

改革开放三十年现实主义电影掠影

作者：刘翠霞 文章来源：《电影》 点击数：165 更新时间：2009-4-17

改革开放三十年来，中国现实主义电影呈现出80年代的高潮爆发，90年代的迂回调整及新世纪的多元突围三个阶段的发展轨迹。

80年代：高潮再起万象叠印

文革结束后，现实主义电影在中国又一次呈现出百花齐放的景象，这是对曾经被一度阻隔的现实主义传统的回归，是与过去辉煌的一次“跳接”，但又是万象更生的新气息。

首先登场的是《苦难的心》、《苦恼人的笑》、《生活的颤音》、《巴山夜雨》、《天云山传奇》、《被爱情遗忘的角落》等一批伤痕电影。伤痕电影对文革灾难的展示和批判，对于当时压抑的电影创作者及愤慨的观众而言，无疑是一场痛快淋漓的发泄和狂欢。可是愤怒冷却后，人们开始思考十年浩劫产生的根源，视角由表层的“四人帮”、“错误路线”深入到千百年沉积的文化痼疾中，文化反思片应运而生。正如罗曼·罗兰说过的，民族的悠久历史是民族巨大的财富，但也可能成为民族沉重的负担。中华民族拥有的五千年历史文化是我们骄傲的资本，可是其中糟粕的积淀可能会成为后代发展的障碍，甚至造成时代悲剧。《良家妇女》、《湘女潇潇》、《乡音》等影片揭示了中国妇女在千百年形成的封建观念束缚下悲惨的生存境遇。《红衣少女》透过一个少女纯真的眼睛，对现实生活中广泛存在的弄虚作假现象进行大胆披露，批判了传统文化对青少年健康成长的桎梏。《黑炮事件》揭示了部分知识分子逆来顺受、丧失自我的萎缩精神是导致他们悲剧命运的内在原因，进而反思一些所谓的传统“美德”对人的束缚和伤害。《黄土地》对绵延数千年的中国传统文化以及生活于其中的人的吊诡性进行了深刻的反思。影片无论从立意还是创作手法上，都堪称经典，是写实与写意、客观再现与主观表现的完美结合，是对现实主义影片的创新。

除此之外，张扬纪实美学、切实观照正在行进中的改革开放的现实生活，也是80年代现实主义电影非常重要的主题。《法庭内外》、《沙鸥》、《邻居》、《人到中年》、《见习律师》、《人生》、《老井》等影片，以淡化戏剧冲突的纪实手法，真实呈现了特殊转折时期中国城市和乡村的社会面貌，直面历史进程中的现实问题和矛盾，关怀在时代的激流中浮沉的芸芸众生，展示了不同

阶层的普通人在严酷的现实面前的困惑和痛苦。《血，总是热的》、《T省的84、85年》、《法庭内外》、《在被告后面》、《野山》、《不该发生的故事》、《咱们的牛百岁》、《海滩》等改革影片，则全面体现了当时中国从城市到农村，从实体的改革到人的思想观念的全局变迁，深入剖析在改革的大背景下，普通人在变革潮流中观念、心态的变化和调整，真实再现了改革开放的历程，并且塑造了一系列有特色的典型人物。

此外，80年代的现实主义影片还有根据现代名著改编的《伤逝》、《药》、《子夜》、《城南旧事》、《骆驼祥子》、《茶馆》、《雷雨》、《边城》、《日出》等等，所有这些影片共同构成了80年代中国现实主义电影的高潮。

在创作方法方面，80年代的现实主义影片体现出对纪实美学的自觉追求，在注意典型性的同时突出对个体的关注，充分挖掘电影语言综合性特征，探索丰富多样的电影表现手法。在表现形式上追求开放型、多条线的散点结构、心理结构。影像构成上大量运用长镜头、景深镜头，注重实景拍摄，注重自然光效、音响以及生活化的表演。这些手法都大大增强了影片中现实生活的真实性、丰富性和多义性。

