

现实题材影视编导的“介入性创作”研究

李佩遥

长春师范大学传媒学院，吉林长春，130000；

摘要：本研究探讨现实题材影视编导的“介入性创作”理念及其在实践中的应用，分析其对作品艺术价值和社会价值的影响。通过对现实题材影视发展现状的概述、介入性创作的理论基础和实践案例分析，揭示编导如何通过深入生活、批判现实和艺术再现，提升作品的真实性和感染力。研究发现，介入性创作不仅增强了作品的艺术表现力，还引发观众对社会问题的深刻反思，推动社会进步。然而，实践中需平衡真实性与艺术性，保持客观公正的视角。研究提出相应对策和建议，以期为现实题材影视创作提供理论支持和实践指导，推动该领域的持续发展。

关键词：现实题材影视；介入性创作；编导；艺术价值；社会价值

DOI: 10.69979/3041-0673.25.12.054

引言

现实题材影视作品在当代社会中具有重要地位，其通过反映社会现实、探讨人性问题，深刻影响观众的认知和行为。这类作品不仅具有较高的艺术价值，还能引发观众对社会问题的思考，具有较强的教育意义和启迪作用。现实题材影视作品的广泛传播，使其在当代社会中产生了深远的影响力。

“介入性创作”作为一种独特的艺术创作理念，强调创作者在作品中的主观能动性和对社会现实的批判性反思。其在现实题材影视编导中的特殊意义在于，通过深入生活、关注现实问题，编导能够真实再现社会生活的复杂性和多样性，从而提升作品的真实性和感染力。介入性创作不仅要求编导具备深厚的现实关怀和批判意识，还需通过高超的艺术表现力，将现实问题转化为具有深刻社会意义的艺术作品。

本研究旨在探讨现实题材影视编导的“介入性创作”理念及其在实践中的应用，分析其对作品艺术价值和社会价值的影响，并提出相应的对策和建议。通过对介入性创作的深入研究，期望为现实题材影视创作提供理论支持和实践指导，推动该领域的持续发展。论文将首先概述现实题材影视的发展现状，接着探讨介入性创作的理论基础，然后分析具体作品的介入性创作实践，最后探讨其面临的挑战及应对策略。

1 现实题材影视的发展现状

现实题材影视作为反映社会现实、探讨人性问题的艺术形式，经历了从早期到现代的显著变化。早期现实题材影视作品多聚焦于社会底层生活，以揭示社会矛盾和问题为主，如 20 世纪初的无声电影《工人之妻》便是对工人阶级生活困境的真实描绘。随着社会变迁和技术进步，现实题材影视逐渐拓展至更广泛的社会层面，题材涵盖家庭伦理、职场斗争、社会变革等多个维度。

当前，现实题材影视作品的类型丰富多样，主要包括社会问题剧、家庭伦理剧、职场剧、历史剧等。社会问题剧如《人民的名义》聚焦反腐倡廉，揭示官场生态；家庭伦理剧如《都挺好》探讨代际关系和家庭矛盾；职场剧如《猎场》展现职场竞争与人性挣扎；历史剧如《大江大河》则通过回顾历史变迁，反映时代精神。这些作品在叙事手法、人物塑造、情节设计上各具特色，共同构成了现实题材影视的多元化格局。

现实题材影视作品的特点在于其强烈的现实关怀和深刻的社会意义。它们往往以真实事件或社会现象为背景，通过艺术加工，生动再现现实生活的复杂性和多样性。这类作品不仅具有较高的艺术价值，还能引发观众对社会问题的思考，具有较强的教育意义和启迪作用。

在观众接受度方面，现实题材影视作品因其贴近生活、反映现实，受到广泛欢迎。根据调查数据显示，近年来现实题材影视作品的收视率持续攀升，市场份额不断扩大。

在市场表现方面，现实题材影视作品同样表现出色。以《人民的名义》为例，该剧播出期间收视率屡创新高，成为现象级作品，带动了现实题材影视的市场热潮。此外，现实题材影视作品在国际市场上也取得了一定影响力，如《白鹿原》等作品在海外播出后，获得了良好的口碑和关注度。

总体而言，现实题材影视编导的“介入性创作”不仅体现在对现实生活的深刻洞察和艺术再现，更在于通过作品引发社会共鸣，推动社会进步。这种创作方式在当前影视市场中展现出强大的生命力和广阔的发展前景。

2 介入性创作的理论基础

“介入性创作”作为一种独特的艺术创作理念，其理论来源可追溯至 20 世纪初的现代主义思潮。现代主义艺术家们强调艺术应介入社会现实，反映时代精神，

这一理念在影视创作中逐渐演化为“介入性创作”的理论基础。随着后现代主义和批判理论的兴起,介入性创作的内涵进一步丰富,强调创作者在作品中的主观能动性和对社会现实的批判性反思。

