

近年来国产悬疑类电影的创新探索

■文/刘则西

近年来,在喜剧、爱情题材电影以及“流量”明星加持、IP改编的大潮消退、“掘金”能力不断下滑的背景下,国产悬疑电影凭借扑朔迷离的剧情、抽丝剥茧的推理在中国电影市场崭露头角,掀起新一轮的创作热潮,以高票房影显出巨大的市场潜力。与此同时,国产悬疑类电影创作者在叙事创新、跨类型创作、主题揭示等方面的探索,带给观众全新的观影体验,为国产悬疑类电影的未来发展提供了新的创作思路。

主题和内容的深化

以往,国产悬疑类电影主题集中在案件解密、个人复仇、探索人性的黑暗面等,情节设置仅关注情节反转和悬念设置,如《羊城暗哨》《405谋杀案》。虽然成功营造出悬念和紧张气氛,但主题内容相对单一,缺乏对广泛社会议题的探索,使得观众过于沉浸在解谜的乐趣中,鲜少有机会反思更深层的社会现象、人性问题。

近年来,随着中国工业化、城市化、信息化进程的加快,此时的国产悬疑类电影开始聚焦社会现实,围绕儿童性侵犯、校园暴力、两性关系、生态环境等社会议题进行创作,在拓展电影题材边界的同时,引发观众对于社会话题以及人性的思考。一方面,国产悬疑类电影创作者开始探索贫富差距、法律正义、权力滥用等敏感话题,通过扣人心弦的悬疑故事框架揭露社会黑暗、人性扭曲,从而引发观众对社会问题的关注与共鸣。比如,2023年上映的悬疑电影《瞒天过海》讲述了一位警长因贪禁而陷入复杂的阴谋之中,以及一位富商的妻子无辜背上命案而被强行勒索的自叙故事。在影片层层反转的背后是对贫富差距和人性善恶的洞察和反思。另一方面,随着女性意识的崛起,国产悬疑类电影创作者开始从女性独特的心理特质出发,创作出一系列以女性为核心的悬疑片,探讨女性的生存境遇和幽微的内心世界,以各种扑朔迷离的故事情节影显新时代的女性力量。比如,《拯救嫌疑人》《消失的她》《摩天大楼》等国产悬疑电影,聚焦女性生存和成长困境,以融合女性议题的“她悬疑”剧情彰显女性互帮互助的力量。

叙事技巧的革新

近年来,国产悬疑类电影的叙事风格发生明显改变,为观众呈现出悬疑类电影的叙事新样态,同时推动国产悬疑类电影的艺术发展和创新进程。在此背景下,悬疑类电影不再满足于传统线性叙事模式,而是采用非线性叙事、多线索相互交织的叙事策略,提升悬疑类

影片的观赏性。

一是叙事节奏的革新。以往的悬疑类题材电影主要以线性叙事为主,大多按照开始、发展、高潮、结局的顺序讲述故事,而观众只能跟随剧情发展一步步得知真相。而“快餐文化”的兴起使得观众更倾向于剧情紧凑、节奏较快、层次丰富的电影类型。在此背景下,创作者通过错综复杂的故事线索和出人意料的情节转折,在短时间内为观众呈现复杂的人物关系、事件进展等剧情信息,以充分满足观众的观影需求。二是叙事视角的革新。悬疑类电影创作者为了增强剧情的事件性和悬疑感,倾向于采用非线性叙事结构,即采用多线索相互交织的叙事逻辑讲述故事,不同线索之间既相互交织又相互独立,以意想不到的结局增添影片悬疑色彩。比如,悬疑电影《拯救嫌疑人》采用非线性叙事手法,整部电影两条叙事主线,一是女主拯救死刑犯,收集证据帮助死刑犯翻案;二是女主拯救自己的女儿,不断寻找女儿被绑架的线索。两条叙事线索占比相当、并行发展,使得整体叙事张力较大、节奏紧凑。

