

中国电影女性导演观察： 以专业与热爱诠释新时代女性风采

■文/本报记者 赵丽

近年来,中国电影在高质量发展道路上稳步前行,创作生态持续优化,人才梯队不断壮大。一批优秀女性导演以细腻的人文感知、坚定的艺术追求与深沉的时代情怀,完成了从“银幕点缀”到“行业中坚”的关键跨越。徐浩勤《您的声音》、刘帼轶《地上的云朵》、杨荔钠《小小的我》、邱玉洁《7天》、姚婷婷《有朵云像你》、董宏杰《我会好好的》、舒淇《女孩》、李玉《下一个台风》、邵艺辉《爱情神话》《好东西》等作品接连亮相,以真实力量打动人心,以多元表达刷新认知。与此同时,贾玲《转念花开》、吴靖《拼桌》、季竹青《千金不换》、黄石《错过了,遗憾吗?》、白雪《魔方小姐》、张裕笛《偷偷藏不住》等新作蓄势待发,展现出女性创作群体的旺盛活力与广阔前景。新时代女性导演扎根生活、面向人民、坚守初心,用光影书写时代,以热爱诠释风采,为中国电影注入强劲而持久的“她力量”。

◎ 以现实主义笔触书写人间真情

现实主义是中国电影的鲜明底色,更是女性导演深耕不辍的创作阵地。她们以敏锐的观察力、细腻的情感力与严谨的创作态度,将镜头对准广阔社会生活,聚焦普通人的命运沉浮、情感悲欢与成长蜕变,用有温度、有筋骨、有深度的影像,记录时代发展、描摹人间百态、传递精神力量。她们的创作不悬浮、不猎奇、不刻意煽情,而是扎根生活、贴近人民,在烟火气中寻找诗意,在平凡中见证伟大,让电影艺术真正成为反映现实、观照现实、服务现实的生动载体。

徐浩勤执导的纪录电影《您的声音》,以北京“接诉即办”改革实践为创作蓝本,聚焦12345市民热线,选取老楼加装电梯、胡同停车治理、应急抢险、话务员成长等真实案例,由基层工作者王梓莹、刘媛等本色出镜,用原声传递诉求,用细节展现担当。影片没有专业演员与预设剧本,以沉浸式纪实手法,呈现超大城市治理的精细化与人性化,彰显“以人民为中心”的发展思想,上映后成为年度国产纪录片票房标杆,引发广泛社会共鸣。该片不仅收获近8000万票房,还获得第2届金熊猫奖评委会特别奖中国故事国际传播奖、第38届中国电影金鸡奖最佳纪录片等奖项。

刘帼轶导演的纪录电影《地上的云朵》,将目光投向新疆广袤棉田,由当地棉农艾尔肯、管小燕真实出镜,讲述两户家庭从棉花播种、管理到采收、销售的完整历程。影片记录下劳作艰辛、家庭温情与多民族守望相助的动人瞬间,把棉花比作“地上的云朵”,以田园诗般的镜头语言,展现乡村振兴的生动实践与劳动创造幸福的朴素真理。影片先后入围上海国际电影节、海南岛国际电影节,以真实力量打动国内外观众。

杨荔钠执导的《小小的我》,由易烊千玺、林晓杰领衔主演,蒋勤勤、周雨彤特邀主演,聚焦脑瘫青年刘春和的成长与尊严。该片于2024年12月底上映,收获了众多观众的认可,斩获7.65亿票房。影片不渲染苦难、不消费悲情,讲述他冲破身心枷锁、学习独立生活、为外婆圆梦舞台、努力与母亲和解的故事,刻画个体对平等与尊重的渴望,引导社会以包容视角看待生命。影片以平视姿态照亮边缘群体,兼具人文厚度与情感力量,斩获多项国内电影节荣誉,成为现实题材佳作。

董宏杰执导的《我会好好的》,由张

子枫、王景春领衔主演,讲述少女赵小满在母亲离世后,与父亲产生隔阂,在打工的生活中偶遇流浪狗小意,一人一狗彼此陪伴、相互治愈的故事。影片以温柔叙事探讨告别与成长,在入宠温情中化解代际矛盾,传递直面生活、向阳而行的积极态度,用细腻情感治愈人心,成为青春治愈题材的亮眼之作。

邵艺辉是当代女性导演中都市现实题材的代表性创作者,以精准的女性视角与鲜活的市井表达,开辟出独具风格的创作路径。2021年推出自编自导处女作《爱情神话》,由徐峥、马伊

琍、吴越、倪虹洁、周野芒领衔主演,以上海弄堂为舞台,讲述中年画家老白与三位性格迥异的女性在生活、情感与人生选择中相遇相知、相爱相杀、跳出传统爱情片套路,以幽默通透的台词、细腻克制的叙事,刻画当代都市男女的情感观念与生存状态,彰显独立、清醒、自洽的女性意识,凭借口碑实现票房逆袭,斩获2.6亿票房,豆瓣评分长期稳居8.0分以上,荣获第35届中国电影金鸡奖最佳编剧,并斩获多项影评人奖项,成为年度现象级都市电影,被业界视为“海派电影新标

