

守正出新 以情动人

《给阿嬷的情书》的创作启示与实践路径

■文曾涵

现实主义影片《给阿嬷的情书》摒弃流量叙事、戏剧化冲突与刻意煽情的商业化创作套路,以侨批文化、南洋华侨历史为叙事载体,凭借真实动人的生活表达、向善向上的人文内核、温润雅致的东方美学实现口碑与市场双向向好,为国有电影企业讲好地域故事、传递主流价值提供了实践参考。

身而出救助受难同胞,遇难前的家书饱含对家人的责任与温柔;谢南枝感念救命之恩,以十八年隐瞒与代寄侨批的善意谎言,坚守对异乡家庭的承诺,践行一诺千金的传统信义;留守故土的叶淑柔独自抚育幼子,得知半生等待皆为虚妄后未滋生怨怼,反而共情他人乱世求生的苦楚,尽显女性的通透与包容。

配角群体同样丰满立体:体恤华工的南枝父亲、互助谋生的底层女工、免费代写家书的报信局职员、自发帮扶受难同乡的侨民群体。多重小人物的善意交织,将家国乡愁、信义担当、人间温情落地于细碎日常,避免主旋律叙事空洞化、口号化,实现主流价值的润物无声式传递。

(三)叙事气韵至美。影片将中华传统文字美学、中式叙事节奏、跨地域风光视觉表达融为一体,形成独特温润的东方影视美学体系,从三个维度提升作品艺术质感。其一,文字意境之美。以侨批家书作为核心情感载体,“暹罗没有春天,你就是我的春天”“江海万里,心中念你”等家书文字凝练中式浪漫,将相隔山海的思念、乱世之中的坚守、跨越国境的乡愁以极简文字具象呈现,传承传统书信文化厚重的情感表达体系。其二,叙事艺术之美。影片放弃强冲突、强反转、强煽情的商业化叙事套路,采用舒缓平缓的叙事节奏与克制内敛的镜头语言,于日常琐碎、平淡烟火中铺展人物命运,以温和治愈的叙事节奏消解沉重历史带来的悲情,实现“淡笔写深情”的东方叙事特质。其三,地域风光之美。镜头完整呈现潮汕古厝市井烟火、南洋异域街巷风貌辽阔景致,将地域风土、时代背景与人物命运深度融合,每一帧画面兼具地域辨识度与自然审美价值,构建沉浸式历史叙事视觉场域。

二、影片成功带来的行业发展启示

(一)厘清创作主体价值分野,锚定国有影企核心使命。当前国内影视行业创作主体价值取向存在明显分化:民营影视机构多以市场票房、短期商业回报为核心导向;独立艺术创作者坚守艺术理想,侧重打磨作品美学品质;而国有电影企业承担独特的公共文化职能,核心定位并非追逐流量与短期收益,而是坚守思想宣传主阵地,依托影视作品传递主流价值、彰显时代精神,讲好本土与民族故事是国有影视企业不可推卸的社会责任与政治使命。

本片依托侨批小众文化资源完成精品创作,证明主旋律题材不必依赖宏大叙事与强商业包装,深耕小众历史文化、聚焦普通小人物同样可以实现思想、艺术、市场三重价值统一,为国有影视企业平衡宣传职责与艺术创作提供可行路径。

(二)规避同质化创作陷阱,拒绝题材投机跟风创作。该片的成功也为行业创作敲响警钟:影视创作不可投机跟风、简单复制成熟叙事模板。当前影视市场普遍存在扎堆热门题材、堆砌同质化文化符号的创作乱象,创作者将单一作品的

成功经验直接照搬复用,最终导致作品脱离现实根基、丢失独特文化灵魂,陷入审美同质化困境。

对于国有影视企业而言,同质化创作会浪费本土独有的历史、民族、文化资源。以内蒙古地区为例,区域内拥有“三千孤儿入内蒙”“齐心协力建包钢”、草原戍边、民族团结、牧区振兴等独一无二的题材,具备打造差异化地域影视精品的先天优势。借鉴《给阿嬷的情书》深耕细分文化、深挖历史细节的创作经验,盘活内蒙古本土特色故事资源,转化为高质量影视产品,是内蒙古电影集团未来核心工作方向。

