

论当代现实主义电影中的“烟火气美学”

黄茜薇

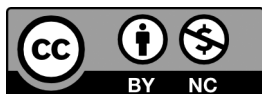
摘要 | 近年来，中国现实主义电影佳作迭出，吸引观众将目光投向日常生活，投向平凡而真实的社会人生，大银幕呈现出愈益生活化的趋势。审视民族银幕的变化，我们看到“烟火气美学”是其最绚烂、最生动的景观。聚焦普通人和生活场景，在诸多的细节链中凸显电影的真实性、情感性，完成对当下社会的敏锐透视，使当代电影显示出深厚的社会底蕴和人性意味，并由此与观众产生一种共情关系。本文旨在深入剖析“烟火气美学”及其背后的现实主义创作路向，通过一些具有代表性作品，分析具有“烟火气美学”的电影其题材倾向、表意方式及所蕴含的社会题旨，以期获得对现实主义电影创作更深入的认识。

关键词 | 当代；现实主义电影；烟火气美学

Copyright © 2024 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

从法国卢米埃尔兄弟拍摄的《火车进站》这一历史性短片开始，电影便以其独特的魅力走进大众的视野，逐步成为深受人们喜爱的第七艺术。随着时间的推移，电影艺术家们不再局限于简单地记录日常生活，而是开始深入剖析人性、洞察时代。1923年，中国早期电影艺术家张石川、郑正秋联手创作了《孤儿救母记》，该片关注社会现实，并着重展现了电影艺术所承载的深厚内涵。自此之后，无数导演皆以社会之责与民生百态并重。其中，现实主义电影尤为突出，它们深入挖掘社会现象与人性本质，展现了电影艺

术在反映现实、启迪人心方面的担当与使命。

在中国当代影坛，现实主义电影更是将镜头对准了生活中平凡而真实的片段，呈现出生活化的姿态。这些电影通过精心构建小人物的生活场景，使镜头充满了生活的质感，让观众在观影过程中看到了自己的影子，感受到了生活的温度和气息。在这一背景下，“烟火气美学”应运而生，其聚焦于普通人物和日常场景，强调电影的真实性、情感性和社会性，极具感染力。本文旨在探讨当代现实主义电影中“烟火气美学”的题材来源、呈现方式及其所蕴含的社会意义，以期

为电影艺术的创作和发展提供新的思路和启示。

一、烟火人生的题材视角

电影的魅力与生命力，源于现实生活的深厚土壤。烟火人间、百态纷呈，导演们巧妙地将现实生活的精彩瞬间和深刻意蕴以影像的方式呈现给观众。因此，现实主义电影的题材大多聚焦于平凡人生，它往往与创作者们的经历和眼界息息相关，其素材来源可能是导演及编剧们的真实经历，也可能是对真实事件的艺术重构，又或是对社会现象的深刻思考。

（一）“个人”的真实经历

每一帧画面，每一个场景，都承载着导演与编剧对“烟火人生”的细致思索。而这些思索，应当熔铸自身对社会、历史、现实的思考，熔铸自己对人生的深切感触，包括对不同社会场域的体悟，对酸甜苦辣的命运、遭际的认识和理解。^[1] 近期电影中，不少作品都以个人真实经历为基础，闪现出了创作者们对于人生百态的感悟。一方面，创作者们将自己所看到、所关注或者周边人的亲身经历拍成电影以传达自己对于现实生活的思考。电影《我经过风暴》的创作灵感，源于编剧秦海燕的真实经历，在其帮助闺蜜处理家暴事件后，她便决定通过电影这一艺术形式将“家暴”这一社会问题呈现给公众。为了确保电影的立足点，秦海燕和她的团队深入调研了百余起真实的家暴案例。不仅如此，在创作过程中，秦海燕不断挖掘和提炼现实案例中的精华，将它们融入电影的故事情节和角色塑造中。她试图通过最接近现实的方式展现女性在面对家暴时所面临的困境和无奈，也用细腻的手法还原了无数“被家暴者们”的觉醒与斗争。可以说，这部电影不仅是创作者们对“反家暴”的强硬表达，更是其勇于直面社会现实并传递力量的果敢之作。电影《人生大事》的导演刘江江生长

