

中国电影“走出去”:用丰富的类型叙事向世界表达

推动本土类型创作,加强中国类型电影的跨文化传播,是提升中国电影国际影响力的重要途径。然而长期以来,中国电影在海外市场树立的类型品牌呈现相对单一的面貌。以《红高粱》《黄土地》为代表的民俗艺术片和以《卧虎藏龙》《英雄》为代表的武侠功夫片,虽在世界影坛留下了鲜明的中国印记,却也固化了国际市场对中国电影的单一认知。近年来,本土叙事与国际视野的碰撞交融,市场引力与政策推力的双重作用,推动中国电影“走出去”步入类型革新新阶段。《流浪地球2》《封神第一部:朝歌风云》《哪吒之魔童闹海》等海外热映,表明中国电影“走出去”已突破依赖“东方奇观”彰显文化独特性的传统模式,实现向科幻、魔幻、悬疑等多样类型的跨越,以更加丰富的叙事形态向世界讲述中国故事。

科幻电影:硬核科技与人文关怀的双轨叙事

相关统计数据显示,科幻电影的全球市场份额从1995年的6.5%攀升至2024年的21.45%,年度总票房从3.45亿美元增长至18.49亿美元,可谓发展最迅速的电影类型之一。在中国电影的国际传播中,科幻类型取得了引人注目的成绩。以《流浪地球》系列为代表的本土硬核科幻与《巨齿鲨》系列为代表的跨国合拍科幻皆取得良好的跨文化传播效果:前者两度刷新近年华语电影北美票房纪录,被奈飞购入流媒体版权并翻译成28种语言传播;后者则取得首周末全球票房冠军,并问鼎中美合拍片票房冠军。

究其成功原因,《流浪地球》《巨齿鲨》系列皆在国际传播中充分发挥了科幻电影的类型优势。“硬核科幻+软性文化”的叙事策略,为科幻电影的本土化创作与国际化传播提供了成功范例。科幻电影的核心特质之一在于对科技奇观的具象化呈现。《流浪地球》《巨齿鲨》系列通过上千个精良的特效镜头,构建恢宏的科幻场景与震撼的灾难场面,既展现了天马行空的想象力,又呈现出极具冲击力的视听效果,精准契合全球观众对科幻类型的审美期待。这些作品还巧妙植入当代中国科技形象,比如《流浪地球》系列中的太空电梯、量子计算,《巨齿鲨》系列中的中国深海科技装备,在潜移默化中刷新了全球观众对中国科技水平的认知,构建起“科技中国”的现代国家形象。

科幻电影的类型魅力,还源于其对未来图景的探索与想象。那些超越国界、全人类共同关心的命题,为影片奠定天然的跨文化传播基础。在众多科幻亚类型中,灾难电影尤具代表性:它们既投射了人类共同面对的生存焦虑,又通过危机叙事彰显人性光辉。《流浪地球》《巨齿鲨》系列皆属于这一亚类型中的优质作品。《流浪地球》系列中的“移山计划”“方舟计划”,以及《巨齿鲨》系列中描绘的国际科研合作,都将人类命运共同体的理念具象化。这些作品通过灾难情境下关于牺牲、勇气与团结的故事,成功突破了文化差异的壁垒,引发全球观众的情感共鸣。

魔幻电影:古典美学与数字奇观的现代诠释

近年来,魔幻电影通过将中国传统神话资源与前沿特效技术相融合,以震撼的视觉奇观和动人的情感叙事,突破文化壁垒,在海外掀起一股“中国神话热”。市场表现印证了这一趋势:《哪吒之魔童闹海》以超过150亿元的全球票房挺进影史前五,并在IMDb获得8.1分的高分;《封神第一部:朝歌风云》在欧洲上映时,观众盛赞其“动作场面、冒险故事、仙人法术、奇幻史诗,应有尽有”;而《白蛇:缘起》《新神榜:哪吒重生》等作品同样赢得了国际观众的认可。

魔幻电影之所以能在全球市场取得突破性成功,源自其独特的文化转译策略与技术创新路径。就文化转译而言,魔幻电影没有像早期功夫片那样刻意迎合西方想象,而是将传统文本与现代叙事巧妙嫁接。如《哪吒之魔童降世》将古老的反抗主题转化为自我觉醒的成长叙事,剥离了复杂的文化背景,聚焦亲情、友情等普遍情感,令传统文化不再是静态符号,而成为引发全球观众情感共鸣的“最大公约数”。就技术创新路径而言,魔幻电影将传统文化符号与现代视觉技术有机融合,打造出兼具东方神韵又符合国际审美的新范式。以《哪吒之魔童闹海》为例,该片通过自主研发的“动态水墨渲染引擎”将传统水墨的晕染效果融入3D动画制作过程,让“哪吒闹海”的传说既保留了中式意境,又强化了视觉冲击,更具跨文化吸引力。

