

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

2022-23-1学期

期末课程论文

论文题目：不忘初心，携“热火”走过“寒冬”

学生姓名：张涵雪

所在院系：电子信息与电气工程学院

课程名称：影视文化与艺术

本人学号：520030910334

2022年11月23日

不忘初心，携“热火”走过“寒冬”

摘要

中国电影文化诞生于1905年，自改革开放以来，进入飞速发展的时代，此间涌现出了一大批优秀的国产电影，得到了大众的一致认可与好评。时代发展至今，人们对国产电影的期望与日俱增，然而事实是中国的影视文化出现了越来越多的问题。近几年来，能经得起历史和时间的推敲与沉淀的国产好电影少之又少。19年的资本回撤到现如今持续三年的疫情更是给电影业带来了漫长的寒冬。我认为目前中国电影文化面临着三大困境，分别为：电影业人心浮躁，资本流量倒逼创作；题材审核限制愈发严格，好作品没有上映机会或遭大量删减；2020年初起疫情肆虐，给影视行业带来重大的影响。面临前所未有的困境，只有在困难中依旧不忘初心，众人拾柴，才能带来热火，助力中国影视文化产业走过寒冬。

关键词：影视文化寒冬，三大困境，坚持初心

Remember the original intention, walk through "cold winter" with "fire"

ABSTRACT

Chinese film culture was born in 1905. Since the reform and opening up, it has entered an era of rapid development. A large number of excellent domestic films have emerged here, which have been unanimously recognized and praised by the public. With the development of the times, people's expectations for domestic films are increasing day by day, but the fact is that there are more and more problems in China's film and television culture. In recent years, there are very few good domestic films that can stand up to the scrutiny and precipitation of history and time. The 19-year capital withdrawal to the current three-year epidemic has brought a long cold winter to the film industry. I think that Chinese film culture is currently facing three major dilemmas, namely: the film industry is impetuous, and capital flow is forcing creation; the subject matter review restrictions are becoming more and more strict, and good works have no chance of being released or have been deleted in large quantities; significant impact on the film industry. Faced with unprecedented predicaments, only in the face of difficulties still not forgetting the original intention, and everyone gathers firewood, can we bring enthusiasm and help China's film and television culture industry go through the cold winter.

Key words: cold winter, three dilemma, original intention

绪论

中国电影文化于1905年诞生，标志作品为《定军山》，其后中国电影在曲折中发展前进，不断探索，先后经历了三次产业重大发展时期，分别为：1922—1937年各大电影公司百花争鸣，资本投入及技术人才的加盟使得国产电影摆脱过去对外国技术的依赖，自此庞大的中国电影市场得到了开辟；抗日战争及解放战争结束，国家摆脱动荡局面，电影创作再次达到一个高潮；文革之后百废待兴，改革开放挽救了濒于崩溃的电影经济，也使中国电影文化迎来又一次复兴。在此间，我们的国产电影涌现出了一大批优秀的作品，如《卧虎藏龙》、《大腕》、《天地英雄》、《十面埋伏》、《天下无贼》等等，大浪淘沙至今依旧是经典制作百观不厌。与此同时，我们也渐渐形成自己的风格特点：将中国特色、中国生态融入艺术创作，以文化背景孕育动人影片，如《霸王别姬》、《让子弹飞》、《红高粱》、《我的父亲母亲》等等，兼具深度、广度、艺术性、引人深思，且因其特定的中式背景而引起国人深刻的共情。

如今，随着物质经济发展（疫情前），人们对物质文化需求不断提升，对国产电影的期望也与日俱增，然而事实却不尽如人意。中国的影视文化在近年来出现了越来越多的问题，我们能够发现近年来中国电影市场中，能经得起历史和时间的推敲与沉淀的好作品越来越少。中国影视文化出现了普遍倒退，尽管仍然有《我不是药神》、《哪吒》等一些优秀作品存在，可其比率可谓少之又少，我们的电影陷入了一股思潮与创作的瓶颈。再加之19年资本从影视业回撤及2020年初至今的疫情，更是真正意义上将中国电影行业带入了寒冬之中。

在本文中，我们将分析现状，讨论目前中国电影文化面临着三大困境，并对此提出一些个人看法及建议。

只有在困难中依旧不忘初心，众人拾柴，才能带来热火，助力中国影视文化产业走过寒冬。

第一章 三大困境

对现状进行分析，我认为目前中国电影文化面临着三大困境，分别为：人心浮躁，资本流量倒逼创作；审核严厉，阻碍影视业创作发展；疫情反复，给影视行业带来重大影响。前两者在疫情之前就有出现，我称之为思潮的寒冬，而第三点则是真正意义上的寒冬，恶劣的环境使得中国影视文化业面临巨大的生存危机，逐步迈入至暗时刻。

第一节 人心浮躁，资本流量倒逼创作

电影产业过分商业化是这一状况出现的主要原因。影视文化，归根到底是一种文化，而非纯粹的工业制成品。目前影视行业人心浮躁，很多作品并不关注作品本身，而是仅仅以圈钱为目的。造成这种现状的原因主要有三：一是创作群体没有坚持初心，甚至有一些创作群体完全以此为捷径，不认真表达作品，只是想从中获利，将文化艺术创作做成了牟利之路。固然，导演们、编剧们也要吃饭，但是不少人在其中本末倒置了，经济应该是影视作品的附加价值，而非主要价值。良心的创作团队应以创作本身获得满足感，作品呈现出的艺术价值与表达出的现实意义应该成为首要考虑的对象，少一些功利态度，多一些理想主义，才是好的创作状态。二是在粉丝文化盛行的当下，粉丝体量成为了流量密码，于是一些毫无表演基础的流量明星受到了影视行业的青睐，其自身的业务水平完全不足以支撑起整部作品，导致电影整体水平下滑。三是大量资本的选择倒逼创作，拍摄一部电影需要的成本本就很高，场地、设备、道具、演员等等。如今我们常见演员的天价片酬，这种情况下想要个人完成电影作品就变得困难了起来，多要靠资本的支持与投资。然而资本是站在牟利的角度，这种情况下，创作团体根本没有选择的权