于农村，他的大伯与二爷是村里负责丧葬仪式的重要人物。这些独特的生活体验让刘江江对葬礼有了与众不同的理解，他认为这背后其实隐藏着人们对逝者的怀念、对生命的敬畏，以及对亲情的依恋，所以他特别希望通过电影来展现这个寻常人都忌讳提到的丧葬职业背后的温情与人性，让观众能够重新审视和思考生命与死亡的意义。

另一方面，创作者们将自己的经历或者思想融入原有的剧本、小说或者电影之中，为这些旧故事赋予了更多甚至全新的内涵。春节上映的电影《热辣滚烫》虽取材于日本电影《百元之恋》，但也融入了喜剧演员贾玲对于改编现实的诸多尝试。原版《百元之恋》以其阴沉的电影基调，深入探讨了人性中的孤独、迷茫和自我认同等深刻主题。然而，《热辣滚烫》在保留这些主题的同时，导演巧妙地将自身作为喜剧演员的特质融入其中，添加了诸多喜剧元素。这些喜剧元素，不仅巧妙地减轻了人生逆境中的苦涩和沉重，更为剧情的进展增添了一份欢快与轻松。如观众在观看电影时会因为男友出轨闺蜜，姐妹之间打架等日常生活中的“梗”而捧腹大笑。不仅如此，导演对人性进行了深刻的挖掘。拥有讨好型人格的乐莹，在复杂的人际关系中经常处于被动地位，甚至遭受他人的利用与伤害。最初，她因害怕失败和受伤而选择逃避现实，将自己封闭在自我构建的壳中。随着故事的发展，她逐渐意识到逃避并非解决问题的根本之道，只有勇敢面对才能找到真正属于自己的道路。这个过程中，她经历了痛苦、挣扎和成长，最终实现了自我救赎和精神的蜕变。可以说，影片不仅让观众在欢笑中思考人生，更在深层次上揭示了人性的复杂

[1] 周安华：《好电影首先应当“有情怀”》，《文艺报1949（微信公众号）》2024年。

与多面。

（二）“事件”的真实改编

所谓“人间烟火气，最抚凡人心”。近年来，越来越多的导演关注国计民生，他们以真实事件为创作背景，用艺术的手段完成了对“人间烟火气”的最好诠释。电影《不止不休》以南方都市报记者韩福东2003年发表的乙肝歧视报道为蓝本，揭示了社会对于乙肝病毒携带者的歧视和偏见，引发了观众对于社会公正和平等的深刻思考。其次，电影一改大众对于新闻记者“你问我答式”的刻板印象，从侧面展现了新闻工作者在现实世界中的挑战和抉择。此外，电影通过还原乙肝代检、卖血，以及山西黑煤窑坍塌等一系列真实事件展现人间百态，也反映了人性中的善与恶、正义与非正义。电影《八角笼中》的创作灵感来源于2017年备受关注的“格斗孤儿”事件。导演以粗粝真实的笔触向观众还原了大凉山深处留守儿童们的生活困境。他们不仅物质条件艰苦，缺乏亲人的陪伴和关爱，更缺乏接受良好教育的机会。所以这里的大多数孩子都在浑浑噩噩地过日子，甚至组队抢劫路上经过的行人。在呈现如此困境之后，影片给出了孩子们善良本性的答案：他们渴望被关注，渴望得到爱。因为有舒适的地方睡觉，才选择了留在俱乐部；因为有香香的沐浴乳洗头洗澡，才选择了格斗。这些选择不仅体现了孩子们对基本生活需求的渴望，更彰显了他们内心的善良与对生活的热爱。最终，在八角笼中，他们通过格斗这一方式证明了自己的价值。因此，《八角笼中》不仅揭示了大山深处留守儿童被忽视的心理教育问题，更是深刻触及了关于他们成长的社会性议题。无独有偶，电影《我本是高山》也将镜头对准了生活在云南边缘山区的女孩们。由于地理位置偏远、资源匮乏，这些女孩们往往无法接受与城市孩子同等的教育机会。不仅如此，影片还深刻触及了中国农村长