杆”。2024年,邵艺辉推出《爱情神话》“平行篇”《好东西》,由宋佳、陈楚曦、曾黎、章宇领衔主演,赵又廷特别出演,聚焦失业单亲妈妈王铁梅与邻居女孩小叶的相遇相伴,讲述两位异乡女性在生活困境中彼此支撑、自我觉醒、重新定义幸福的故事。其延续导演一贯的人文关怀与叙事质感,直面职场困境、原生家庭、情感困境等现实议题,以温暖治愈的基调传递女性互助力量,上映后豆瓣评分高达9.1分、票房达7.21亿,实现票房与口碑双丰收,进一步夯实她在女性现实题材领

域的创作地位。从城市治理到乡土中国,从生命尊严到青春成长,从市井烟火到都市觉醒,女性导演以现实主义为底色,把个人情感融入时代洪流,把个体命运嵌入社会发展,用影像搭建起艺术与生活的桥梁。她们坚持以人民为中心的创作导向,深入基层、深入群众、深入生活,在烟火人间中汲取灵感,在平凡故事里提炼精神,让银幕充满真实可感的人物、直抵人心的情感与昂扬向上的力量,为新时代现实题材创作树立标杆。

◎ 多元艺术探索彰显创作实力

新时代电影市场需求多元,观众审美不断提升,对创作的创新性、多样性提出更高要求。女性导演打破“擅长温情、局限现实”的刻板印象,主动进军爱情、奇幻、悬疑、青春等多元类型赛道,在类型框架中注入人文关怀,在商业表达中坚守艺术初心,实现思想性、艺术性与观赏性的有机统一。她们以大胆探索、勇于突破的姿态,拓宽创作边界,丰富银幕形态,展现出过硬的专业素养与强大的创作潜力。

邱玉洁自编自导的《7天》,由蒋奇明、张艺凡领衔主演,以奇幻设定切入

当代情感:男主角能看到与恋人的恋爱时长,邂逅女主角后发现彼此仅有七天期限。影片跳出传统爱情片套路,在时间倒计时中探讨珍惜、选择与爱的本质,叙事精巧、情绪饱满,以小成本实现高口碑,为青年爱情题材注入新鲜表达。

姚婷婷执导的《有朵云像你》,由王子文、屈楚萧领衔主演,改编自经典IP,以“思念成云、跨越别离”为核心设定,讲述妻子萧凡坚守八年约定,在雨季与已逝丈夫秦天以奇幻方式重逢的故事。影片将奇幻元素与爱情、亲情

相融,用诗意镜头营造治愈氛围,在离别与重逢中传递爱与希望,兼具视觉美感与情感力量,成为七夕档口碑佳作。

舒淇自编自导的电影处女作《女孩》,由白小樱、汤毓琦、林品彤、邱泽主演,以20世纪80年代基隆港为背景,讲述少女林小丽在困顿家庭中成长,因遇见阳光女孩李莉莉而看见生命色彩,在创伤与温暖中完成自我救赎的故事。影片以个人成长经历为底色,直面原生家庭与代际关系议题,镜头克制而锋利,情感真挚动人,入围国

际电影节并收获专业赞誉,完成舒淇从演员到导演的成功转型。

李玉执导的《下一个台风》,由张子枫、张伟丽领衔主演,李心洁、姚晨特邀出演,以台风过境的海岛为空间载体,讲述受创少女林沫沫与失语女孩阿汐相遇,彼此守护、冲破阴霾、对抗人生困境的故事。该片直面社会议题,深挖人性深度,在温柔中蕴藏力量,在清醒中保持锋芒,以成熟掌控力实现类型表达与人文深度的平衡,彰显女性导演的艺术勇气与社会担当。作为国内极具辨识度女性导演,李

玉创作履历丰厚、成绩斐然:早期纪录片《姐姐》获中国纪录片协会大奖;剧情长片《今年夏天》获第51届柏林国际电影节最佳亚洲影片特别奖;《观音山》斩获东京国际电影节最佳艺术贡献奖;《二次曝光》《万物生长》《断·桥》等作品持续探索女性内心世界,以犀利视角与人文关怀享誉业界,成为中国女性导演的标志性人物。

李玉表示,作为女性导演,更需要清楚表达的底线,“如果现在你就是导演,那么在触及创作核心的问题时就要敢于果断决策”。她曾分享了《下一

个台风》上映后收到的一条观众留言——一位女性在烧烤摊遭遇骚扰后,因受到电影鼓舞而勇敢维权。“这就是创作的回响。当我们真诚地去关心笔下的人物,作品就会产生这样的力量。”

