

2017

中国电影 艺术报告

THE REPORT
ON CHINESE FILM ART

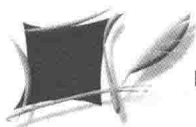
中国电影家协会理论评论委员会

 中国电影出版社

2017

中国电影 艺术报告

THE REPORT
ON CHINESE FILM ART

中国电影家协会理论评论委员会

CIP 中国电影出版社

2017 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

2017中国电影艺术报告 / 中国电影家协会理论评论
委员会编. —北京: 中国电影出版社, 2017. 5

ISBN 978-7-106-04717-7

I. ①2… II. ①中… III. ①电影—研究报告—中国
—2017 IV. ①J905.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第101999号

2017中国电影艺术报告

中国电影家协会理论评论委员会 编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路22号) 邮编100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpygb@126. com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2017年6月第1版 2017年6月北京第1次印刷

规 格 开本/787×1092毫米 1/16

印张/17.25 字数/360千字

书 号 ISBN 978-7-106-04717-7/J · 1953

定 价 56.00元

《2017中国电影艺术报告》

编辑委员会

主 任 张 宏

副主任 许柏林 饶曙光 胡子光

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁亚平 王一川 尹 鸿 石 川 刘浩东 杨远婴
张 民 陆绍阳 陈旭光 陈晓云 马 华 范志忠
周 星 赵宁宇 俞 晓 夏晓春 贾磊磊 章 明
梁 明

主 编 尹 鸿 陆绍阳 王丹

统 稿 戴莹莹

第一章 从市场的黄金时代走向创作的黄金时代

——2016中国电影年度艺术创作综述

尹 鸿 梁君健

第二章 中国电影年度导演分析

章 明 赵子萱 徐本辰

第三章 中国电影年度剧作分析

张 民 韩佳彤

第四章 中国电影年度表演分析

赵宁宇

第五章 中国电影年度摄影分析

梁 明 郭 昭

第六章 中国电影年度美术分析

夏晓春

第七章 中国电影年度声音分析

俞 晓 张晋辉

第八章 中国动画电影年度分析

马 华 隋媛青

第九章 中国电影海外影响年度分析

王笑楠

附录一 2016年度优秀理论评论选编

附录二 2016中国电影创作年度大事

杨欣茹

附录三 2016年度电影艺术文章索引

杨欣茹

附录四 2016年度中国电影影片资料

康 婕

中国电影家协会理论评论委员会 第二届理事名单

会 长 尹 鸿 陆绍阳

副会长(以姓氏笔画为序)

丁亚平 王一川 石 川 刘浩东 杨远婴 陈晓云

范志忠 周 星 贾磊磊

顾 问 黄会林 黄式宪 朱小鸥 周 斌 王志敏 陈犀禾

秘书长 刘浩东(兼)

副秘书长 王 丹

理事委员(以姓氏笔画为序)