期以来存在的性别偏见问题。在山区，女孩们常常面临着家庭和社会的双重压力，被认为嫁人生子远比读书更为重要。然而，在张桂梅的鼓励和正确引导下，这些女孩们不再愚昧无知、受人摆布。张桂梅凭借坚定的信念和不懈的努力，为女孩们争取到了受教育的权利，而这一伟大壮举，更是让千万受歧视和打压的农村少女们看到了走出大山、改写命运的曙光。

（三）“社会”的真实情状

20世纪30年代初期，左翼电影人在其创办的《电影艺术》代刊词中提出：“现中国的电影必定是被压迫民众的呼喊的任务。”^[1]更有电影批评家王尘无先生提出“到社会中找题材，到大众中找人材，这是中国电影唯一的出路”^[2]。在此背景下，青年导演吴永刚将镜头对准了社会中的底层人群“街头暗娼”创作出了极具社会意义的《神女》。而这种关注社会现状，关注民生疾苦的电影精神也一代一代流传至今。演员雷佳音在电影《第二十条》的访谈中表示，“《第二十条》在我看来是更有社会属性的，是跟千家万户息息相关的一部作品”^[3]。由此可见，导演们将镜头对准社会现状，以贴近老百姓和接地气的方式，展现了当代中国的社会变迁与人民生活的真实面貌，使电影更具有人间“烟火气”。

如今的中国影坛中，不乏类似《神女》这样聚焦于社会弱势群体、深入探索其困境的影片。电影《不止不休》《我爱你！》《热辣滚烫》以

[1] 绫君：《〈电影艺术〉代发刊词》，《电影艺术》1932年第1期。

[2] 尘无：《电影讲话（六）——到社会中找题材到大众中找人材》，《时报》1932年第8期。

[3] 张艺谋、雷佳音、马丽、高叶、曹岩：《〈第二十条〉：用“生活流”喜剧温暖千家万户——张艺谋等主创访谈》，《电影艺术》2024年第8期。

及《我们一起摇太阳》等作品，将镜头对准了社会中容易被人忽视的弱势群体，如残疾人、老年人、肥胖人，以及贫困人群等，电影在记录其日常生活时也将其心路历程一一展现于银幕，加强了观众对于人性、道德和社会责任感的关注与反思。此外，当代电影也高度关注青少年成长这一重要议题。《八角笼中》《我本是高山》《第二十条》以及《人生大事》等作品，以青少年为主角，深入探索了他们在成长过程中遇到的困惑、挫折与自我发现。这些电影通过展现青少年的内心世界和成长经历，让观众更加贴近和理解青少年的心理状态和成长需求，同时引发了对于教育、家庭和社会环境的反思。时代在进步，各种骗局也随之如潮水般席卷社会的各个角落。这些骗局无孔不入，从学生因网络贷款而受骗，到中年人逐步陷入赌博的泥潭，再到老年人被药物骗局所迷惑，它们无处不在，给人们的生活带来了极大的困扰和伤害。电影《孤注一掷》和《消失的她》等作品，以紧张刺激的剧情和真实的案例，揭示了电信网络诈骗的危害性和人性的复杂性，提高了观众的反诈骗意识和自我保护能力。在探讨社会反腐和追求公平正义方面，张艺谋导演更是推出《坚如磐石》和《第二十条》等作品深刻剖析了社会腐败的根源和危害，展现了人们对于公平正义的渴望和追求。综上，当代中国电影作品在描绘社会现状方面表现出了多样性和深刻性，它们通过设置诸如特殊人群的生活、青少年的成长、网络诈骗、社会反腐，以及追求公平正义等社会议题，将中国此前所面临的社会现状展示于银幕之上。这种以影像为媒介、以故事为载体的表达方式，映照出社会的真实面貌，引发了观众对的社会问题的讨论和反思。它们如同涌动的江河，流淌过中国社会的变迁与发展，同时也为社会带来了源源不断的生命之水。