介入性创作的核心要素主要包括现实关怀、批判意识和艺术再现。现实关怀要求创作者深入社会生活,关注现实问题,以真实事件或社会现象为创作素材;批判意识则体现在对现实问题的深刻剖析和反思,揭示社会矛盾和人性困境;艺术再现则是通过影视语言和叙事手法,将现实问题艺术化地呈现给观众,引发共鸣和思考。

介入性创作的基本特征表现为强烈的现实指向性、深刻的社会批判性和高度的艺术表现力。现实指向性体现在作品紧密贴合社会现实,反映时代变迁和社会问题;社会批判性则通过作品对现实问题的揭露和反思,传递创作者的价值立场和社会责任感;艺术表现力则体现在作品在叙事结构、人物塑造、视听语言等方面的创新和突破。

在不同艺术形式中,介入性创作的应用案例不胜枚举。在电影领域,如贾樟柯的《江湖儿女》通过讲述一对情侣的坎坷经历,深刻揭示了社会转型期的阵痛和个体命运的无奈;在电视剧领域,《人民的名义》以反腐倡廉为主题,通过对官场生态的揭露,引发观众对权力监督和社会公正的思考;在纪录片领域,《舌尖上的中国》通过展现各地美食文化,反映了社会变迁和人文关怀。

介入性创作在戏剧领域同样有所体现,如话剧《窝头会馆》通过讲述北京胡同里几户人家的生活故事,生动再现了新中国成立前夕的社会风貌和人性挣扎。这些作品无不体现了介入性创作的核心要素和基本特征,通过艺术化的手法,将现实问题呈现给观众,引发深层次的社会思考和情感共鸣。

综上所述,介入性创作作为一种重要的艺术创作方式,在现实题材影视编导中发挥着重要作用。它不仅要求创作者具备深厚的现实关怀和批判意识,还需通过高超的艺术表现力,将现实问题转化为具有深刻社会意义的艺术作品。这种创作方式在当前影视市场中展现出强大的生命力和广阔的发展前景,值得进一步深入研究和探讨。

3 现实题材影视编导的介入性创作实践

在现实题材影视创作中,编导的介入性实践是实现作品真实性和感染力的重要手段。通过对典型现实题材影视作品的分析,可以清晰地看到编导如何通过介入性创作手法,提升作品的艺术表现力和社会影响力。

以电影《我不是药神》为例,编导在创作过程中深入调研,选取真实事件作为创作蓝本,通过细腻的叙事

和人物刻画,真实再现了药品问题背后的社会矛盾和人性的复杂性。影片中,编导不仅关注患者的生存困境,还通过角色设定和情节推进,揭示了医药体制的弊端和个体在其中的无奈与挣扎。这种介入性创作手法,使得影片在引发观众情感共鸣的同时,也促使社会对药品问题进行深刻反思。

电视剧《小别离》则通过聚焦中学生留学现象,探讨了家庭教育、亲子关系等现实问题。编导在创作中,深入采访多户家庭,真实还原了不同家庭在面对孩子留学问题时的心理变化和生活状态。剧中人物的语言、行为和心理活动,无不体现出编导对现实生活的敏锐观察和深刻理解。通过这种介入性创作,作品不仅具有强烈的现实指向性,还引发了观众对教育问题的广泛讨论。

纪录片《人间世》以医院为背景,记录了医患关系、生死抉择等真实场景。编导在拍摄过程中,采用跟踪拍摄和深度访谈的方式,真实记录了医生和患者的日常生活和心理状态。通过对这些真实素材的艺术加工,编导成功地将医患关系这一社会问题,转化为具有深刻人文关怀的艺术作品。这种介入性创作手法,不仅提升了作品的真实性,还增强了观众的代入感和情感共鸣。

通过对以上作品的案例分析,可以总结出介入性创作在现实题材影视中的成功经验。首先,编导需具备深厚的现实关怀,深入生活,选取具有代表性的现实问题作为创作素材。其次,编导应具备批判意识,通过对现实问题的深刻剖析,揭示社会矛盾和人性困境。最后,编导需通过高超的艺术表现力,将现实问题艺术化地呈现给观众,引发共鸣和思考。

然而,介入性创作在实践中也存在一些问题。例如,部分作品在追求真实性的过程中,可能过于依赖真实事件,忽视了艺术加工和叙事结构的合理性,导致作品显得平淡乏味。此外,部分编导在批判现实问题时,可能过于主观,缺乏客观公正的视角,导致作品难以引发广泛的社会共鸣。

综上所述,介入性创作在现实题材影视编导中具有重要地位。编导通过深入生活、批判现实和艺术再现,成功提升了作品的真实性和感染力。然而,在实践中需注意平衡真实性与艺术性,避免主观性和片面性,以确保作品的社会价值和艺术价值。

4 介入性创作对现实题材影视的影响

介入性创作在现实题材影视作品中,不仅提升了艺术价值,还显著增强了社会价值。通过对现实问题的深刻挖掘和艺术再现,编导能够引发观众对社会的反思和关注。例如,电影《我不是药神》通过真实事件改编,揭示了药品问题背后的社会矛盾,促使观众对医药体制进行深刻思考。这种介入性创作手法,不仅提升了影片