90年代：喧哗与骚动迂回调整

随着改革开放的进一步推进，中国社会向着多元发展，加之电视、网络等大众传媒的出现，人们的趣味开始多元化，中国电影的发展也相应出现了比较大的调整。1987年——1989年，中国电影界迎来了一个娱乐片的新时代，一度辉煌的现实主义影片开始退潮。不过，在90年代泥沙俱下的电影创作中，以主旋律及民间写实为代表的现实主义电影仍然以其顽强的生命力挣扎于商业娱乐电影的大潮中。

第五代及新生代电影人创作的民间写实片也是90年代现实主义电影迂回存在的脚注。80年代的现实主义影片更多地是以思想启蒙、文化反思为旨归，90年代在大众文化兴起、电影市场化等多重因素促成下兴起的民间写实电影，则把视角转向了民间大众，通过“讲述老百姓的故事”再现普通人的生存状态与精神境况以及中国社会文化的变迁。这种民间写立场首先就体现在第五代导演创作的一系列影片中，比如张艺谋的《秋菊打官司》、《活着》、《一个都不能少》，陈凯歌的《霸王别姬》，何群的《凤凰琴》，田壮壮的《蓝风筝》，黄建新的《背靠背，脸对脸》，《站直喽，别趴下》，杨亚洲的《没事偷着乐》，李少红的《四十不惑》、《红西服》，宁瀛的《找乐》、《民警故事》等。这些影片对普通中国人的历史或者现实生活给以客观再现，主人公清一色是市井平民：历史大舞台上被时代洪流裹挟、不断与命运抗争的小人物(富贵、程蝶衣)，在历史转折时期面对新的生存境遇内心充满困惑与疑虑的普通民众(秋菊、王双立)，卑微并不伟大，但执着于自己的追求，忠于自己的职责、承诺的一般从业者(余校长、魏敏芝)，安贫乐道、乐观积极地面对生活的底层小市民(张大民、老韩头)等。

在新生代的部分写实电影中，可以看到对传统现实主义的继承和拓展，他们以悲悯的人文主义情怀关注底层、边缘小人物的生存状态，以新写实的精神再现了充满他们个人成长体验的中国社会现实的一隅。胡雪杨的《留守女士》、《湮没的青春》，阿年的《感光时代》，章明的《巫山云

雨》，路学长的《长大成人》，贾樟柯的《小武》、《站台》，王小帅的《扁担姑娘》，张扬的《爱情麻辣烫》，施润玖的《美丽新世界》，张元的《妈妈》、《回家过年》等影片，从不同视角透视了处于90年代中国城乡底层或者边缘的各色小人物的生存境遇。新生代导演所创作的写实片，更彻底地实践了去戏剧性的纪实美学追求，他们在叙事上更自觉地用偶然性代替戏剧性，淡化因果逻辑，强调人生的无序、无奈和难以掌控，多采用开放式的结局，在影像手法上突出实景拍摄、同期声录音以及长镜头。

整体而言，在90年代的现实主义电影中，真正能深入反映现实，有丰富的历史内容和时代精神，达到高度思想和艺术统一的现实主义作品只是散兵游勇，没有构成像80年代那样的风潮。这也是处于转折调整阶段的中国电影状况的缩影。

新世纪：乘风破浪多元突围

进入新世纪后，随着电影发行放映体制改革的逐渐深入、国家政策法规的进一步完善以及市场机制的逐步成熟，中国电影开始全面复兴，在创作数量与质量方面都有了长足的发展，深刻影响了中国电影百年历程的现实主义传统也乘风破浪，呈现出生生不息的新气象。

第一，批判现实主义精神重现。一度，现实主义电影对改革开放中国社会的反映更多地体现为对发展与进步、光明与正义的歌颂表彰，新世纪的现实主义电影突破了这种一元的再现，表现出对现实社会进程中存在的问题与弊端、黑暗与丑恶的揭露批判，更全面地体现了现实主义的精神内涵。2000年于本正导演的《生死抉择》通过对一个大型国营企业领导班子集体腐败触目惊心案件的揭露，挖掘以权谋私、权钱交易的社会历史根源和阶级根源，爆发出振聋发聩的社会批判和道德批判力量。2006年戚建导演的《天狗》和曹保平导演的《光荣的愤怒》两部影片都通过善恶两股势力的斗争，暴露了地方恶势力勾结上层、鱼肉乡间的社会问题，同样重现了批判现实主义的锋芒。