二、烟火模态映现的生活镜像

在探讨电影艺术如何将现实世界的深层次问题呈现于银幕之上时，我们不得不提及“现实主义”这一概念。“现实主义”的概念最早深植于古希腊的摹仿概念中，一直要到19世纪才有具体的意涵，在那时，现实主义的概念用来表示一种比喻及叙事的艺术思潮，致力于对当代世界的观察和正确的再现。^[1]也就是说，电影中的现实主义，主要表现为人物的情感体验和对场景的再现以及对社会问题的敏锐洞察。因此，在“烟火模态”的视角下，我们可以将电影中的“烟火气”视为一种生活镜像的高度呈现，其并非仅限于电影中的物质细节，更是对人性情感以及社会关系的捕捉和呈现。

（一）“物质”烟火：纪实与象征

在电影的艺术表达中，“物质烟火”并非仅仅是对物质场景的直接呈现，而是通过对这些物质元素的描绘，展现在此物质情境下人物的情感状态以及故事的发展脉络。它可能是一家人围在饭桌前其乐融融的场景，也可能是将镜头对准巷子口正在排队买早餐的路人。这种方式超越了简单的物质记录，成为塑造角色形象、构建故事情感走向的重要一环。因此，导演往往会通过具象化的纪实语言将观众带入真实可感的环境中去，使“烟火气”更为生动立体。不仅如此，导演们还将场景符号化，用象征和隐喻的拍摄手法展现现实。这种纪实与想象的结合，赋予了“烟火气”更为深刻的思想内涵。

影片《坚如磐石》开篇便以公交车爆炸事件为引子，将观众迅速带入紧张而充满悬念的氛围中。与常规现实主义电影追求真实再现的纪实

[1] 罗伯特·斯塔姆：《电影理论解读》，陈儒修、郭幼龙译，北京大学出版社，2017。

手法不同,导演独具匠心地运用了绿调偏蓝的冷色调,营造出冷峻、压抑与神秘氛围。随后,镜头如行云流水般扫过三江市的城市风貌:缓缓行驶的轮船、翻滚沸腾的火锅,以及高高架起的桥梁等,每一个画面都充满了生活的气息,却又在光影交错中赋予角色和场景以丰富的象征意义。在这些镜头之中,五彩斑斓的灯光与错综复杂的官场戏码相互映衬,展现了人性的复杂多变以及社会现实的黑暗残酷。这种具有符号意味的光影处理,不仅意味着这个城市中权力与欲望的暗流涌动,也暗讽了光怪陆离的官场腐败现实。在《孤注一掷》这部影片中,诈骗集团头目陆经理站在高台上手握喇叭,激昂地高喊:“想成功,先发疯!”台下原本萎靡不振的诈骗成员们仿佛被注入了新的活力,齐声回应“不顾一切往钱冲!”紧接着,是一句振奋人心的口号“拼一次,富三代,拼命才能不失败。开工!”在这一刻,陆经理犹如一位正在指挥一场宏大的战役的将军,字正腔圆,运筹帷幄,透露出对财富和成功的渴望。紧接着,画面深入到了缅北这个诈骗集团的内部。在这里,各个工种井然有序、环环相扣,你能想象到的,以及那些你难以想象的诈骗手段,都在这个隐蔽的角落里无所遁形,肆意妄为。在剧情的推进中,影片多次运用快速切换的镜头和紧张刺激的节奏,巧妙地将观众的情绪带入剧中。当诈骗团伙成功骗取一笔巨款时,他们便会在食堂里开香槟庆祝,此时,满地的纸币与简陋的装修形成鲜明对比,镜头捕捉到的是一个个兴奋的面孔、肆意狂放的笑声和疯狂捞取纸币的贪婪身影。同时,影片中也多次用物质来暗喻。在“上钩”版海报中,陆经理对应的上钩按键是“control”,即控制全局;美女荷官安娜对应的是“lock”,她与狼共舞、与虎谋皮,却不知为诈骗团伙赚得再多,自己的人身自由也早已

