、写人物、写和自然的关系，使得这些影片既渗透出民族文化的伦理道德涵养，又富有扑面而来的时代特征和浓郁的乡土气息。

越是主题宏大的作品，越要艺术地去表达。比如用小切口反映大主题、小故事讲述大道理。像影片《邓小平小道》以邓小平与工人、邓小平与儿子、邓小平与干事这三条线串起人物关系，引发戏剧化效果。小道连大道，影片提炼出的“小道”意象尤为出新，原创性强的作品缘于创作者有独到的发现，只有真正从生活中开掘“发现”，才会有银幕上的独特“表现”。这个时期的作品也探索出一条新主流电影的系列化路径，以品牌效应带动传播效果。《我和我的祖国》《我和我的家乡》《我和我的父辈》这组系列电影把鲜活的个体生命融入由“祖国”“家乡”“父辈”勾连起的精神共同体之中，让“我”与时代同频，重温几代人的集体“文化记忆”。有的作品使红色经典与动作类型完美融合，有的影片在灾难片的惊心动魄中提取精神动力，有的影片娴熟运用谍战悬疑元素增加观赏性，创作者尽力使影片的气氛、节奏、品味契合年轻观众的审美特点，因而圈粉无数年轻人。

越是立意高远的作品，越要以形象取胜。电影是社会生活形象的反映，需要艺术家用具体感性的形象来表现思想。典型人物所达到的高度，就是文艺作品的高度，也是时代的艺术高度，只有创作出独特的典型人物，文艺作品才能有吸引力、感染力、生命力。《守岛人》中坚忍不拔的王继才、《中国机长》中沉着机智的机长刘传健、《烈火英雄》中不畏牺牲的特勤中队队长江立伟，创作者不断发掘更多代表时代精神的新人物，用多样化的艺术手法，定格奋斗者的高光时刻，展现奋楫者的拼搏作为，抒写奉献者的生命华章。这个时期广受好评的新主流电影承继主旋律的内涵，更关注普通人的情感故事，即便是刻画英雄人物，也不是拍能力非凡的“超级英雄”，而是拍平凡英雄，从普通的消防员、飞行员、战士的形象塑造中，体现出“江山就是人民，人民就是江山”的主旨。

越吸引人的作品，越是重视情绪价值的传导。叫好又叫座的电影最能唤起观众的集体共鸣，当观众能够真正体验到人物的崇高感和为信仰奋斗的使命感时，就会自然而然产生同情，并形成影片的口碑效应。《我和我的祖国》《我和我的家乡》《我和我的父辈》等主旋律影片表现出赤子之心、信仰的滋味和乡土的气息，让人们感觉到生活的美好和惬意。影片对“情感结构”的细致探寻，紧扣社会发展的脉搏，为描绘新时代的“精神

图谱”留下了深深的痕迹。

电影产业促进法正式实施

电影是广大人民群众喜闻乐见的文化娱乐样式，随着国产片品质的提升，广大农村地区看电影的热度也在升温。国家对农村放映体系的重视和不断投入，体现了社会主义制度的优越性，农村观众可以同步享受到中国电影改革发展的成果。这10年，政府出资建立完善的农村电影公益放映服务网络，推出保障农村群众观影需求的各项举措。目前的农村电影放映已经形成了覆盖全国64万个行政村，顺利完成一村一月放映一场电影的公益目标，放映的节目内容、技术设备、服务方式等均在不断升级。发行放映一体化的院线公司运作良好，探索出了一种“企业经营、市场运作、政府购买、农民受惠”的农村电影放映新模式，供片方式则从“我放你看”被动型转向以群众需求为导向的“你点我放”个性化服务。

2017年3月，《中华人民共和国电影产业促进法》（以下简称《电影产业促进法》）正式实施，公共文化服务开启新的“打开方式”，在法律层面明确政府将加大对农村电影放映的扶持力度，进一步推动公共文化服务标准化、均等化，着力改善不同地区之间运作的平衡问题，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性。为了增强公共文化服务的普惠性和公益性，有关部门提出了坚持“政府主导、社会参与、重心下移、共建共享”的新要求。