“悬疑+”的跨类型融合

随着互联网的快速发展和网络文化化的蓬勃兴起,流媒体平台成为悬疑类文本创作和传播的重要阵地。为了适应当下分众化、垂直化的受众需求,国产悬疑类电影创作者开始积极探索“悬疑+”的跨类型叠加和融合的创作模式,有效拓展了悬疑电影的叙事边界。然而,这种叠加并非典型元素的简单组合,而是在深层次上融合多种类型特征。从近几年上映的悬疑电影细分类型中,创作者们融合大量喜剧、冒险、爱情等类型元素,成功实现了自身的“破圈”之旅。

一是“悬疑+喜剧”的跨类型融合。在悬疑类电影中加入喜剧元素,不仅可缓解悬疑本身恐怖、压抑的气氛,使得观众的观影过程变得轻松有趣,而且推动了国产悬疑类电影实现圈层异质化发展。比如,电影《戏杀》讲述了倾国倾城的一代名伶被暗枪杀害,由贾冰饰演的探长“满天飞”下达命令,要求由七个人组成的“嫌疑人天团”在四小时破案。在剧中,七位嫌疑人众神归位、神仙斗法,极为为自己摆脱嫌疑。影片兼具悬疑和戏剧双重属性,在悬疑的同时融入戏剧元素,使得影片在烧脑悬疑和笑料不断中无限循环,为观众献上一场极致的视听盛宴。二是“悬疑+爱情”的跨类型融合。悬疑电影通常以解谜、犯罪为主轴,在引入爱情元素后,不仅可增加悬疑故事的情感维度,而且可提升电影

的吸引力和感染力。比如,悬疑电影《消失的她》以一起神秘的失踪案为线索,深入挖掘人性中的善恶与欲望,将悬疑和爱情元素巧妙融合在一起,为观众带来视觉与思考的双重盛宴。

营销手段的创新

过去,国产悬疑类电影的营销手段较为传统,或通过电影海报、预告片、音乐花絮等物料,或通过线下路演、开机定档、首映礼等宣传活动等,吸引受众关注。如今,随着互联网进入流量时代,电影宣发由此开启了新篇章。在此背景下,国产悬疑类电影宣发团队开始借助社交媒体、短视频等新兴平台打造新的宣发平台,在增强观众参与感的同时,提升国产悬疑类电影的知名度和曝光率。一方面,短视频平台的兴起与发展为电影宣发提供全新可能。宣发团队可通过剪辑、制作与影片相关且易于传播的视频花絮、电影素材等短视频内容,并将其上传至快手、抖音以及B站等视频平台,使观众迅速知晓电影传达的核心主旨和影片信息。另一方面,在数字化时代下,社交媒体也是电影营销的重要阵地。宣发团队可借助微博、微信等社交媒体平台展开互动式营销,以话题挑战、线上投票、与观众直接交流等活动,借社交媒体的口碑效应提升电影的知名度和影响力。此外,悬疑类电影宣发团队还可与不同领域的品牌进行跨界合作,通过联名产品、主题活动等形式,将电影的元素和氛围带入观众的日常生活中,拓宽电影影响范围。同时,宣发团队可围绕电影IP设计开发衍生品,延长电影的生命周期、增加电影的附加值。

近年来,国产悬疑类电影的创新探索不仅为观众带来了全新的观影体验,还展现了中国电影工业的成熟与进步。通过跨类型的融合、叙事手法的革新、社交媒体的互动营销,国产悬疑电影在满足观众多元化需求的同时,为电影艺术的发展开辟了新的路径。在未来,国产悬疑类电影创作者需要继续在创新的道路上深耕细作,为全球观众呈现更多高质量的作品,在世界电影舞台上展现中国电影的独特魅力和文化自信。

(作者单位:中国传媒大学戏剧影视学院)本文系国家社科基金艺术学项目:“一带一路”视域下中国电影的民族叙事与国际传播研究(批准号:23BC044)和教育部中外语言交流合作中心项目“东南亚”中文+职业素养“国际中文人才培养创新模式研究”(项目编号:22YH56C)阶段性成果。