被“锁定”。^[1]这些电脑键盘上的按键,仿佛成了每个人物命运的象征,既形象地展示了每个人的身份,又暗喻了其实际被控制的现实。此外,影片还细致入微地将诈骗集团内部的运作和残酷的惩罚机制搬演于银幕之上。一旦有人诈骗失败或反抗,就会遭受残酷的惩罚,如枪击、电击、断腿、迷晕、掀指甲等。这些血腥而又真实的场景让人不寒而栗,展现了一个充满谎言和欺诈的黑暗世界。《我本是高山》在影片开头便通过蜿蜒曲折的山路展现出女孩们求学的不易。除此之外,她们还面临着随时回家结婚的残酷现实。成绩优异的山月被迫嫁给了村里四十多岁的男人,遭受家暴不幸离世。冷漠的父兄和难过的妹妹山英形成鲜明的对比,这里不仅真实还原出农村用妹妹或者姐姐彩礼娶媳妇的陋习和愚昧,也刻画出了无数农村女孩们的无助和绝望。而此时张校长赶到家中掏出身上所有的钱拉着山英就往外跑的镜头语言也意味着张老师将山英拯救出水深火热之中。高考前,老师们带领着孩子们登上高山,站在高处,他们向孩子们指明,山外不仅有云南的大学,还有四川大学、北京大学等大学。这一刻,孩子们对走出“大山”的愿望变得如此具体而强烈,而他们爬过的高山不仅是其攀登的挑战,更是他们通往广阔世界的坚实基石。

《热辣滚烫》在开头时采用黑白的监控画面展示主人公乐莹的生活状态,随后,画面逐渐过渡到彩色,乐莹的身影出现在公园、烧烤摊、便利店和网吧等生活化的场景之中,让观众能够明显地感受到乐莹的生活状态,极具真实感。故事的结尾,乐莹自杀前爬楼梯时从下往上的灯光和打完跆拳道比赛、拒绝男友后从上往下走的镜头语言呈相反的状态,此时的具像化处理说明乐莹不再

[1] 张意薇:《〈孤注一掷〉:网线另一端的千谎百计》,光明网,2023。

像以前一样唯唯诺诺，听从别人，而是勇敢坚持自我。当她说出“我不爱吃蛙”的话后，选择了与赴死时相反的道路，即从上往下走。随即乐莹立马又遇到一个向上的坡道，这一镜头的巧妙设计预示着乐莹已经逐渐走出生活给她带来的阴霾，而她的人生道路，也将越来越向上。

（二）情感烟火：人性之探索

当“物质烟火”为影片中的人物们搭建故事场景时，“情感烟火”则如同一把匠人精心打磨的钥匙，悄然转动，引领观众探索人物的内心世界。它可能通过一次逃跑展现人物内心的恐惧与不安，也可能通过事业的成功来表达人物内心的喜悦与激动。至此，电影角色不再是表面上的象征或单调的符号，他们拥有复杂而丰富的内心世界，鲜活而又立体。张艺谋导演在《第二十条》的访谈中表示：“现实主义最根本的还是要角度变过来，创作要转变为老百姓的角度。”^[1]因此，如何让这些具有烟火气的普通人物在电影中的形象立体而又多面，是导演们应该思索的问题。

《不止不休》的主人公韩东在一次外出中意外发现了代检这一违法现象。随着其调查的深入，韩东发现他的好友张博竟也身陷其中。张博的考研初试成绩优异，却面临着因为是乙肝病毒携带者的身份而被淘汰的命运。一方面，他见证了好友张博为考研所付出的努力，另一方面，作为一名记者，哪怕是实习记者，也应做到向大众客观公正地报道事实。但当他看到无数个因自身携带乙肝病毒的人努力生活却又被社会漠视和冷遇后陷入道德和情感的两难选择：是作为一名新闻人客观公正地报道事实，还是作为一个无法对乙肝携带者的困境视而不见、有良知的人？最终，韩东在面对失业的压力和正义感的双向选择时，依旧保持初心，致力于揭示真相，为弱势群体发声。在《第二十条》中，韩明的转变过程