的艺术表现力,还推动了社会议题的讨论,具有重要的社会价值。

介入性创作对观众认知和行为的影响亦不容忽视。观众在观看具有介入性创作的影视作品时,往往能更深刻地理解现实问题,进而影响其行为选择。电视剧《小别离》通过真实还原家庭教育问题,引发了观众对教育方式的反思,促使部分观众在实际生活中调整教育策略。这种影响不仅限于个体层面,还能在更广泛的社会范围内引发共鸣,推动社会进步。

在现实题材影视产业发展中,介入性创作的地位和作用日益凸显。编导通过介入性创作,能够提升作品的真实性和感染力,吸引更多观众关注,从而推动产业发展。纪录片《人间世》通过真实记录医患关系,增强了观众的代入感,提升了作品的市场竞争力。介入性创作不仅丰富了影视作品的内涵,还为产业发展注入了新的活力。

然而,介入性创作在实践中也存在挑战。部分作品在追求真实性的同时,可能忽视艺术加工,导致作品缺乏观赏性。此外,编导在批判现实问题时,若缺乏客观公正的视角,可能难以引发广泛共鸣。因此,编导在介入性创作中需平衡真实性与艺术性,确保作品既具有社会价值,又不失艺术魅力。

综上所述,介入性创作在现实题材影视编导中具有重要地位,其对艺术价值和社会价值的提升,以及对观众认知和行为的影响,均为产业发展提供了有力支撑。编导需在实践中不断探索,以实现介入性创作的最佳效果。

5 现实题材影视编导介入性创作的挑战与对策

在现实题材影视编导的介入性创作过程中,编导面临的主要挑战包括真实性与艺术性的平衡、客观公正视角的保持以及观众接受度的把握。首先,编导在追求真实反映社会问题时,往往难以兼顾艺术表现,导致作品可能缺乏观赏性。其次,编导在批判现实问题时,若缺乏客观公正的视角,容易引发争议,难以获得广泛共鸣。最后,观众对介入性创作的接受度不一,部分观众可能对过于尖锐的现实问题产生抵触情绪。

应对这些挑战,编导可以采取以下策略和建议。首先,加强艺术加工,通过合理的情节设置和人物塑造,提升作品的艺术表现力,确保真实性与艺术性相得益彰。其次,保持客观公正的视角,深入调研,多角度呈现问题,避免主观偏见。最后,关注观众心理,适度调整作品的表达方式,使其既能引发思考又不至于过于沉重。

展望未来,介入性创作在现实题材影视发展中前景

广阔。随着社会对现实问题的关注度提升,介入性创作的影视作品将更具市场潜力。编导通过不断探索和实践,有望在提升作品社会价值的同时,推动现实题材影视产业的持续发展。

6 结论

介入性创作在现实题材影视编导中具有重要地位,其通过深入生活、批判现实和艺术再现,显著提升了作品的真实性和感染力。研究发现,介入性创作不仅增强了作品的艺术价值,还引发了观众对社会问题的深刻反思,推动了社会进步。然而,实践中仍需平衡真实性与艺术性,保持客观公正的视角,以避免作品过于主观或缺乏观赏性。未来研究可进一步探讨介入性创作在不同类型影视作品中的应用策略,以及如何更好地结合观众心理,提升作品的社会影响力和市场竞争力。通过不断深化理论研究与实践探索,有望为现实题材影视创作提供更为系统的指导,推动该领域的持续发展。

参考文献

- [1]程楠.现实题材剧集人物塑造的二重性与价值观导向[J].当代电视,2024,(07):52-58. DOI:10.16531/j.cnki.1000-8977.2024.07.010.
- [2]张滨,赵媛媛,叶洪图.当代艺术中的社会关怀——社会介入性当代艺术创作研究[J].建筑与文化,2018,(05):60-61.
- [3]郑晓梅.电视编导的内容创新宝典[J].云端,2025,(20):81-83.
- [4]胡鹏林.沉浸式戏剧的艺术权力位移及价值反思[J].同济大学学报(社会科学版),2025,36(02):61-69.
- [5]王丽娜.女排精神的社会价值:基于《夺冠》的影评分析[J].四川体育科学,2025,44(02):118-122+148. DOI:10.13932/j.cnki.sctyx.2025.02.22.

作者简介:李佩遥,1995年7月,女,汉族,吉林,长春师范大学传媒学院,硕士,讲师,影视艺术研究。

项目基金:吉林省社会科学基金项目博士和青年扶持项目《新世纪影视作品中东北城市形象构建》(立项编号:2024C1)、长春师范大学人文社会科学基金项目“东北区域电影研究(2010—2021)”(项目编号:CSJJ2022001SK)、吉林省教育学会“十四五”科研一般课题项目《社交媒体环境下青年群体的“第三人效果”感知路径研究》(立项编号:LG242558)。