万传法 王 群 王宜文 王笑楠 王海洲 支菲娜

左 衡 厉震林 叶 航 叶新代 田卉群 吕益都

朱玉卿 任珊珊 刘 帆 刘 军 刘 辉 刘汉文

许 乐 孙琳琳 李 相 李 洋 李 舫 李 彬

李 镇 李亦中 李春利 李道新 杨 林 杨天东

吴冠平 沙 丹 宋展翎 张 卫 张 民 张 昱

张 燕 张文燕 张阿利 张晋锋 张慧瑜 陈 咏

陈 航 陈旭光 陈廖宇 周 夏 周黎明 郑欢欢

单万里 房留祥 孟 中 赵卫防 赵宁宇 胡谱忠

俞 晓 宫 林 骆 晋 聂 伟 索亚斌 徐 健

徐 辉 唐宏峰 黄 琳 黄海鲲 梅雪风 盛艳虹

崔 辰 盘 剑 章 明 梁 明 彭 侃 董 阳

韩松落 虞 昕 詹庆生 赛 人 谭 政 潘若简

第一章 从市场的黄金时代走向创作的黄金时代	
——2016中国电影年度艺术创作综述	001
一、建构小康社会的主流电影	002
二、IP的分化与升级	005
三、技术美学面临机遇与挑战	007
四、软硬风格类型的此消彼长	010
五、分化的观众与风格化的电影	013
六、动画电影走向全年龄段	017
七、跨国制作中的东西方融合	019
第二章 中国电影年度导演分析	024
一、“大明星大IP”主导的资源整合大片	024
二、商业类型片下导演创作的异变	031
三、夹缝中的个人表达	034
第三章 中国电影年度剧作分析	038
一、原创剧作的探索创新与风格化表达	039
二、改编剧作的探索创新与风格化表达	043
三、类型剧作与观众接受	047

第四章 中国电影年度表演分析	055
一、现实主义再出发：《勇士》《湄公河行动》《大唐玄奘》 《我不是潘金莲》	055
二、生活场景的多元化：《盛先生的花儿》《从你的全世界路过》 《陆垚知马俐》《六弄咖啡馆》《七月与安生》	058
三、港式类型化表演的余热：《三人行》《寒战2》《三少爷的剑》	060
四、表演风格的变异体：《火锅英雄》《快手枪手快枪手》 《罗曼蒂克消亡史》	062
第五章 中国电影年度摄影分析	065
一、人文现实片——寻求突破与尝试创新	067
二、动作犯罪片——用影像质感营造环境氛围	071
三、爱情喜剧片——两极分化的影像表达	075
四、奇幻武侠片——惊喜与忧虑同在	078
第六章 中国电影年度美术分析	084
一、类型化的视界	084
二、变异与风格化	088
三、被异化的世界图景	090
四、数字视觉审美的探索	094
第七章 中国电影年度声音分析	096
一、意象化的声音表达方式	096
二、用音符描绘现实的图景	099
三、用画外音来结构叙事	101
四、细节之声超然无形	103
五、听觉的着力和扩散	105
六、打破聆听的习惯方式	107
第八章 中国动画电影年度分析	110

一、在高期望值与骨感现实之间回归理性	110
二、动画电影营销之路任重道远	112
三、动画电影的多元拓展尝试	115
四、从工业化体系的角度看创作不足	123
第九章 中国电影海外影响年度分析	126
一、商业表现：彰显品牌号召力	126
二、艺术表现：现实主义创作精神复归	133
三、开启电影输出新阶段	141
附录一 2016年度优秀理论评论选编	144
“第二届中国电影新力量论坛”讲话	144
从联动到互生：泛娱乐格局的电影与网游产业	151
逆命题与第二重空间的建构	160
——当前中国电影的问题、内容生产与本质	
“受众为王”时代的电影新变观察	172
透过隧道来看“潘金莲”	186
“网生代”审美突围、次元壁“穿透”与ACG的大银幕“转码”	190
——论华语电影的二次元审美文化现象	
微信影评人与公众号文风	208
《我的战争》：战争场面与社会认同	215
寻找更合理的叙事逻辑	218
——影片《百鸟朝凤》的乡土叙事	
中国电影不能再内耗	223
附录二 2016中国电影创作年度大事	225
附录三 2016年度电影艺术文章索引	232
附录四 2016年度中国电影影片资料	246

第一章

从市场的黄金时代走向创作的黄金时代 ——2016中国电影年度艺术创作综述

中国电影市场经过了连续14年的高速发展，2016年进入了“增长疲劳期”，也进入了“创作调整期”。靠改革带来的市场红利，靠互联网介入带来的渠道优势，靠资本带来的利益驱动，开始更多地回归到依靠电影的质量、依靠更多更好的优质电影供给的轨道上来。这似乎成了中国电影发展新常态的征兆。从整体创作态势来看，依靠大IP、依靠高颜值和小鲜肉、依靠炫技、依靠“拳头+枕头+噱头”席卷市场的时代似乎过去了。这一年，诸多IP电影，甚至是所谓的“超级IP”电影，尽管在技术上、在视听奇观上相当惊艳，但因为缺乏能够与观众沟通的故事、人物、情感，市场效果远远没有达到预期；而仿效前些年高票房类型但却缺乏创新的所谓“喜剧+爱情”模式，在这一年也受到了观众冷遇；靠炒作、靠营销似乎再也不能让一部艺术质量平平的影片“骗取”观众的信任。质量之外的元素，对于电影市场的影响大大降低了，观众需要更优质的电影成为共识¹。