值得一提的是,魔幻电影在全球市场获得成功的主要集中在动画类。这是由于动画媒介与魔幻题材天然具有契合性。一方面,动画的高度虚拟性为风格化视觉表达提供了广阔空间,《新神榜:杨戬》中赛博朋克风格的飞船,《白蛇:缘起》里水墨氤氲的江南烟雨,都以超越实拍的想象力构建出独特的美学奇观。另一方面,动画的跨语言特性有效降低了文化折扣,《罗小黑战记》的肢体表演和表情刻画生动,不同国家的观众不看对白也能理解作品的情感内核。这些作品在IMDb持续保持7分左右的高口碑,说明当魔幻题材遇上动画形式,传统文化不仅获得了更自由的表达维度,更找到了跨越语言障碍的通用艺术语言。

悬疑电影:标准叙事与社会痛点的全球共振

悬疑电影通过精巧的叙事结构和层层递进的悬念设置,为观众提供了一种独特的精神解压方式。这类影片围绕未解谜团或犯罪事件展开扣人心弦的剧情,不仅能让人转移现实压力,更通过出人意料的反转带来情绪释放的快感。随着国际流媒体平台的快速扩张,观众观看中国电影变得越来越便捷。与强调视听效果的大片相比,悬疑电影对电影院的依赖较小,更适合在线播放。各大流媒体平台也积极投资拍摄体量适中的悬疑类型,并利用算法向潜在观众推荐此类影片。据预测,全球悬疑电影市场将以3.45%的年增长率递增,预计到2031年票房将达27.8亿美元。

近年来,中国悬疑电影的数量、质量及类型多样化均明显提升,凭借强叙事性、情感共鸣和话题性,取得超越国界的传播效果。以《消失的她》《孤注一掷》等为代表的悬疑电影在奈飞等海外流媒体平台上热映,成为中国电影海外传播的新突破口之一。从类型角度看,悬疑电影具有高度标准化的叙事框架,强节奏、多反转的情节设置,搭配带有一定刺激性的视听语言,能跨越语言和文化阻碍,被全球

观众所理解和欣赏。如《孤注一掷》中赌局场景的肢体语言与微表情运用,让人迅速明白人物关系。悬疑电影还往往与社会话题紧密联系,以《消失的她》《孤注一掷》为代表的多部悬疑片通过深耕诸如反诈、婚恋等能引起全球共鸣的社会议题,将本土故事提炼出人类共通的情感体验,引起海外观众的关注。

今后,国产悬疑电影要在国际舞台实现持续突破,关键在于打造具有鲜明文化特质的“中国悬疑”美学体系。这并非简单地在悬疑框架中植入中国元素,而是需要在视觉呈现、情感内核等方面进行深度建构。在视觉呈现上,善用中国特有的空间美学,如《满江红》以迷宫般的深宅大院营造压抑悬疑氛围。在情感内核上,需扎根于中国人特有的伦理观念和处世哲学,以“正义必胜”的信念为底色,融合“人性可救赎”的东方智慧,同时展现中国法治进步与社会关怀的独特视角。如《第二十条》以真实案件为原型,传递执法者守护公平正义的信念。这种创作路径既保持了悬疑类型的基本魅力,又让海外观众感受到中国叙事中特有的司法自信与文化包容,从而建立起不可替代的艺术品格和市场辨识度。

从《卧虎藏龙》的江湖侠影到《流浪地球》的太空科技,中国电影用二十余年完成海外传播类型的更替迭代。出海类型进化既是中国电影产业实力的外化,更是文明对话方式的升级——中国电影已不再满足于做橱窗中的文化标本,而是积极建构着更具主体性的传播时代。未来,中国电影的“新船”若想真正驶入全球市场的深水区,既需要以类型的成熟和丰富去破浪前行,也需以文化共情的锚点校准航向。毕竟,征服世界观众的从不是某种固定类型,而是那些跨越语言与国别的文化生命力。

来源:光明日报