细腻而富有层次。在家中，他与妻子的互动方式幽默而直率，同时也会利用牌局给儿子传授人生的道理；在工作上，他初时漫不经心，对待工作似乎只是敷衍了事，但是对于领导却处事得体。从这些日常表现中，可以看出他是一位处世圆滑却又谨慎的人。然而，见义勇为的公交车司机张贵生的死亡给他带来沉重一击，让其开始深入反思案件的公正性。与此同时，韩明的儿子在学校因见义勇为而遭到不公，更是让他深刻感受到法律与正义之间的冲突和矛盾。在同事吕玲玲坚定信念的影响下，韩明开始重新审视自己对法律的理解和认知。他逐渐意识到，法律不仅仅是规则和条例的堆砌，更应是对人性、公正和正义的坚守和追求。经过一系列的内心挣扎和深刻反思，韩明的心态发生了根本性的转变。他不再满足于过去的保守和敷衍，而是开始勇敢地追求正义和公平。最终，韩明在法庭上说道：“法律，不应只是冰冷的条文，而应充满人性的温度。我们办的不仅是案子，更是关乎每个人命运的人生。我经历了从保守到追求正义的转变，深刻体会到司法温度的重要性。未来，我将继续坚守正义，为法律的公正和公平贡献自己的力量。”这番话不仅总结了他的转变，也展现了他对法律、正义和人性的深刻理解。《八角笼中》的向腾辉曾是一个对生活失去热情，准备继续沉沦的人，然而他遇到了一群靠“坑蒙拐骗”生存的农村留守、孤儿。之后，向腾辉的初衷也发生了改变，他从先开始的仅仅利用这些孩子赚钱，到想改变这些孩子的生存环境，再到想要拯救孩子们的生活。影片结尾，八角笼中，苏木无数次被打倒却又无数次站起来，他在本身想要走出大山、闯出

[1] 张艺谋、雷佳音、马丽、高叶、曹岩：《〈第二十条〉：用“生活流”喜剧温暖千家万户——张艺谋等主创访谈》，《电影艺术》2024年第8期。

名堂以及希望姐姐越来越好的支撑下，战胜了先前轻松赢过他的康纳，最终赢得了金腰带，也赢得了无数个和他一般的孩子们追求尊严和自由的希望。

（三）社会烟火：时代的追问

“社会烟火”的呈现，则是以议程设置的方式将公众关注的或隐匿在社会角落的社会问题提升至公共讨论的前台。“社会烟火”作为现实主义电影的鲜明标志，深刻展示了电影艺术对于社会关系的敏锐洞察，而其所展示的社会问题也将引发人们的反思和关注。这些社会问题可能是教育与非教育的赛跑、贫困与富有的鸿沟、权力与金钱的较量，也可能是家庭暴力、群体歧视，以及儿童成长等。而处于此种境况下的主人公们，不仅承载着电影的叙事核心，更是时代的镜像，于台前幕后的交织中完成了对社会的理解。

张艺谋导演在《第二十条》的访谈里提到，这是拍给千家万户的人看的。因此，电影巧妙地关注并反映了当代中国的一系列社会问题，其中尤以“正当防卫”的议题为核心进行了探讨。当我们目睹他人陷入困境，是选择见义勇为、挺身而出，还是害怕被误解和诬陷而犹豫退缩？这俨然是令大众纠结不已的社会话题了。电影《第二十条》在众多法律题材影片中独树一帜，不再向观众展示连篇累牍的法律条文，而是将公交骚扰、校园霸凌、债务纠纷等大众日常中可能遭遇的社会问题套上“正当防卫”的外壳，以深入浅出的方式与观众共同完成思考。《坚如磐石》以青年警察苏见明追查真相为主线，展示了社会中业已存在的官僚贪污现状：金江市副市长郑刚一面在严肃的工作场合提出严厉打击贪污腐败，严查严查，一面又与当地富商相互勾结，其双重面孔令人不寒而栗。这种对权力和金钱的贪婪追求，不仅破坏了社会秩序，更对公众的整体利益造成了侵害。近来，缅北诈骗的视频在网络上多