这一年，在中国电影的大事件中，没有了市场爆款、票房黑马，人们更多讨论的是《湄公河行动》在类型片模式中所传达的主流价值，《美人鱼》中的商业性与环保主题的匹配度，《西游记之孙悟空三打白骨精》的东方特技美学，《驴得水》的黑色幽默和文化寓意，《我不是潘金莲》的圆形构图和现实主义尺度，甚至还有李安的3D/4K/120帧对电影体验美学的颠覆和《百鸟朝凤》对中国艺术电影的贡献……显然，这一切都意味着，中国电影的重心正在从市场向创作转移，从观众到媒体，从产业到政府管理都意识到：如果说发展是硬道理的话，那么质量才是发展的生命线。这也是长春电影节期间，四五十位在一线的创作电影人在第二届

1 参见尹鸿：《文艺气象2016中国电影关键词“新常态”》，《人民日报》2017年1月3日。

中国电影新力量论坛上所达成的基本共识。¹

当然，由于市场和资本的惯性还在继续，而创作和美学上的探索也需要时间，因此从最终呈现的情况看，2016年的国产电影在创作质量上仍然还是数量众多、优质作品稀缺，让观众觉得不看可惜、不看会遗憾的雅俗共赏的标杆性电影还不多，特别是纪念长征胜利等一批主旋律的献礼大片仍然缺乏艺术上的突破。但是，应该说这一年可圈可点的电影并不少。2016年，第25届金鸡百花电影节大众电影百花奖，《烈日灼心》获得最佳影片、最佳编剧奖，《战狼》获得优秀影片奖；第53届台湾电影金马奖的主要奖项多项被大陆影片获得，最佳剧情片颁给《八月》，最佳导演由冯小刚凭借《我不是潘金莲》摘得，最佳男主角和最佳女主角也分别颁给范伟（《不成问题的问题》）和周冬雨、马思纯（《七月与安生》），另外《长江图》《寻龙诀》和《唐人街探案》也获得了最佳摄影、最佳音响效果、最佳视觉效果和最佳造型设计等技术类奖项。内地、香港和台湾的电影人对2016年的内地电影应该说都表现出高度的认可。此外，像《追凶者也》《罗曼蒂克消亡史》《路边野餐》《大鱼海棠》以及合拍片《长城》《我们诞生在中国》等，在这一年出现都有其不可忽视的意义。相比过去的喧嚣和迷乱，沉静下来的2016似乎更加多样而且从容，更像是在为中国电影从市场的黄金时代向创作的黄金时代转化贮备着力量。

▲ 一、建构小康社会的主流电影

如果说“中国梦”是一个时代大背景的话，那么让每一个中国公民活得自由、安全、有尊严、有信念就应该就是这个梦的核心。如果说前一阶段的国产电影在价值观表达上还表现出突出的两极分化——一极是主旋律电影中脱离个体价值的大公无私的圣贤道德；另一极是商业电影脱离人本精神的拜金主义、功利主义、感官主义，那么2016年中国电影创作则更加自觉地传达小康社会的价值系统。这一价值系统是建立在对于普通个体生命、自由和尊严的尊重之上的。所以，更多的电影在表达人的自由、平等的权利，维护社会公平、正义的秩序，表现来自个体意愿的爱和牺牲。不论是商业片还是艺术电影，都更加注重在主题表达和叙事呈现方面的价值观陈述向主流价值靠拢。《美人鱼》的环保主题，《我们诞