从奇幻爱情到现实悬疑,从青春成长到女性救赎,女性导演在类型创作中不迎合、不浮躁、不模式化,坚持以独特视角赋予类型片精神内核与人文温度。

◎ “她力量”赋能中国电影新征程

女性导演的群体性崛起,是新时代中国电影发展的重要标志,更是文化自信、性别平等、创作繁荣的生动体现。近年来,从作品数量到质量,从题材广度到思想深度,从市场表现到行业认可,女性导演群体实现全方位跨越。她们以专业能力立足行业,以热爱之心坚守创作,以责任担当回馈时代,用影像展现中国女性的智慧、坚韧与情怀,为中国电影高质量发展注入源源不断的活力。

这批优秀创作者风格各异、路径不

同,却有着共同的创作底色:真诚、细腻、温暖、有力。徐浩勤、刘帼轶以纪录片为载体,记录时代真实,传递主流价值;杨荔钠、董宏杰以人文关怀为内核,关照生命、治愈心灵;邱玉洁、姚婷婷以创新表达贴近青年,激活类型创作;舒淇、李玉以成熟掌控力深耕题材,拓展表达边界;邵艺辉以都市现实书写女性觉醒,成为青年女性导演的杰出代表。她们不被标签定义,不被性别束缚,在创作中保持独立思考,在表达中坚守价值立场,用作品

说话,以实力发声,成为新时代文艺工作者的优秀代表。

此外,去年值得关注的还有两位女性导演:田海容借由《我的世界没有我》向内探索,在心灵的困境与和解中,寻觅“无我即大我”的微小;王一诺借力《英雄三元里》向外追寻,于历史的尘烟中打捞平民英雄的群像,点燃民族血性的记忆。路径不同,却共享着文艺创作者最珍贵的初心:以真诚的影像关照真实的人,无论是个体的幽微心事,还是

集体的磅礴气势。

而作为商业与口碑双丰收的标杆性导演,贾玲的创作历程极具代表性。2021年,自编自导自演处女作《你好,李焕英》上映,以真挚亲情打动亿万观众,票房达54.13亿元,位列当年全球票房榜第三,贾玲成为全球单片票房最高女导演,影片获第16届中国长春电影节金鹿奖最佳处女作奖,提名金鸡奖最佳导演处女作、百花奖最佳导演等多项荣誉。2024年,第二部导演作品《热辣滚烫》上

映,聚焦女性自我成长与突破,贾玲为角色减重100斤引发全民关注,影片以34.17亿元票房拿下春节档冠军,两部作品累计票房近90亿元,奠定其在华语电影市场的核心地位。2026年,贾玲将带来第三部导演作品《转念花开》,由贾玲、张小斐、杨紫领衔主演,影片改编自涉案50亿元的真实案件,80%台词取材于受害者审讯录音,讲述家庭主妇单媛南下谋生误入传销,历经磨难后成为反诈战士、救赎他人与自我的故事,以现实主义笔触直面社会议题,延续温暖与力量兼具的创作风格,备受市场期待。

一批待映佳作接力登场,丰富女性导演创作版图:吴靖执导的《拼桌》,由江疏影、王传君主演,讲述滞销书编辑与失业程序员因“拼桌”结缘,在市井烟火中彼此支撑、重启人生的治愈故事,以小人物视角折射当代都市人的情感与坚守;季竹青执导的《千金不换》,由马丽、范丞丞、乔杉主演,聚焦自闭症少年与母亲的亲情羁绊,讲述落魄教练带领少年冲刺马拉松、在困境中向阳而生的励志故事,温情与笑点兼具,传递生命尊重与家庭力量;黄石执导的《错过了,遗憾吗?》,聚

焦青春遗憾与成长救赎,以细腻叙事唤醒青春记忆,引发年轻观众情感共鸣;白雪执导的《魔方小姐》,由杨紫琼、刘昊然主演,以都市女性成长为内核,讲述养老院老人赵艳红(杨紫琼饰)通过结识夜市魔方高手吴有为(刘昊然饰),以魔方为支点对抗衰老与命运的故事;张裕笛执导的《偷偷藏不住》,由宋璐宁、周皓崎主演,改编自热门IP,讲述少女桑稚与段嘉许从暗恋到双向奔赴的青春爱恋,以清新甜美的风格贴合青年审美,成为青春题材热门待映作品。

女性导演的成长,不仅是个人才华的展现,更是行业生态优化、社会观念进步、文化繁荣发展的结果。在政策支持、市场包容、观众认可的良好环境下,越来越多女性创作者获得机会、实现梦想,在编剧、导演、摄影、制片等全产业链发光发热。她们以女性特有的细腻感知人性,以柔软视角触碰心灵,以坚定态度追求艺术,让银幕不再只有单一视角,而是呈现更丰富、立体、真实的生命体验,为中国电影带来更多元的表达、更深厚的底蕴、更持久的生命力。