运用民族舞蹈语言深化电影作品感染力的实践策略

■文/李立婧

烘托电影氛围。电影中的民族舞蹈镜头作为一种艺术表达方式,常用于服务电影情节、烘托影片氛围。创作者通过调用舞蹈元素,配合恰当的舞蹈音乐来调节影片氛围,以此彰显电影的戏剧张力。例如,在《云上石头城》中,石头城的居民们为了参加“县民族广场舞大赛”,每天都在刻苦排练。他们身着各具特色的民族服装,围绕着中央的火堆,手牵着手,进行简单却整齐划一的舞蹈表演。整个场景不仅展示了他们对比赛的热情和投入,也通过统一的舞蹈动作,突显了居民们之间的紧密联系和团结协作,营造出浓厚的民族团结氛围。

民族舞蹈语言深化电影作品感染力的实践策略

在电影创作中,有效融合和应用民族舞蹈语言,不仅要求创作者深刻理解民族舞蹈的文化内涵和艺术特点,而且需要将这些舞蹈元素巧妙融入电影叙事结构中,保证舞蹈元素与影片的整体氛围、情感调性协调一致,从而增强电影的叙述力和感染力,达到艺术表达的高度。

一是用镜头捕捉民族舞蹈的动作和细节。在民族舞蹈中,舞者主要通过身体的姿态、动作和表情来表达情感。与传统舞台相比,电影优势在于其能够对舞者的身体动作进行影像建构,全方位展现舞者的动作表情。因此,电影创作者应借助镜头捕捉舞者每一个动作的细微变化和面部表情,使观众能够通过影片欣赏民族舞蹈,深入感受舞者所传递的情感和能量,从而增强影片感染力、强化观众情感共鸣。一方面,电影创作者应用镜头捕捉民族舞蹈的姿态、手位、脚位、舞步等肢体语言,清晰呈现舞者对舞蹈动作的控制力,使观众能够跟随电影镜头,近距离感受民族舞蹈所传达出的情感力量。另一方面,民族舞蹈讲究“韵味”,即通过舞者的眼神、表情与情感表达赋予舞蹈生命和灵魂,从而直击观众心灵,真切感受电影所表达的主题和情感。因此,创作者运用特写镜头近距离捕捉舞者的眼神和情绪变化的心理状态和思想感情,强化舞者与观众之间的情感交流。

二是将民族舞蹈语言融入电影叙事。舞蹈作为一种独特的叙事工具,将其融入电影不仅能在视觉上吸引观众,而且可用于表达角色情感、展示文化背景、推动剧情发展,使观众深入理解和体验电影中的故事和角色,进一步提升

电影的艺术感染力和文化价值。一方面,电影创作者可根据情节需要,在关键情节节点加入民族舞蹈。同时,保证民族舞蹈动作与心理主题、环境氛围相协调,表现角色的心理变化和情感高潮,使观众更能理解和感受角色的情感历程。另一方面,创作者可利用民族舞蹈语言展现影片特定的文化背景和历史情境。各民族都拥有自己独特的舞蹈风格,舞蹈服饰、头饰、造型等也各具特色。不同的舞蹈风格和舞蹈形式可以反映出不同的历史阶段和民族特色。电影通过民族舞蹈可使观众清晰了解影片所传递的文化背景和民族风俗。因此,电影创作者应利用舞者的动作、服饰,以及其与周围环境的互动营造特定的民族文化氛围,从而使观众更好地理解故事发生的时代和环境。

三是将民族舞蹈语言与电影音乐相结合。电影、音乐和舞蹈是三种独立却又密不可分的艺术形式。在电影中,将音乐选择与民族舞蹈编排相结合,不仅有助于增强角色本身的视觉美感和表现力,而且有助于营造良好的电影氛围,使观众在视觉和听觉的双重刺激下,深刻感受电影所传达的主题。一方面,音乐是激发观众情感和唤起记忆的重要媒介,与舞蹈相结合能够使情感传达更加深刻与细腻。而民族舞蹈和音乐在节奏和情感表达上的高度契合,使得二者结合在电影中成为强化情感共振的重要手段。创作者可选取适合剧情和民族舞蹈风格的音乐,将舞蹈的身体语言和音乐的声音语言相结合,强化观众情感体验。另一方面,民族舞蹈语言与电影音乐的结合对于烘托电影氛围至关重要。电影《芳华》中文工团排练《草原女民兵》的民族舞蹈片段、何小萍月下独舞《沂蒙颂》,均将电影音乐、画面和民族舞蹈充分融合,共同带动观众的情感记忆,全方位提升了电影的情绪感染力。