1 参见张宏森：《聚焦质量共赢未来——“第二届中国电影新力量论坛”上的讲话》，《当代电影》2016年第11期。

生在中国》对自然生命的尊重,《我不是潘金莲》《追凶者也》对社会公平正义的探讨,《七月与安生》对友情与爱情的书写,《驴得水》对知识分子命运的象喻,《百鸟朝凤》对文化传统传承中所表达的人格尊严……都体现了中国电影建构更加现代的主流价值观的努力,也体现了建构被大众共享的主流电影的努力。而在这方面,本年度最具代表性的作品应该是《湄公河行动》。

作为一部根据真实事件改编的电影,《湄公河行动》并没有采用纪实手法去还原,也没有采纳传统的主旋律题材的“高大全”叙述,而是大胆地进行了类型化改造,合理地突出了事件的传奇性、紧张性、戏剧性和动作性,它所塑造的所有英雄都个体化了,都有了明确的个体心理动机和与性格统一性有机联系的人性弱点,更重要的是它将“国家爱人人”的现代价值观成功地注入“人人爱国家”的传统价值观中,使得英雄主义、爱国主义的主流价值获得了新的意义,也获得了新的表达,从而弥合了过去主旋律与大众化之间的裂缝,真正构成了一种能够被观众共享的主流价值¹。

《湄公河行动》能够产生热烈的市场反应和良好的口碑评价,首先来自于影片达到了符合商业类型规则的创作和制作水平。业内人士经常感叹,找到一部创作上没有明显漏洞、弱项和制作上没有明显硬伤、软肋的国产片很不容易,而《湄公河行动》恰恰是一部基本没有硬伤的高标准的类型电影。电影的情节环环相扣、故事合情合理,塑造了以高刚为队长的特别行动小组多位身怀绝技、性格身份各异的警察精英;而卧底警察方新武的人物塑造更是有新的突破,他在人与鬼之间徘徊的双重性深化了角色的情感魅力。虽然这些创作特点,体现的是警匪动作类型片的共同规律,但在国产电影中,能够将人物、情节、细节、动作和故事按照类型规律融合到位的影片却是凤毛麟角;恰恰是这种对于类型规律的准确认识和坚决执行,使这部影片成为一部国产类型片的精品。

除了类型原则完成度高之外,《湄公河行动》的成功在深层次上来自于对主流价值观的现代阐释,尤其是从“人人爱国家”到“国家爱人人”的价值观念的转化。近年来的商业类型片常常因价值观偏移而饱受诟病,部分影片将高富帅、白富美作为成功标杆,过度宣扬名利至上、权力至上,过度张扬个人主义、利己主义,随意颠覆诚信、纯情、信念、尊严等价值观。而《湄公河行动》却正面塑造

1 参见尹鸿:《打造主流的大众电影》,《中国文艺评论》2016年第11期。

了一群不畏艰险、不怕牺牲、有情有义、忠于使命的禁毒警察形象，用他们的鲜血和生命表达了对国家荣誉、国家安全的忠贞。这种正面的价值观，在过去常常被看作是一种主题意义上的“主旋律”。当某些自称主旋律的影片并不被广大观众认可的同时，这部电影的主旋律却得到了观众的认可。这除了人物塑造的真实性和情节的说服力之外，更与价值观表达有关。影片中，高刚等人之所以跨境执法，是因为13名中国船员被害，也是因为金三角的毒品对他们的亲人和普通老百姓带来了伤害，因此他们的英雄行为代表的不仅仅是抽象的国家，而且更是这个国家中具体的公民。在这部影片中，国家成为公民的共同体，是由普通人所构成的国家，主角的英雄主义不仅与抽象荣誉相关，而且还实实在在地关乎每个公民的安全和尊严，甚至也与他们自己的亲人、战友的被害和牺牲有关。因而，电影的英雄主义、爱国主义与每个个体的身份认同、国家认同联系在一起，观众从这些英雄的身上感受到了国家的力量。

