

女性电影观察： 构建新时代女性银幕话语体系 “她力量”重塑影视产业格局

■文/本报记者 赵丽

2024年,女性电影在影坛的崛起引起了广泛关注,从年初的《热辣滚烫》(34.6亿元)到年末的《好东西》(以86.8分登上2024年中国电影观众满意度调查榜首),女性主创和女性题材取得的票房与口碑都显得分外耀眼。在“她经济”蓬勃发展的时代背景下,中国女性电影正以锐不可当之势突破创作边界,从题材创新到价值表达,从市场表现到文化影响,全面构建起属于当代女性的银幕话语体系。恰逢第115个国际妇女节,这场银幕内外的“她力量”,正成为献给中国女性最有力的节日礼赞。

2024年的电影院里,中国女性形象持续在大银幕上发光。从剧情片《热辣滚烫》《草木人间》《灿烂的她》《好东西》《乔妍的心事》,到由真实故事改编的《出走的决心》,以及着力打捞历史上女性故事的《谁领风骚》《密语者》《女人世界》……2024年的女性电影的优异表现,不仅表现在不俗的票房与口碑,更体现在对女性议题更宽广、更多元的观照。

场内场外,“她话题”频频出圈,引发讨论。不变的是,“女性”依然是文化场域最牵动舆论目光的热词之一。随着2025年“三八”妇女节的到来,中国女性电影创作再度成为业界讨论的热点。

在“她视角”引领下,现实题材作品深刻反映社会现实将赢得广泛共鸣,“她叙事”则在类型赓续中寻求创新,“她力量”的女性创作群体崛起更是不断重构行业生态,推动中国乃至世界女性电影创作开启更加繁荣与多样化的新篇章。

◎“她视角”照进现实题材创作

2024年春节档,贾玲执导并主演的《热辣滚烫》一骑绝尘。影片中,讨好型人格的胖女孩杜乐莹经历了人生的低谷,宅家十年、被闺蜜和男友背叛,她却一直默默忍受。直到结识落魄拳击教练吴坤,为帮她买卡,杜乐莹开始学习拳击。在汗水与拼搏中,她重燃生活信念,成功甩掉100斤赘肉。虽然最终在拳击赛中未能夺冠,但她战胜了曾经懦弱的自己。这部充满热血与激情的电影,赢得了7200多万观众的喜爱,斩获34.6亿元票房,荣登2024年中国电影票房榜首。影片传递出的“你只活一次”“一切都来得及,现在就爱自己”的理念,深深触动了观众的内心,成为无数人追求自我的精神动力。豆瓣热评“这不是减肥故事,是每个普通人找回自我的战歌”获得超10万点赞,印证了角色塑造与观众情感的高度共鸣。

更具突破性的是对女性复杂性的深度刻画。4月上映的《草木人间》聚焦现实困境,讲述了吴苔花因丈夫失踪和好友背叛误入传销组织,陷入癫狂挣扎,女儿何目莲全力解救她的故事。蒋勤勤饰演的吴苔花原型来自现实,她精准演绎出一位精神世界崩塌又努力重建的女性形象。蒋勤勤更是凭借此片获得第17届亚洲电

影大奖最佳女主角,评委盛赞其表演“撕开了传统母职神话的温情面纱”。影片直面女性的痛苦与觉醒,展现出生活重压下女性的坚韧与挣扎。

由尹丽川执导的《出走的决心》则将“50岁阿姨自驾游”的真实故事搬上银幕。56岁的苏敏阿姨一生为家庭操劳,直到学会开车、拥有自己的“流动房间”,

才终于有机会走出家门,探索外面的世界。苏敏的经历是众多传统女性的缩影,她勇敢踏出舒适区的故事,激励着无数身处困境的女性重新寻找自我。该片在300多万观众的支持下票房突破1亿元,成为中秋档口碑佳作,让更多人看到了女性追求自由与梦想的无限可能。影片女主角的扮演者咏梅也凭借在该片的

精彩出演获得第11届丝绸之路国际电影节最佳女演员奖。

这些影片以女性突破困境、实现自我觉醒为核心,用清醒的女性视角和细腻叙事,塑造出立体、多元的女性形象,让女性成为故事的绝对主角,展现出蓬勃的生命力和积极向上的精神风貌。

◎挖掘历史女性故事,凸显“她力量”

2024年“她力量”的一大亮点,是对历史女性故事的挖掘与呈现,以及对女性关系和情谊的深度探讨,为观众带来了丰富而独特的观影体验。

2024年7月公映,并于2023年新获第36届中国电影金鸡奖“最佳戏曲片”奖

粤剧电影《谁领风骚》重温了“巾帼英雄第一人”冼英维护国家统一的传奇人生。冼英一生致力于促进民族和解,上书设置崖州,收复开发海南岛,历经三朝,匡扶社稷。影片在展现其英雄事迹的同时,也不回避她身为女性面临的困

境,塑造出一个有血有肉、有理想有柔情的巾帼英雄形象,让观众领略到古代女性的智慧与担当。

2024年8月31日上映的纪录电影《密语者》将镜头对准女书文化,通过江永女书传承人胡欣和女书艺术家思慕的故事,

展现了女性在传统与现代观念碰撞下的抉择与成长。胡欣在新观念与旧传统中徘徊,思虑则面临爱情与自我追求的两难选择,最终在女书文化的指引下,她们遵从内心,实现自我蜕变。