第二，新生代导演的创作突破了一直以来关于个人成长经验的“小我”局限，创作出了一系列视野开阔、意境深远、关注社会现实现实主义影片。张扬的《洗澡》通过北京老澡堂子透视了在社会变迁过程中新旧文化的冲突；贾樟柯的《世界》、《三峡好人》，将视线从与他“个人经验”密切相关的山西转向了更具社会变迁意味的深圳、三峡；路学长的《卡拉是条狗》是对以主人公老二为代表的中国城市底层广大平民生存现状的深情注视，而《租期》则是对处于社会底层的歌厅小姐的现实处境和人格尊严的关注；王全安的《惊蛰》、《图雅的婚事》以纪实的手法展现了当下偏远地区城乡妇女的生活状态，再现了她们在与悲惨的命运抗争时所体现出的坚韧与不屈；陆川的《可可西里》是对自然与人的关系的思考，也是超越常规偏见对人本身的关注；安战军的《看车人的七月》是对城市底层人在当下社会中的艰难处境的剖析，等等。这些还不够完美的写实电影的存在，为中国现实主义电影未来的发展提供了无限可能性。

第三，一些影片在叙事方式以及创作手法方面的创新，为现实主义电影的发展做出了有益探索。一些现实主义影片借鉴现代、后现代主义的意识流、心理再现手法，通过联想、象征、时序颠倒、扭曲、夸张的手法，比如变形的广角镜头、晃动的肩扛摄影、内心独白等等表现当代瞬息万变、错综复杂、动荡不安的现实生活和人物的内心体验。在《独自等待》、《夜?上海》等都市青春

片中就有大量想象、幻觉镜头出现，快节奏的剪接手法也传达出了属于现代都市特有的那种躁动气息。《疯狂的石头》以黑色幽默的风格将盗匪类型片与喜剧类型片相融合，大量运用戏仿、恶搞的手法，形象、生动地影射、讽刺、揭露了大量存在于当今社会上的一些不正常现象，开创了一种新现实主义的可能。

按照新历史主义的观点，任何艺术都是特定时期历史文化的产物，必然打上深刻的时代烙印，对于现实主义电影来说尤其如此。1978年——2008年，现实主义电影以特有的“深度关注现实、共同关心社会、真诚关爱他人”的精神，全方位、多角度再现了转型期中国社会的历史变迁。新世纪，中国电影初步形成了多类型、多品种、多样化的电影产品体系，许多现实主义影片在主题挖掘以及表现手法方面都有所突破，彰显出现实主义电影潮流复兴的苗头。这也是改革开放三十年来现实主义电影不断探索的结果。未来值得期待！

(编辑：贾妙静 审核：古文 左花)

免责声明：作品版权归所属媒体与作者所有!!本站刊载此文不代表同意其说法或描述，仅为提供更多信息。有异议请联系我们。

文章录入：jiamiaojing 责任编辑：jiamiaojing

- 上一篇文章： 树立电视屏幕整体形象的思考
- 下一篇文章： 中国对农广播联盟：逆势之下 应运而生

[【发表评论】](#) [【加入收藏】](#) [【告诉好友】](#) [【打印此文】](#) [【关闭窗口】](#)

站内搜索

文章 下载 影视 关键字

最新热门

最新推荐

会员评论 (评论内容只代表网友观点，与本站立场无关!)

[| 设为首页](#) | [| 加入收藏](#) | [| 联系站长](#) | [| 友情链接](#) | [| 版权申明](#) | [| 管理登录](#) |

建议您使用1024*768分辨率浏览本站效果更佳

中国广播电视协会 版权所有

联系电话：010-86091726 86091907 技术支持：9fcs.com

信息产业部ICP/IP地址信息备案号：京ICP备05037832号