《湄公河行动》的成功说明，真正的主旋律不应该是“我说你听”的单向度的说教，也不是脱离大众精神需求的概念灌输。真正的主旋律应该是与大众的价值观认同息息相关的，是大家能够、愿意、渴望分享、共享的价值体系和情感态度。在这部影片中，爱国主义不仅仅是我们过去经常强调的人人爱国家，更是这个国家会爱人人。也只有当国家爱人人时，它的每一个公民才会为这个国家感到骄傲、自豪，深深地爱上并且维护国家的荣誉。实际上，好莱坞的主流商业影片，无论是早年的《拯救大兵瑞恩》，或是近年的《逃离德黑兰》《菲利普斯船长》《间谍之桥》《萨利机长》，都表达了类似的爱国主义价值观；而《十月围城》《集结号》等国产影片也对此进行过成功的尝试。正是在国产电影新常态价值观逐渐完善的语境下，《湄公河行动》对爱国主义主题和主旋律价值进行了新的符合现代国家理念和人本主义价值观的阐释。

2016年度，国产片中出现了《勇士》《大会师》等长征题材的主旋律献礼片，这些影片在影像风格 and 制作水平上都上升了一个台阶。而从社会文化的根本规律来说，只有被共享的价值观才是真正的主旋律，国产电影的新常态价值系统也正应当建立在这些共享价值观的基石上。情感的忠贞、纯洁，道德的诚信、尊重，社会的自由、平等，人格的坚韧、牺牲，这些人类的共通价值从来都是人们赖以相互理解、相互支撑、相互激励的精神基础。如果我们脱离了这些共享的价值去极端化地表达凌驾于个体需求之上的概念化说教或是单纯的欲望宣泄，就脱离了

电影的文化建构功能。2016年的国产电影中,不仅《湄公河行动》通过警察们的英雄主义和牺牲精神,体现了对于公民的生命和尊严的尊重,大量的商业电影都以不同的方式回归到共享价值观,表达出新的常态价值。例如,《美人鱼》《北京遇上西雅图之不二情书》等爱情浪漫剧中对于金钱和情感关系的处理,《寒战2》和《火锅英雄》中对正义和友谊力量的弘扬,乃至《驴得水》《我不是潘金莲》等影片对个体命运的社会反思,还有许多作品中所表达的环保主题、创业精神、纯洁友情等,都不约而同地自觉地去表达建立在自由、平等基础上的共享价值观。只有我们的创作能够达到观众认可的创作和制作水平,能够表达人们所共享的主流价值、核心价值,我们才能有真正的主流电影,电影才能作为一种大众文化为更多的普通观众带来精神享受和文化影响,并在潜移默化中为处在价值撕裂恐慌状态的人们提供一个可以共享的精神情感家园。

▲ 二、IP的分化与升级

进入2016年,IP仍然是中国电影产业融资和创作实践中无法回避的热词。如果从宽泛意义上来说,IP是指所有可以进行知识产权转化的创意文本和故事(电影创作中近百年来的文学改编、戏剧改编都可以被装进这个大筐子里面),而从更狭义和更准确的意义上来说,IP则主要是指以互联网为载体所传播的网络创意知识产权,如网络文学、游戏、动漫、网红、视频等。所以,IP在很大程度上,不仅是一个互联网的创意文本,更重要的它也是在互联网传播过程中逐渐形成的用户众筹,在用户分享过程中的情感众筹,以及在整个IP形成过程中与用户互动所形成的网感众筹。用户、情感与网感这三方面的众筹,为IP带来了远远超过传统的文艺创作方式的得天独厚的亲和力和关注度。因此,IP改编成为影视创作的重要模式,是有其传播规律作为基础的。