根据最新的数据统计，2021年，全年共新增34部“亿元票房大片”进入订购平台，更多大片、新片进入农村公益放映平台，累计可订购影片超5000部。全国有268条农村放映院线，5万余支电影放映队活跃在52.3万个放映点，服务观众超过6亿人次。可以说，优质的电影供给增强了农村观众的文化获得感、幸福感。

电影市场保持高速增长

这10年，电影产业改革持续深化，尤其是随着互联网的勃兴，电影产业链条不断延伸，消费模式不断改善，综合收入不断上升，这是夯实电影的人才基础、技术基础、制作基础和工业基础结出的硕果。

2012年以来，全国电影市场一直保持着高速增长的态势，总票房已经2次超越美国，站上了世界榜一的位置。有关数据显示，在2012—2019年间，中国电影总票房上升趋势明显，与2012年的171亿元票房收入相比，2019年的中国电影总票房增长了将近3倍，达到了641亿元。2021年，中国电影总票房达472.58亿元，其中国产电影票房为399.27亿元，占总票房的84.49%，国产影片完全挑起了大梁；全年新增银幕6667块，银幕总数达82248块，同2012年全国的13118块银幕数相比，增加了5倍多，而且影院结构分布更加合理。基础设施建设的统筹推进是电影产业发展的重要支撑，也反映出市场和资本对电影业的信心。此间，中国电影市场还造出一个票房收入78.22亿元的“史上最强春节档”和历史第二高票房收入的43.87亿元“国庆档”。

还有一个指标值得分析，好莱坞电影近年来的热度明显降低，这说明随着中国电影工业化的日渐成熟，越来越多的头部影片在制作上已经不亚于国外大片的水准，贴近生活、体现中国人情感和价值取向、制作精良的新主流电影更受中国观众的青睐。

电影工业水平升级

电影作为科技与文化的结合体，

是现代视听技术发展的制高点，尤其是类型片的发展更是依赖电影工业的强大后盾，考验电影工业的数字化、智能化程度。科幻片成为电影高质量发展的重要增长点和新动能，像《流浪地球》这样带有很高科技含量的作品问世，表明中国具备了拍摄优质硬科幻电影的能力，它开启了中国电影的全球叙事，这是一种新的文化经验和主体性的体现。《独行月球》开发了“喜剧+科幻”类型片种，在充满想象力的“月球漂流记”中，反映人类命运共同体的时代主题。如果该片没有借助高科技营造出强烈的视觉效果，那它的吸引力就会大打折扣。从《流浪地球》《疯狂外星人》《银河补习班》到《独行月球》，国产片中频频出现火箭发射、星际穿越等桥段，这也是中国在航天领域的骄人成就在艺术作品中的辉映，极大地激发了民族自豪感。

目前，反映电影工业水平的CG特效制作能力快速提升。以前国内很多电影都去国外做后期，国家中影数字制作基地建成后，拥有了虚拟棚、云制作、数字化生产线等多项先进技术设施，每年可为上千部影视作品提供服务。特效水平和国外大片相比已经不落大风，一批技术含量较高的国产影片，如《新神榜：杨戬》《长津湖》《八佰》《哪吒之魔童降世》《西游记之大圣归来》等，无论是数字场景、高端生物角色、爆破坍塌、动作及表情捕捉，还是虚拟和实拍的交互，中国的特效公司都有了长足的进步。除了这些软硬件的追赶，在概念设计、创造力和想象力等软实力方面，中国的电影特效公司也摸索出了一套基于中国传统文化特色和现代审美相结合的新国潮新国漫。

影视制作基地是电影产业发展的重要基础设施，对软硬件的要求都很高，采取系统的集约化、规模化生产方式，对电影制作的成本控制、拍摄便利、优质影像品质的形成大有帮助。他们发挥各自优势，走特色化发展之路，共同构成了专业分工明确、品种门类齐全、注重协同创新的电影技术服务产业。

从电影大国迈向电影强国，电影技术的自主研发能力是一项重要指标。业内普遍认为，从中国巨幕、激光放映机到杜比全景声带来的沉浸式体验，中国电影的放映技术实现了从有到精的各方面转变。一批我国具有自主知识产权的国产电影设备已经跨出国门，赢得了一定的国际市场份额。另外，在国际电影技术标准制定领域，中国电影技术标准制定的话语权也取得突破性进展。