三、开发地域影视精品实践路径

(一)坚守创作初心,树立精品思维。《给阿嬷的情书》拒绝流量套路与同质化跟风创作,把思想、文化、艺术品质作为创作核心,这是所有国产电影首要学习的核心准则。国产电影创作应当坚持守正创新,主动破除流量至上、炒作跟风的行业浮躁风气,把思想深度、文化厚度、艺术质感置于创作第一位。建立完善的精品研判机制,理性看待市场热门题材,拒绝照搬模板、扎堆跟风的同质化创作思路,坚持本土原创叙事,用心打造承载民族温度、深厚文化底蕴与正向精神力量的优质影片。

(二)深挖在地文化文脉,跳出浅层符号化表达。该片深耕侨批小众文化内核,而非简单堆砌地域元素,为国产地域题材创作提供重要借鉴。国产电影挖掘本土故事时,不能只停留在展示风光、民俗等表层符号,要深度挖掘各地独有的历史文脉、特色文化资源,打捞民族团结、时代建设、生态守护、非遗传承等鲜活本土故事与典型人物。摒弃脸谱化、浅层化的陈旧创作模式,深挖故事底层精神内核,提炼专属地域精神标识,让每一部本土题材影片细节饱满、情感真挚,兼具温度与思想深度。

(三)扎根基层生活,夯实创作根基。《给阿嬷的情书》成功的关键在于主创长期扎根生活、走访群众,从真实人间烟火中提炼故事与情感,这是国产电影必须遵循的创作规律。所有国产影视创作都要心怀对艺术的敬畏,全流程打磨作品:剧本打磨、实地取景、后期制作各环节精益求精,雕琢细节、打磨质感、沉淀口碑。常态化开展基层采风调研,主动走进群众、贴近现实,从真实生活里汲取原生素材、提炼动人情感,彻底摆脱悬浮空洞的剧本弊病,让影片自带泥土气息、市井烟火与人情温度。

作为国有电影企业,我们既要深入学习践行习近平文化思想,坚决扛起传播主流价值、弘扬正能量的政治责任,又要尊重艺术规律、坚守创作初心、保持影视情怀。未来,广大国有影企当持续深耕各地本土故事、民族故事与新时代故事,以匠心打磨影视精品,用情用心讲好各具地域特色的中国故事,生动传递昂扬向上的中国声音。

(作者为内蒙古电影集团有限责任公司党委书记、董事长)

电影档案展览中的沉浸式叙事

■文/白龙飞

电影档案既是电影创作的物质遗存,又是影史记忆的载体,包括文字、图片、标准拷贝、数字母版、影片素材等多种物质形态。过去其展览形态通常被限制在“橱窗式”陈列中,不能很好地体现出档案里所承载的创作情景和历史温度。近年来,随着数字技术和体验经济迅猛发展,沉浸式叙事观念被引入档案展览的范畴,促使展览由“展现物品”变成“营造体验”。

沉浸式叙事的概念、类型与案例

沉浸式叙事并不是单一的理论流派,它是由数字叙事、空间叙事和叙事传输这三个概念所组成的理论光谱。数字叙事依靠VR、AR、全息投影、体感交互这些技术,突破了时空的束缚,把展览内容变得更加立体鲜活起来。空间叙事是从建筑学和博物馆学中获得的理论资源,它重视物理空间作为叙事表达载体的地位。叙事传输理论是从心理学角度来解释沉浸式叙事的说服机制。当观众被卷入叙事世界里时,他们的认知资源被高度调动起来,对现实世界的关注就暂时让位于叙事世界,进而产生情感和认知上的深刻认同。

电影档案展览中沉浸式叙事主要有场景还原、数字技术、艺术重构和跨媒介融合这几种途径。一是场景还原式沉浸:空间叙事与身体参与。场景还原式沉浸是最为直观的沉浸方式,它的核心就是以电影档案为依据,对物理空间进行重新打造,使观众置身于由档案所记录或者衍生出的电影场景以及历史现场当中,把身体的移动作为探索档案、参与叙事的一个有机部分。例如,中国电影资料馆江南分馆开馆首展“《盘丝洞》:西游与东归”,使观众在行走的过程中了解电影《盘丝洞》的档案变迁。2025年夏季香港大馆举办的“光影边缘——香港电影卧底世界”展览,用场景重现的方式再现了十一个重要的电影场景。