次被曝光，国内受骗人员也愈来愈多。在此背景之下，影片《孤注一掷》直截了当地展示了电信诈骗世界的阴暗面。美女荷官安娜本是一位模特，却因眼红别人发达逐步踏入诈骗的泥沼；因工作失意的程序员，未经深思熟虑便轻信他人，选择了国外“工资优渥”的大公司；本应拥有灿烂未来的学生阿天，意外掉进骗子的陷阱之中，最终坠楼身亡。他们有的是因贪婪而自愿参与诈骗，有的则是毫无防备地走进骗子的圈套之中。因此，我们不得不深思：在全民反诈的时代，为何仍有人不断步入诈骗的陷阱，甚至不惜通过诈骗他人的血汗钱来快速致富？这不仅是诈骗问题，更是对人性、道德和责任的深度考量。

不仅如此，这些电影也将镜头对准儿童的成长，特别是贫困地区儿童的生活现状。影片《八角笼中》将视角移动到大凉山中无人教育的男孩们，他们的人生仿佛被笼罩在一片黑暗中，没有出路，没有希望。向腾辉的出现改变了他们的人生足迹，倘若没有这样的人物出现，这些孩子又将何去何从，是继续抱团围车抢劫、无家可归，还是继续沉沦于贫困绝望之中、成为社会的边缘群体？同样，影片《我本是高山》则将焦点放在了云南的大山深处，这里的农村女孩们面临着与大凉山男孩们相似的困境，除此之外，影片以近乎残酷的方式展现了这些农村女孩的生活：她们早早地放弃了求学的机会，早早地承担起家庭的责任，早早地成了母亲和妻子。她们的一生，似乎都被大山中的荆棘紧紧束缚，难以挣脱。这些青少年们的生活，绝非个人的范畴，而是牵动着整个社会的重大议题。因此，“社会烟火”在捕捉社会细节与揭示社会现实的同时，更展现了电影艺术作为一种艺术形式所肩负起的社会责任和使命。它让人们更加关注社会现实，思考人生意义，从而推动社会的进步和发展。

三、星火燎原的电影力量

一部影片所蕴含的价值，远不止于镜头下所展现的视觉艺术之美，其真正的价值在于它是否能够深入剖析社会问题，传递人文关怀，并完成与观众的精神对话。当影片落幕，观众离开影院时，他们带走的不仅仅是影片所带来的视觉震撼，更多的是对影片所传递的思想、情感和价值观念的深入感悟。这种看似微小却蕴含巨大影响力的电影力量，也将以星星之火可以燎原之势悄然影响大众生活中的选择和决定，进而推动着社会的进步与发展。

（一）透析社会问题，推动社会变革

现实主义首先一定是问题导向，它都是从问题入手来介入现实，并且意图、力图改变现实。^[1]显然，近期的现实主义题材电影将公众瞩目的社会问题置于银幕之上，在展现人性的同时深入剖析议题，实现了电影的历史使命。

一方面，电影通过描述业已存在的客观事实，对社会现状进行反观与检视。影片《我爱你！》通过展示两对老人的爱情故事，揭示了老年人在社会中所面临的种种问题。其中，谢定山和赵欢欣的故事让我们看到老年人在面对疾病和生死时的无助和无奈，也引发大众对现有医疗、养老体系的关注。不仅如此，电影《白日之下》将养老院中老人遭受虐待的隐秘事件曝光于公众视野。这些老人们本该享受养老院的优质服务，安度晚年，但实际上一些年事已高、智力衰退的老人们的基本生活需求却被漠视，甚至遭到虐待、性侵等。他们无法表达、无法发声，于是观众也会在观影之中感受到老人们在生活与精神的双重打击中的绝望与无助。电影放映后，一些地方开始对养老院进行定期检查和评估，旨在确保老人的权益得到保障，公众也开始更加关注养老院的运营情况。因此，与其说这部电影是对老人