在更高起点上深化电影改革

《电影产业促进法》提出，电影产业应被纳入国民经济和社会发展规划。作为中国文化产业领域的首部法律，《电影产业促进法》以法律形式确立了电影产业的属性特征，为我国电影法律体系和电影产业的未来发展提供了价值判断和行为准则。

国有电影企业骨干和带动作用明显，主营业务突出，民营电影企业涌现出一批龙头企业 and 各具特色的中小微企业。国有电影企业经历了从国有文化事业体制到面向市场的企业体制的转型，它们在竞争机制中不断发挥主动性，提高市场敏锐度，通过创新体制、转换机制、重组资源和开发产业链等方式激发企业活力，挑起用优秀作品弘扬传递主流价值观的重任，推出了一批具有市场认可度的新主流电影，并积极挖掘产业链各环节上的

潜力，成为主流文化和电影产业发展的引领者和重要力量。这10年文化体制改革中，国有电影企业很重要的一个变化是改制上市，并不断完善公司治理结构，自觉履行好社会职责、文化职责和资本市场职责。

院线制改革20年来，多年树木已成荫，产业数量、质量指标喜人。一方面，民营企业的准入以及传统院线资源的整合使得我国影院和银幕数量激增；另一方面，通过大力发展跨区域规模院线、特色院线、数字院线，并开发农村和社会放映市场，一个分布更合理、覆盖更广泛、层次更多样的现代电影市场体系已经形成。

新技术新手段打造跨界电影新业态

“诗文随世运，无日不趋新。”电影创作是观念和手段相结合、内容和形式相融合的深度创新，是各种艺术要素和技术要素的有机融合。

这10年，无论是创作端、发行放映环节，还是衍生产业的拓展，都不时有新模式新业态新产业涌现，展示着“电影+”的广阔前景。在电影形态的创新上，创意灵感不时被激发、文化内涵愈加丰富，特别是在观影人气很旺的“国庆档”，汇集了众多电影人的力量，把时代主题用短篇集锦的方式组合，形成一个大主题下的分叙事结构类型。这种电影新样式顺应互联网时代人们的阅读观赏习惯，使作品的信息量更大，更容易引起观众的情绪投入。

特别是数字技术在全产业领域得到应用，桌面电影、互动电影、VR电影使得数字时代新影像的魅力初现。

互联网、大数据、人工智能等催生了播映渠道的创新，新的机遇和新的风口已经出现。《囡妈》《肥龙过江》等影片的出品方与流媒体平台合作，摸索线上播出的新型合作形式。中国的网络售票和在线选座服务系统的开发走在世界前列，观众进入电影院更加便捷，也为电影产业结构升级和长远发展提供了新动能。2016年，电商平台推出秒级实时票房工具，中国成为全球首个可以实时检测票房数据的国家。随着社交化媒体的不断发展，电影营销手段持续出新，话题、热搜、流量在电影宣发中成为关注点。凭借自身的直观冲击力和沉浸式感染力，具有巨大用户基数的短视频平台在电影营销领域不断发力，智能分发效应凸显，许多小众电影也得益于短视频推广而获得较好的市场效益。同时，电影产业与其他产业形成联动效应，如开发电影主题小镇，打造本土化的文旅IP、影游互动的新业态，在内容生产、文化分销渠道等方面开启了互利模式。

江河奔腾，星汉灿烂。我们身居华夏大地，坚信可以用自己的情感和价值逻辑来讲述我们的故事。这10年来，无论是作品，还是创作者对社会生活的认知，都体现出强烈的主体性。这不仅体现在讲述具有主体性的中国故事和文化价值观，而且也越来越拥有自觉的现代意识和全球视野。一个伟大的电影时代正在向我们走来，文化的自主性、自觉性、主动性和创造性得到前所未有的重视，电影人以更为深邃的视野、更为博大的胸怀、更为自信的态度，择取最能代表中国变革和中国精神的题材，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

（作者系北京大学新闻与传播学院教授、中国电影家协会理论评论工作委员会委员长）