利，只能放弃理想选面包。尽管有好的导演，也很难抗拒大环境的氛围与现状。于是，在这样的大背景下，抄袭、圈钱、无脑的作品层出不穷，大家心知肚明：流量明星、低俗博眼球就是得利的万能公式，导致影视文化氛围乌烟瘴气，混乱不堪。

第二节 审核严厉，阻碍影视业创作发展

近年来，题材限制呈现出越发严厉的状态，我们的电影审核机制越来越“玻璃心”了，使得影视文化的土壤不再多样化，不再自由。影视文化作为一种文化，其发展的环境应该是包容的，多样的，自由的，文化只有在这种空气中才能蓬勃生长，百花齐放。而反观近年来：不符合国家主流婚育观的不能拍，涉及性的不能拍，过于暴力的不能拍，引发社会焦虑的不能拍……这些条条框框的限制让我们不禁感慨：我们的民众有那么脆弱吗？《隐入尘烟》作为今年一部难得的好电影，在引起大众广泛好评、感动无数人时突然被全网下架，人民网也删除了称赞的文章；《亲爱的小孩》因“传播婚育焦虑”被禁播……中国不是没有好的导演，更不是没有拍出好作品的能力。可是再好的导演，不给他发挥的空间。再好的作品，不给上映的机会。即使是上映，也要被删减的面目全非，想要结出累累硕果。那就只给巴掌大的土地，这是没有可能的。

第三节 疫情反复，给影视行业带来重大影响

2020年初，新冠肺炎疫情突然爆发，给经济发展和社会生活带来了前所未有的影响，也让原本就身处寒冬之中，翘首以待新年的影视行业，面临巨大的生存危机，逐步迈入至暗时刻。如果说疫情之前只是思想寒潮，是缺乏好电影，那么疫情的到来则真正意义上讲整个中国电影行业拉入了彻底的寒冬，即便是纯商业片也很难存活。在疫情刚刚爆发之际，徐铮直接十分果断地把《囧妈》卖给了字节跳动，而原本同期上映的其他电影经过漫长苦等后，只能纷纷被迫放弃，宣布改档。随着疫情的反复与蔓延，我们已经能够深刻意识到，即便宣布复工复产，电影行业也几乎没有可能恢复至从前。疫情已经对国民的生活方式进行了重构，中国影视文化行业所面临的现状是需要及时做出形式的大规模改革，来适应当下的国民生活情况，不要坐以待毙，而要主动实现自救。

第二章 一些建议

难上加难的处境下，影视创作人员应该做到不忘初心，坚定理想信念，坚持有良心的创作，坚持认真地创作。只有这样才能诞生优秀的作品，才能吸引更多的受众，将观众的心牢牢抓在手中。虽然这样挣钱或许会更少，但是创作者更应从创作本身获得成就感，多注重作品带来的现实意义，不要将物质利益作为唯一的评价标准。而我们作为观影人员，为了能看到更多的好电影，也应该支持用心拍摄的电影，拒绝圈钱炒作无脑的电影，提高自己的影视审美鉴赏能力。现阶段中国影视文化发展虽然屡经曲折，但不能否认，它仍然在向前发展。如颁布限韩令，与抵制恶性饭圈文化，抵制阴柔审美。虽然这一前进的进程比较缓慢，远远落后于欧美等国家，可是至少它是在曲折中走向前进，我们还是应该对它报以期待和信心，用包容的眼光来看待它。

我们或许无法改变资本与大环境，但我们至少应坚持自己的初心，每个人微不足道的力量，凝结起来，才能形成一股热火，共同度过寒冬。

结论

中国影视文化发展飞速，而在近几年出现了一些停滞甚至下行的情况。结合具体进行分析，我们认为中国影视文化现状主要有三点困境存在：一是人心浮躁，资本流量倒逼创作。二是审核严厉，阻碍影视业创作发展。三是疫情反复，给影视行业带来重大影响。前两者是思潮与多元化的瓶颈，而最后一点则是整个影视文化业的至暗时刻。在这样的情况下，我们只有做到坚持初心，众人拾材火焰高，大家都尽己所能，才能携手过冬，好导演们才能拍出更多深入人心的影片，我们做观众的也才能看到更多好电影。以实际行动助力中国电影文化产业发展，既是每一位电影人的责任，也是我们每一位爱好电影的观众的责任。

参考文献

- [1]金柳灵.中国影视文化传播面临的挑战及突破路径——基于文化自信的视角[J].文化产业,2022(29):28-30.
- [2]张爱凤.中国影视文化治理的“破”与“立”[J].广州大学学报(社会科学版),2022,21(05):24-28.
- [3].中国影视和中国文化传统研究[J].艺术传播研究,2022(02):107-108.
- [4]司长强. 困局与出路：中国影视批评的文化主体性问题研究[D].南京艺术学院,2022.DOI:10.27250/d.cnki.gnjyc.2022.000029.
- [5]伊苒溪.聚焦中国影视文化 探寻中国影视发展[J].黄河.黄土.黄种人,2022(05):12-14.
- [6]金丹元.全球化背景下的解构与建构——处于多重后现代语境中的中国影视文化[J].当代电影,2001(03):77-82.