们艰难处境的声援，不如说是对社会的警示，而社会也将关注这些“看不见”的角落，为老人们以及弱势群体们提供一个更为舒适的生活环境。

另一方面，现实主义电影试图以微不足道的力量来撼动更大的社会问题，在某种程度上推动了社会的变革，使更多百姓的权益得到保障。电影《不止不休》通过记者韩东的走访，展现了无数乙肝病毒携带者在社会中所遭受的不公与歧视。最后，电影也最终推动国家层面改变了除特殊领域以外的对乙肝病毒携带者以往设置的种种苛刻的法律法规，给一亿人的人生带来新的转机。^[2]同样，《第二十条》的最后，检察官韩明在法庭发出呐喊：“如果法律没错，那么谁错了？”在此时，电影超越了其本身讲述现实故事的功能，正如张艺谋导演在访谈时谈到的“我觉得这部电影是拍给千家万户的观众看的”那样，让更多的老百姓在面对权益受损和两难选择之间拥有了底气。这种效果和前几年的大家看完《我不是药神》一样，政府加大了对药品价格的监管和调控力度，通过严格审查和集中采购等措施降低了部分药品价格，惠及更多患者。而这种力量，正是众多创作者们所追求的目标——通过作品触动人心，引发社会关注。

（二）传输人文关怀，塑造正确价值观

在粗粂地还原现实生活的残酷之后，电影亦流露出深厚的人文关怀之情，这种关怀不仅体现在对人性、情感的细腻刻画上，更在于它们能够塑造正确的价值观。一方面，电影通过角色的塑造和故事的叙述，对人性进行了多维展现。《第

[1] 饶曙光、张卫、李道新：《电影照进现实——现实主义电影的态度与精神》，《当代电影》2018年第10期。

[2] 沈鲁：《〈不止不休〉：电影的温暖，信念的力量》，《教师博览》2023年第23期。

二十条》的韩明是一个复杂而多维的角色，一方面，他处事圆滑，擅长在复杂的人际关系和情境中寻找平衡点；另一方面，他又坚守着公平正义的原则，将公正作为自己行为的准绳。《不止不休》中，韩东既希望好友张博早日考研成功，实现理想，又不想丧失自己的原则和职业底线，这种两难的选择让韩东的决定异常艰难。在《坚如磐石》中，黎志田这位由棒棒军起家的富商，一边指挥杀手追杀警察，一边又安抚正在生孩子的女儿，这一刻，心狠手辣与宠溺慈爱形成强烈反差。可见，电影不仅揭示了人性中贪婪、自私和暴力的阴暗面，同时也展现了爱的光辉，这种多维度的人性描绘也使得观众更为全面的理解人性的复杂与多样。

与此同时，无论是爱情、友情还是亲情，电影所传递的核心思想亦鼓舞着更多人积极面对生活中的挑战与困难，从而更坚定地迈向未来。

《我爱你！》为观众展现了老年人的情感需求以及所面对的社会困境，体现了导演对老年群体的人文关怀。影片中常为戒和李慧如的相遇、相知和相爱跨越了年龄压力、社会偏见和子女误解，展现了老年人勇敢追求幸福的勇气。在电影《热辣滚烫》的前期宣发阶段，演员贾玲所扮演的主角乐莹从一个小胖妞减肥成功的励志故事便已为无数观众带来了减肥的积极动力。影片中，乐莹在遭遇重重打压后，选择了拳击作为自我挑战和

突破的舞台。此时，演员贾玲的真实减肥事迹与乐莹的成长形成了现实与影片的互文，展示出了不屈不挠、勇往直前的精神，教会了观众学会认识自我、挑战自我，以及勇于追求自己的理想。

《我本是高山》深刻描绘了山月的人生蜕变。从对读书的抗拒到选择打工以支撑家庭，再到经历至亲离世的重大打击后，山月被内心沉睡的力量唤醒，最终考出了大山，让无数农村留守儿童看到了充满希望的未来。

四、结语

“烟火气”一词，既蕴含着浓厚的生活韵味，又饱含着真挚的情感流露。在电影的领域中，“烟火气美学”通过描绘日常生活挖掘人性的多面，实现了与现实世界的紧密连接。从学术角度来看，“烟火气美学”突破了传统电影理论对现实主义的单一定义，为电影艺术注入了新的活力与深度。展望未来，我们有理由相信，“烟火气美学”将继续在电影创作中发挥独特的作用。同时，亦希望电影创作者们能够继续推陈出新，将这一美学理念与更为多样的形式相结合，创造出更多深入人心、贴近生活的电影作品，让“烟火气”在银幕上绽放得更加绚烂。

[黄茜薇 南京大学文学院]