这一年,《西游记之孙悟空三打白骨精》《封神传奇》等来自于中国传统的神魔小说等文学作品的改编,《湄公河行动》来自于真实事件的改编,还出现了《新大头儿子和小头爸爸2:一日成才》《我在故宫修文物》等来自于动画、纪录片等已具有观众基础的电视节目的改编。另外还有一些传统的文学改编,如改编自安妮宝贝同名小说的《七月与安生》、改编自刘震云同名小说的《我不是潘金莲》《一句顶一万句》等,这些改编主要看中的是作品本身的主题表达或对生活现实的精确

捕捉，也有长期形成的民族共同文化记忆，而并非原著的网络影响力和可能转化的粉丝资源。而这一年真正的IP改编，则主要有来自网络文学的《盗墓笔记》《爵迹》《从你的全世界路过》《摆渡人》以及一大批青春爱情题材的电影，还有中外联合拍摄的根据游戏IP改编的《魔兽》等影片。

IP前几年所向披靡的局面，在2016年面临严峻挑战。暑期档票房的零增长成为IP潮落的一个典型注脚。暑期档以青少年为主要目标观众，而这个群体受互联网文化影响最大，构成了网络IP的核心粉丝。因此从2015年的“IP元年”起，暑期档就成为IP电影扎堆的时段。大多数由网络文学改编的IP电影，如《盗墓笔记》《夏有乔木 雅望天堂》《微微一笑很倾城》《致青春·原来你还在这里》《爵迹》都纷纷挤入暑期档，希望通过知名IP加上小鲜肉演员，收割粉丝的众筹。但最终，除了《盗墓笔记》勉强超过10亿元之外，其他IP影片都在口碑和票房方面差强人意，甚至败走麦城。观众和市场对于IP电影变得冷静和理性；当市场热潮退却之后，符合商业规则和艺术规律的IP电影才能沉淀成为中国电影的常规力量。

从题材上看，青春和玄幻是流行网络文学的两大主要范畴，也是IP电影的主要类型。据统计，从2009年到2015年有23部网络小说被改编为电影，其中具有爱情元素的青春片占到近九成¹。纵观本年度的青春片，不论是来自于热门IP改编，或是《那件疯狂的小事叫爱情》《在世界中心呼唤爱》等原创或文学改编的电影，都已经越来越无法引起观众和市场的共鸣，整个类型呈现出式微之态。不少影片只注重IP本身的粉丝群体特征，对IP身上附着的“情感众筹”的特征缺乏分析，无法从其中总结出一套符合需求的类型规则和故事形态，更重要的是创作模式低级模仿，叙述方式矫情，人物刻画呆板，影像风格肤浅，故事情节陷入新的套路化，缺乏人性表达的细腻和敏锐，也缺乏艺术洞察的深度和新颖，有的作品甚至就是粗糙的急就章，体现出溢于言表的急功近利。反倒是一些根据文学改编，体现了从容、细腻、探究的艺术态度和人文情怀的影片，如《七月与安生》《黑处有什么》《八月》等影片，为青春题材在艺术电影领域中开辟了一方新天地。

正如小说和戏剧改编是电影最重要的创作方式之一，在互联网时代，网络IP的改编的确也为电影创作带来了丰富的资源。当然，任何改编都是新的艺术形态下的再创作，是否能够准确捕捉到网络IP中的核心价值、众筹经验，同时是否能够将

1 参见刘晓敏：《故事的电影转换与粉丝的跨媒介转化——评互联网IP改编国产电影》，《中国电影市场》2016年第5期。

网络IP改编成为符合影院传播规律、符合电影视听表现能力的电影，加上是否能够让改编不落俗套、创造一种“熟悉的陌生感”，都是互联网IP是否能够成功转化的前提。文学改编在漫长的创作实践中，已经形成了成熟的创作经验和积累了丰富的失败教训，各种研究和众多经典文本已经为文学改编提供了坚实的判断和评价基础，而互联网IP的改编，作为新生事物，无论是创作生产者还是研究人员，都还缺乏必要的分析和研究。IP改编没有错，但IP改编并不能保证电影创作的成功；IP有价值，但必须从一个成功的IP再创造为成功的电影，IP价值才能得到实现。任何IP改编上偷奸耍滑、急于求成的方式，都是拔苗助长、饮鸩止渴。如何将互联网文本改造为成功的电影文本，这还是一道IP改编的难题，需要更多的创作实践去回答。