电影《女人世界》记录了老年舞蹈团“都板街舞团”的文化寻根之旅。这群70到90岁的老年女性舞者,从美国出发,途经古巴,最终回到中国,在旅程中揭开了各自传奇而坎坷的人生过往,展现出老年女性对故土的眷恋和蓬勃的生命力。

在女性关系与情谊的呈现上,《乔妍的心事》围绕姐妹身份争夺展开,乔妍顶替姐姐进入娱乐圈后陷入困境,最终与姐姐和解,追逐自己的自由梦想,深刻展现了姐妹之间复杂而深厚的情感。该片于去年10月26日上映,并取得了1.5亿票房。

去年11月22日上映的《好东西》以上

海石库门为背景,讲述单亲妈妈王铁梅和乐队主唱小叶相互扶持的故事,她们在生活琐事中彼此温暖、共同成长,展现出女性友谊的温暖与力量,最终获得7.2亿多元票房。这些电影中的女性情谊真实而动人,是对现实生活中女性关系的生动写照。

业界认为,2024年女性题材电影佳作频出,并都取得了较大市场反响,这不仅体现了中国观众对影视内容的多样化需求,也显露出当下女性题材影视创作者的厚积薄发。

“优秀的创作者不断带来优秀的作品,激发观众的观看热情,提升观众对这类题材作品的信心,进而让整个创作进入了良性循环。”像《好东西》这种创作体量的、乍一看偏文艺的电影,在如今的电影市场上也拥有了拼“7亿+票房”的机会,这无疑会激励更多影视创作者不忘初心,专注精品生产。

◎“她力量”持续拓展电影边界

女性电影的蓬勃发展,离不开女性影视人的努力。过去一年,贾玲、邵艺辉、尹丽川等一批女性导演大放异彩,以及佟丽娅(《假如,我是这世上最爱你的人》)、赵丽颖(《第二十条》)、张钧甯(《默杀》)、宋佳(《好东西》)、李庚希(《我们一起摇太阳》)、咏梅(《出走的决心》)、蒋勤勤(《草木人间》)等塑造出一批广受认可的女性银幕形象,为中国电影业注入了强大的“她力量”,奠定了新时代女性创作群体的基础。

展望2025年,更多令人期待的女性电影作品即将与观众见面。3月4日,郭柯宇主演的艺术片《苍山》上映,该片讲述了远离故乡苍山的中年女性,与年迈的母亲、叛逆的孩子在异乡的生存。影片入围海南

岛国际电影节主竞赛单元,体现了当代女性性在生活重压下对于心灵自由的追求。而到了3月7日、8日,恰逢妇女节假期,将有更多新片集中上映。今年还有多部“双女主”女性电影值得关注,如刘浩存和文淇共同演绎的《想飞的女孩》,该片将于“三八妇女节”上映,不久前刚在柏林国际电影节全球首映。影片讲述了一对姐妹共同抵抗命运的人生历程,本已决裂的姐妹二人,随着犯罪分子的步步紧逼,命运又重新聚合在一起。导演文晏曾表示,这两个女性角色对于这两位“00后”女孩的挑战性很大,尤其是文淇,要演一个比自己大六七岁的女性,演技备受期待。

还有诸如宋佳与文淇主演的《余烬》、宋佳与佟丽娅合作的《轻于鸿毛》以及张

子枫与马伊琍联袂主演的《花漾》等。这些作品以全新的“她视角”为传统叙事注入活力,拓展了影视艺术表达的边界,重塑大众的性别意识与文化审美。

贾玲执导,张小斐、杨紫主演的犯罪题材影片《转念花开》,将通过多重叙事展现女性在复杂社会中的心理博弈;李玉执导、张子枫主演的现实题材电影《下一个台风》,以及殷若昕聚焦悬疑惊悚的新作《休息日》,都将进一步拓宽女性导演的创作边界,展现她们在不同类型片中的叙事与艺术创造力。

家庭与亲情题材将成为2025年女性题材影视作品的创作亮点。青年女导演季竹青执导、马丽主演的《千金不换》,通过马拉松竞技与亲情的交织,探讨女性在

家庭责任与个人追求间的矛盾与和解;闫妮主演的《野象小姐》聚焦单身母亲与孤独症儿子的亲情故事,展现母爱的伟大与女性的坚韧;马丽、惠英红主演的《水饺皇后》,以湾仔码头创始人的故事展现女性在社会和家庭中的双重角色;陈可辛导演、章子怡主演的《酱园弄》,通过民国奇案刻画女性在特定历史境遇中的抗争与觉醒。

女性电影的勃兴,本质是创作端“她力量”的集体觉醒。2024年票房过亿的12部女性题材电影中,女性导演作品占比达75%,贾玲、邵艺辉、杨荔钠等导演构建起多元创作矩阵。

市场数据的背后是观众的选择。《出走的决心》推动某房车品牌女性客户增长

38%;《好东西》带火上海石库门文旅路线,这些文化现象印证着女性电影的社会效能。

在观众层面,互联网女性思潮的兴起让女性观众更加关注和支持女性作品。数据显示,《出走的决心》《好东西》女性观众占比近70%,《热辣滚烫》女性观众占比达60%,女性观众用实际行动推动着女性内容的发展。

新时代女性力量的破茧而出,也将有助于促进社会文化结构的积极变革。未来,随着更多优秀女性电影人和作品的涌现,女性电影必将在电影史上书写更加灿烂的篇章,不仅推动影视行业的多元发展,也将彰显中国女性文化生产力的时代价值与国际意义。