民族舞蹈既是各民族文化风俗的重要体现,也是表达人类情感的重要方式。将民族舞蹈语言融入电影,不仅有助于增强角色情感表达效果,强化观众情感共鸣,而且对于烘托影片氛围、增强影片艺术表现力和感染力具有重要价值。因此,电影创作者应从电影镜头、电影叙事、电影音乐等方面寻找与民族舞蹈的契合点,实现舞蹈、音乐与电影三种艺术形式的相得益彰,以达到最佳艺术效果,从而全方位提升电影作品的感染力和表现力。

(作者系四川传媒学院副教授)

智媒时代高校新闻传播教育的创新改革路径

■文/鲁莹

智能化的当下,全媒体复合型人才的需求成为行业人才需求的热点。众多媒体职位的招聘信息中已经透露出,业界需要的不再是如何采访和写作程式化类型新闻的人才,而是拥有跨专业、跨行业、跨领域的丰富知识储备,熟练运用新闻传播专业理论知识,精通采写编播等专业技能,并能利用各类软件在设计、制作、技术、编程和运营等方面超越人工智能能力要求的全媒体复合型人才。

具备人机协作与数据应用能力。智媒时代,人工智能等先进技术已经深入到各行各业,应用越来越广泛,不断推出并迅速迭代的智媒平台将在未来完成大部分的信息内容生产及各种传播渠道的管理工作,但人类所具有的思考能力和丰富的情感是无法被取代的,通过智媒平台生成的信息依旧要经过人脑的再次加工才能形成最终决策,因此,新闻传播从业者想要在传媒行业更好地生存,就要不断补充与计算机技术有关的知识,探索人机协作的最佳状态,利用人工智能技术充分解放双手,探索自身价值,思考如何利用智能媒体形式呈现新闻要素、如何巧妙运用智能设备展示专业内容、如何快速掌握和应用新的智能技术,将人类思维的独立性发挥到最大化。

具有创新与批判思维。随着社会转型、企业转制、体制转换的深化,社会也在不断衍生新思潮、新事物,但大众在面对关心的现实话题时,每个人都渴求媒体理性的思想启迪。在这个已经不少新闻的时代,我们欠缺的恰恰是对新闻深入、准确的理解与认识,这就意味着我们的新闻传播业界需要更高层次的具有创新与批判思维的人文社会科学“杂家”,他们需要有较强的想象力与洞察力,也需要有全面的、客观的批判性思维,能够基于社会和时代的视角对复杂问题进行阐释,亦能够以创新思维摆脱当下同质化内容生产的困境。

高校新闻传播人才培养困境

专业课程体系与教材内容陈旧。当下,互联网技术快速更迭,媒介生态日新月异,新闻传播教育中的课程体系设置及案例需要不断更新,但由于传统的新闻传播学专业设置普遍只针对单一媒体设置相应课程,囿于传统的采写编播,因此,专业课程体系设置与快速变革的业界实际需求存在一定差异。另外,各大高校选用的教材也普遍存在“老化”问题,尤其是涉及实践层面的传统内容已无法与当前全新的媒介生态和社会环境相匹配,课本中的部分案例也存在“新

闻不断”等现象,导致人才培养的前沿性和实用性都受到一定制约。

培养定位模糊。部分高校,尤其是地方开设新闻传播专业的高校,在人才的培养方向和路径上缺乏科学严谨的论证和考察,照搬传统老牌高校新闻教育模式严重,新闻传播人才培养程式化、缺乏特色,跨媒体专业素养及创新能力不足,导致毕业生在就业市场缺乏竞争力。“数字化、智能化”的前沿意识虽有,但受制于专业教师队伍年龄结构、实践经历、综合素质等层面的影响,在教学与实践方面矛盾突出。