二是数字技术式沉浸:交互体验与虚拟在场。数字技术式沉浸依靠VR、AR、全息投影、AIGC这些科技手段,塑造出虚实交融的叙事空间,让电影档案在互动中焕发生机。例如,中国电影博物馆“新时代中国电影发展成就展暨中国电影诞生120周年

数字影像展”和鼓浪屿·中国电影音乐馆均利用数字技术营造“可观看、可聆听、可感受”的沉浸式交互体验。数字技术式沉浸是交互感知和空间再造共同打造的。数字技术的价值并不在于展示技术本身,而在于它能否把档案的内容变得更加易于理解和体验,从而使观众不仅看到档案本身,还能感受到其中所蕴含的历史温度和创作情景。

三是艺术重构式沉浸:档案挪用与叙事再造。艺术重构式沉浸不是对档案的忠实再现或者数字活化,它把档案当作再创造的材料,用挪用、拼贴、补拍等手段生成新的叙述。例如,郝敬班的《被嫌弃的风景2019》和台湾国际纪录片影展(TIDF)2024年“解放与挪用:档案变形记”单元,都把档案影像拼贴重组,重新诠释已经存在的档案影像,赋予其新的意义。艺术重构式沉浸所带来的深层次问题是,一方面艺术拼贴给档案注入了新的活力,把被主流话语掩盖的历史面相暴露出来;另一方面,过于深入的再创造会破坏档案作为历史证据的权威性。

四是跨媒介融合式沉浸:感官激活与弥散叙事。跨媒介融合式沉浸突破了电影档案展陈单纯依靠视觉展开叙述的局限,借助多屏设备、舞蹈、摄影、声音等多媒介融合的方式激发受众的综合感官体验。杨北辰在“电影性美术馆”理论中提出,当代美术馆空间中的电影由黑匣子(影院)变成白盒子(美术馆),以弥散的形式呈现,在本体上重塑了美术馆空间和观众。该理论准确地捕捉到电影档案在展览场域中媒介的转化过程,即电影从影院走向美术馆之后,它的叙事结构、观看方式以及媒介身份等都发生了根本性的改变。艾萨克·朱利安艺术实践是典型的跨媒介融合式沉浸叙事,它打破了传统电影的线性叙述方式,使用了包括多屏装置、舞蹈、摄影、声音在内的多种媒介,给观众创造出一种沉浸式的感官体验,促使人们对其内容进行创造性解读。

沉浸式叙事的适用场景、张力与边界

场景还原式沉浸最贴近于电影场景、拍摄现场这样的展览主题,数字技术式沉浸则最适合用来表现电影史脉络或者技术发展

这些宏大叙事的内容,艺术重构式沉浸更倾向于表达对历史的批判和反思,并且会更多地考虑如何给观众提供一些新颖的、有创造性的表达形式,跨媒介融合式则是基于电影媒介本身的特性进行研究探索,从感官的角度来拓展展览的可能性。在具体的策展实践中,选择合适的沉浸式叙事方式,既不能刻意追赶策展理念最新潮流,也不能盲目追求先进技术手段,而要考虑策展形式与展览主题和档案素材特性的适配。

沉浸式叙事要把握档案“真实性”与叙事“戏剧性”的平衡。沉浸式叙事最深层次的张力就在于,它既是历史性的话语实践,一定要遵守档案的真实原则,它又是叙事性的文化产品,必须用戏剧化的手法激发观众的叙事传输。观众只有在情感的介入、叙事的诱惑之下才能真正进入到档案所承载的历史世界中去,但是过度的叙事设计会使得展览变成主题公园式的娱乐体验,消解掉档案作为“证据”的严肃性。

沉浸式叙事要注意学术严谨性与大众吸引力的协调。档案展览的受众不单是有专业知识的人,而是包含了各个层次、各种文化背景的人群。沉浸式叙事下,学术严谨性同大众吸引力之间存在着一种此消彼长的关系,越深入的档案发掘,越细密的史料考证,越容易因为信息太多而使普通观众远离,越通俗化的叙事包装,又越容易因为简化而牺牲学术的准确性。