▲ 三、技术美学面临机遇与挑战

除了青春爱情题材，2016年国产电影的IP改编还集中于玄幻、神魔、架空等幻想题材上。这一方面体现了互联网用户的审美趣味和网络文学的潮流，但另一方面也和电影这一媒介的科技属性密不可分。中国电影界一直呼唤国产幻想类型片的出现，但幻想类作品投资巨大，对于整个工业流程要求比较高，仅有大IP提供情感众筹和观众规模还不够，还需要相对完整的工业体系支撑。多年以来，限于作坊式生产方式的中国电影在技术和美学两方面准备都不充分，中老年创作者受传统现实主义电影观念影响，与幻想类作品之间化学反应困难；而年轻导演则很难掌握复杂的电影工艺和获取足够的电影投资。这种局面，从《画皮》开始逐渐得到改变，特别是2015年的《捉妖记》《寻龙诀》《九层妖塔》的出现，为中国的幻想类电影开拓了道路。本年度的国产幻想类电影则是进入了发展机遇期，一面是IP转化热潮和年青一代观众带来的市场强烈需求，当下的大陆电影票房已经足以支撑一部中等制作规模的幻想电影收回成本；另一面则是创作者逐渐积累了电影类型和技术美学的经验，加上全球化电影工业支撑体系形成，国产幻想类电影的创作进入了快速发展期。2015年《捉妖记》用有史以来国产电影最高票房成绩，证明了幻想类电影已经开始成为中国的主流类型，而2016年的《美人鱼》则以突破30亿元的票房新纪录，再次证明了幻想类电影所具有的巨大的观众市场。《西游记之孙悟空三打白骨精》《盗墓笔记》《长城》等影片的接踵而至，都体现了2016年国产片在技术美学方面的新探索。

如果说《西游记》是中国最具大众基础的幻想类故事的话，那么将人们已经烂熟于心的故事重新通过电影技术手段呈现，则是对幻想类电影创作的最大考验。本年度的《西游记之孙悟空三打白骨精》，在通过技术将老故事转化为新电影，创造“想象世界”方面体现出较高的技术水平和审美水准。如果说传统的“三打”故事，是用孙悟空对白骨精的战胜来讲述是非和正义故事的话，这部电影则是用唐僧的舍身来讲述人性救赎的故事。在人物设定上，影片中的唐僧师徒四人加上小龙马，既构成了性格迥异的戏剧性关系，同时也暗合了“痴贪嗔”的人性弱点。唐僧成了精神主角，而孙悟空和其余人则都在“三打”过程中完成了成长和救赎。从这个意义上说，“三打”体现了重新解说传统经典的文化自信，站在经典的肩膀上、借助最新的电影技术手段，在架空的神佛世界中表达新时代的文化精神和审美精神。虽然影片中戏剧性的铺垫、悬念、节奏的统一性还存在种种错位，特别是对人物心理、情感状态的表达还缺乏必要的转折和推动，但影片在经典文化面前所表现出来的这种“文化自觉”，的确为中国电影“创造性转化”传统文化和国产幻想题材电影从技术到美学的升级提供了重要启示¹。