实验实训设备及平台搭建较慢。技术的更迭,带来的最显著变化则是设备的更新,但纵观高校新闻传播实验实训设备的更新速度远不能与业界相提并论。同时,学生动手实践与设备、软件熟练掌握方面也与业界需求存在较大差距。智媒新闻实践类课程需要依托先进的实践平台开展,但高校的实践实训平台主要与社交媒体机构合作,呈现出合作的单一性,在云计算、智能设备、高科技企业等人工智能产业方面的校企合作力度远远不够。

新闻传播教育的创新改革路径

丰富专业课程体系与内容。智媒

时代的新闻实践中已经出现了程序员与算法主导新闻生产,记者、编辑被边缘化的情况。因此,高校的新闻传播教育应该充分认识到目前只培养学生单一媒体核心竞争力是远远不够的,应顺势打破现有传媒专业课程设置的壁垒,树立全媒体、大传播的意识,紧跟业界动态、更新课程体系、设置跨学科课程,将计算机、大数据、编程等技术教学融入课程设置中,提升学生的智媒应用技能,把技术思维的培养融入教学全过程。

论证凝练培养特色。传统意义上的复合型新闻传播人才主要是在通识教育理念下培养的复合知识结构型人才,兼具社会学、社会学、哲学等学科背景于一身。智媒背景下的复合型新闻传播人才除具备传统意义上的专业知识技能外,还需要具备与人工智能形成最大差异化能力。高校应跳脱传统刻板的培养方式,积极发挥自身优势,全面整合各类资源,紧密结合新闻传播行业的最新动态和发展趋势,进行深入的调研与缜密的论证,注重培养学生的人文社会学视野,增加媒介创造性及审美性课程比例,加快智媒型师资的引进与培养。努力挖掘地方与学校的优势资源,将专业建设和地域优势、学科发展、师资力量等充分结合,以探索出适

应新时代传媒人才需求的特色化、差异化人才培养道路。

以技术思维推动产教互融。在数智技术的驱动下,新闻传播行业正在快速转型与升级,高校新闻传播教育要顺应时代需求,加快实验实训设备的更新换代,加强各类软件应用能力的培养,训练学生运用技术思维,掌握先进的实践技能。同时,高校应该打开思路,积极拓展除社交媒体之外的校企合作单位,深入计算机技术、云计算、智能设备等各类人工智能企业开展校企合作,既可以在一定程度上缓解高校采购智能设备的资金压力,又能让企业导师进课堂真正落到实处,充分拓展校企合作的广度,探索新闻传播教育与产业协同发展长效机制。

在“新文科”和数智技术的大背景之下,新闻传播人才的培养工作,既要符合当下的现实需求,又要能够引领行业未来的发展。因此,高校作为人才培养的重要基地,应当积极承担起新的历史使命,尤其是处于“瞭望者”角色的新闻传播教育,应积极应对变化,对现有的教育路径进行创新与改革,从而激发传媒人才培养的新活力,为行业的前进注入新的动力。

(作者单位:西安外事学院)本文系2024年度陕西省教育厅科学研究计划项目——一般项目“生成式人工智能驱动陕西地市级媒体深度融合的路径研究”阶段性成果

《对联》杂志征订信息

《对联》杂志(原名《对联 民间对联故事》)创刊于1985年1月,由山西日报社主管。以教育普及、传承发展、学术研究为核心,面向社会大众,普及对联知识,提高鉴赏能力和创作水平。突出知识性、趣味性、可读性、实用性。

国内统一刊号:CN14-1389/I

国内邮发代号:22-88

定价:月刊,120元/年

订阅方式:全国各地邮局、“中国邮政微邮局”微信公众号、中国邮政报刊订阅网均可

十本以上集体订阅,直接联系《对联》期刊社

征订热线:15735155820 13269221236

广告