沉浸式叙事要考虑观众参与的程度与限度。沉浸式叙事最根本的目的就是使观众由被动的观看者变为主动的参与者。如果参与程度不足,可能会给人浅尝辄止、走马观花之感。但是当参与度超出了普通观众的参与意愿或者能力的时候,结果会适得其反。

电影档案展览的沉浸式叙事转向,是数字技术不断发展和档案活化利用理念不断加深的必然结果。场景还原、数字技术、艺术重构、跨媒介融合这四种沉浸式体验的叙述逻辑和适用范围有所不同,但它们都指向同一个核心问题,即电影档案展览不能只是展示档案,而应该使观众在体验中感受历史,在叙事中重构记忆。沉浸式叙事也不是万能良药,策展人应根据实际情况谨慎选择,把握好档案真实性、学术严谨性和叙事吸引力三者之间的平衡。

院线电影《山米的灯塔》剧本研讨会在京举办

本报讯7月17日,由嘉兴英子文化创意有限公司、北京名士迪文化投资有限公司携手出品的院线电影《山米的灯塔》(暂定名)剧本研讨会在北京中国影协中国电影人之家举办。本次研讨会深入贯彻落实习近平总书记给南湖革命纪念馆红领巾讲解员回信精神,聚焦新时代青少年美育培养与红色文化传承,由中国文联电影艺术中心、中国电影评论学会主办,中国电影家协会儿童电影工作委员会承办。

中国电影评论学会会长饶曙光、中国文联电影艺术中心主任宋智勤、中国电影家协会民族电影工作委员会会长马维干、中国儿童少年电影协会会长黄军、中国电影家协会儿童电影工作委员会会长郑虎、中国文联电影艺术中心副主任王纯、中国电影评论学会秘书长胡建礼、中国儿童少年电影协会副会长黄禾、《流浪山小妖怪》编剧顾问张建等为影片创作提质升级指路。中影集团一级电影导演江平通过远程视频参与研讨。

研讨会上,主办方代表与专家先后针对现有故事梗概及剧本创作提出了建议,电影以现实题材立意、温暖治愈的叙事底色、独特的儿童视角与歌舞艺术创新给予高度肯定。与会专家一致认为,影片聚焦当代家庭普遍存在的亲子沟通、成长陪伴、教育共情等社会议题,跳出传统儿童片的说教叙事模式,拟采用少儿歌舞片的样式以奇幻冒险为外壳,以双向成长为内核,温暖关照新时代少年儿童的成长心理,深刻诠释“彼此照亮、双向成长”的亲情内核,具备一定的社会现实意义与大众共情基础。

作为一部扎根浙江嘉兴本土文化的原创影视项目,影片深度融合南湖红色底蕴、江南古镇人文风貌与新时代少年美育理念,将地域虎、传统文化气质与儿童成长故事有机结合,既是对本土文化的创新性传播,也是响应新时代文艺扎根生活、深耕美育、赋能青少年成长的优质影视实践。

与会专家围绕影片主题升华、人物塑造、叙事表达、艺术创新、类

型打磨、文化赋能、市场适配等维度展开深度研讨,从专业角度为影片后续创作、拍摄制作、价值升华提供了系统性、指导性的优化思路,助力影片平衡艺术高度、思想深度与大众温度,全力打造新时代儿童电影精品力作。

主创团队纷纷表示,将虚心吸纳各位专家的宝贵指导意见,秉持“剧本为王、精益求精”的创作原则,精细打磨剧本细节、优化叙事节奏、夯实人物弧光、深化主题立意,雕琢每一处创作细节,力求让故事更真实、情感更真挚、表达更细腻。

据悉,影片计划于2026年10月中下旬在嘉兴开机,取景南湖、古镇等特色地标,预计2027年内登陆全国院线。未来,主创团队将以专家指导为契机,匠心打磨、精工细作,全力打造一部孩子爱看、家长共情、行业认可、兼具美育价值与市场温度的新时代亲子成长光影佳作,为国产儿童电影创新发展注入全新活力。

(李佳蕾)