《西游记之孙悟空三打白骨精》在影片的一开始就呈现出精致的“打虎”桥段。比起两年前让观众惊叹的电影《智取威虎山》中的“打虎上山”，这部电影可以说有了质的飞跃，造型、线条、动感、节奏、气势，都做到了逼真生猛，奠定了电影的技术台阶。而白骨精那水墨般的造型、线条、动作、氛围，也传达了古典美术的韵味；影片上上天入地、飞檐走壁、腾挪摇移的各种动作场景和妖气袭人的妖巢设计，都别具一格地摆脱过去中国电影常常受到诟病的模仿、山寨风气；影片的3D层次感、动作的连贯性、场景的丰富性、氛围的逼真性，也达到了国产电影的最好水平，甚至也可以与国外同类产品相提并论。可以说，《西游记之孙悟空三打白骨精》虽然在故事的曲折性、人物性格的鲜明性方面还存在种种不足，但在一定程度上还是体现了中国电影所达到的工业技术水平，也体现了中国电影可以参与全球电影竞争的技术实力。

盗墓题材在短短一年时间内已经改编出3部电影，贡献了近24亿元的票房，是《西游记》之外又一个在中国电影市场具有号召力的幻想题材IP。本年度由盗墓IP转化而来的幻想题材的电影《盗墓笔记》，也在电影技术和视觉设计等方面进行

1 参见尹鸿：《〈三打白骨精〉：传统的“创造性转化”与世界的“真实的想象”》，《中国电影报》2016年2月17日。

了有价值的“东方化”创新。对于盗墓类的题材来说，对想象世界的视觉建构，既体现了电影行业的专业化水平，同时还需要成功地化用来自于中国历史、社会和文化的符号资源。《盗墓笔记》的导演李仁港一向以美术设计和特效运用为人称道，这部影片包含了2600多个特效镜头，其中的迎宾殿段落，较好地结合了视觉奇观、本土符号和叙事动力三方面的需求，既有历史文化的参照系统，又体现了一定的影视技术创新。然而，这种与艺术美学相结合的技术奇观并没有贯穿到整部影片中。一方面，影片在线索设置和人物设置方面存在若干漏洞，影响了想象世界的完整性；另一方面，影片故事讲述和视听风格方面又受到过多来自市场的干扰，缺乏统一性。上述两方面问题在影片推进到高潮时都集中爆发出来，以至于进入蛇母棺之后近30分钟时间，各种桥段都杂乱无章地构成了一个大杂烩，人物命运和任务完成都缺乏基本的层次和期待；前一个半小时小心翼翼积累起来的古墓内部的视觉和逻辑结构也被蛇母棺中的混乱要素所破坏，影片用冗长的打斗和场景奇观消解了人们对故事的期待和满足。

《盗墓笔记》虽然由原著者亲自操刀，花费了巨大精力打磨剧本，但在技术和美学结合方面仍有诸多欠缺。影片在叙事上采取了任务导向的情节设置，并引入了人物关系的视角，试图在完成盗墓寻宝和消灭蛇母的任务过程中同时完成人物塑造和人物关系的转折。不过，影片延续了原著网络小说对于人物塑造的表面化的问题，虽然不同的角色似乎被赋予了独特的性格特点和专项技能，但外部任务带来的危机并没有能够击中角色内心的矛盾和挣扎；在绝大部分时间里，角色都没有面临来自内心深处的恐惧和善恶、伦理等方面的两难，因而不论是化敌为友，还是从陌生人到特殊情感的转变，都缺乏扎实的情感基础和内心刻画。这些叙事上的缺憾和影片缺乏明确的价值观陈述不无关系。当一个架空的想象世界缺乏美学和价值的支撑时，视听技术上的任何尝试都变成了无的放矢。可以说，《盗墓笔记》的尝试及其呈现出来的问题，在当下中国幻想电影的创作上都具有一定的普遍性。即便是张艺谋导演的中外合拍的《长城》也仍然很难脱离这种普遍性，而《封神传奇》《爵迹》等在艺术的整体性和完整性上更是漏洞百出。当下中国电影制作团队已经可以直接和美国一样重视技术，甚至从海外聘请高水平的技术团队，或者直接到海外公司做后期做特效，但电影的美学能力还远远没有和技术水平相匹配。而当国产的幻想电影在讲好故事、塑造好人物、表达好情绪等方面无法达标的时候，剩下的往往只能是无节制地炫耀技术，从而拉低和损耗了观