

光影铸史，薪火传魂

——中国战争题材电影发展与艺术特质研究

张竞文，闫芬*

枣庄学院文学院（传媒学院），山东 枣庄 277160

DOI:10.61369/HASS.2026050011

摘 要： 战争题材影片作为承载我国红色文艺内核的核心视觉载体，承担着培育全民爱国意识的文化职能。历经逾百年创作迭代，国内战争电影逐步成长为具备完整工业化制作体系的优质影视类别。本文依照历史时序划分四大创作阶段，提炼该类影片专属艺术表现手法与深层精神内核；结合当下行业现实难题，提出针对性改良路径，助力战争影像的长效发展。

关 键 词： 战争题材电影；家国情怀；创作创新

Recording History with Light and Shadow, Inheriting the Spirit through Ages — A Study on the Development and Artistic Characteristics of Chinese War-themed Films

Zhang Jingwen, Yan Fen*

School of Literature (School of Communication), Zaozhuang University, Zaozhuang, Shandong 277160

Abstract： As core visual carriers embodying the essence of Chinese Red Literature and Art, war-themed films shoulder the cultural mission of fostering patriotism among the general public. After more than a century of creative evolution, domestic war films have gradually matured into a high-quality film genre supported by a full-fledged industrial production system. This paper divides their development into four creative stages in chronological order, extracts the unique artistic expressions and profound spiritual connotations of such films, and puts forward targeted improvement strategies in light of prevailing industrial challenges, so as to facilitate the sustainable development of war-themed cinematic works.

Keywords： war-themed film; family-country sentiment; creative innovation

引言

近代中国社会剧烈变革始终伴随连绵战事，战争岁月也成为中华民族在磨难中成长、凝聚民族向心力的特殊历史印记。百余年里，无数革命先辈为实现民族独立、民众解放奔赴沙场，谱写可歌可泣的抗争史诗。文字史料仅能以书面形式梳理历史发展脉络，而战争电影依托直观视听语言还原战火纷飞的过往，将抽象的历史记载转化为观众可切身感知的银幕画面，是延续红色集体记忆、传承民族精神不可替代的媒介。

“中国战争电影是当下类型电影中日益重要、活跃且富有电影运动美感和视觉冲击力的一种电影”^[1]。国内战争电影创作节奏始终与时代发展同频，紧密绑定国家建设进程、社会大众思想潮流、文艺创作指导方针与影视制作技术革新，不同历史阶段承载差异化社会使命，叙事风格、文化表达逻辑呈现清晰的演变轨迹：全面抗战阶段，影片充当全民动员的文艺武器，以影像助力救亡运动；新中国成立初期，影像创作聚焦历史记忆留存，构建全体国民统一的民族身份认知；改革开放之后，文艺创作氛围愈发包容宽松，打破单一说教的固化叙事框架，创作重心转向普通人命运刻画与复杂人性挖掘；步入新时代，国内影视工业体系持续完善，战争商业大片完成技术水平与思想表达的双重升级，实现市场商业热度与社会教化价值的平衡统一。

梳理现阶段学界相关研究成果能够发现，现有文献大多聚焦单部热门影片个案解读、某一特定年代创作特征归纳，缺少覆盖百年发展历程的整体性脉络梳理，针对影片艺术表达演变、红色精神代际传承、行业现存创作短板的综合研究仍存在空白。如：虞吉、张钰梳理了主旋律影像向新主流战争叙事过渡的完整路径；闫芬、赵海峰针对抗战史诗类院线影片开展全行业现状研判；陈涛从身体美学视角解读红色影像还原战争场景的创作逻辑等。基于现有研究的局限，本文完整梳理国内战争影片四个发展阶段的创作特色，提炼其独有的艺术表达与精神内核，剖析行业现存创作痛点并给出创新优化方案，为战争影视内容提质、多元创作提供参考。

作者简介：张竞文，山东济南人，枣庄学院文学院（传媒学院）2024级影视编导专业学生。

通讯作者：闫芬，枣庄学院文学院（传媒学院）讲师，从事影视文化、影视广告、媒介经营与管理等研究。

一、中国战争题材电影的百年创作演变历程

结合各阶段时代背景、创作者核心思路、视听艺术风格与影视制作技术条件的区别，将国内战争影片发展历程划分为初创摸索、经典范式成型、人文视角转型、工业化全新革新四大阶段。

（一）初创摸索阶段（20世纪30—40年代）：战地影像宣传，奠定红色创作根基

抗日战争全面爆发之后，国内电影行业彻底脱离早期纯商业娱乐创作路线，战争影像正式迎来萌芽。“中国银幕上不久就出现了一批以反抗侵略、追求民族解放为主题的电影”^[9]。秉持进步思想的电影从业者将摄影机视作抗争工具，实地记录前线抗战实景、揭露日军侵略暴行，刻画军民携手抵御外敌的壮阔图景，以影像创作践行文艺救国的时代责任。

受制于战时物资紧缺、拍摄设备简陋等客观条件，这一时期影片拍摄手法朴素、剧情通俗易懂，《八百壮士》《塞上风云》等作品跳出单一战场厮杀叙事，完整勾勒全民参与抗战的图景，传递国人宁死不屈、保卫故土的民族气节。“在国土与文化双重保卫战的背景下，电影的民族化就具有抵御外侮这样一种特殊的含义”^[10]。在创作逻辑层面，影片突出群众集体力量与民族整体利益，为后续国产战争影片定下以家国大义为先的创作基调，搭建基础叙事框架。

（二）经典范式成型阶段（20世纪50—70年代）：叙事模板标准化，搭建符号化英雄塑造体系

新中国成立后社会环境趋于稳定，文艺行业步入规范化管理阶段，战争题材影片迎来首轮创作高峰。为完整留存革命历史记忆、传递民族抗争精神，国家层面对革命战争题材创作给予重点扶持，人物形象更多是按“党性（包含人民性和阶级性）”^[11]来塑造的，影片故事素材集中取材于土地革命、解放战争、抗美援朝等历史阶段。

该阶段影片普遍采用顺时线性叙事，严格遵循标准化革命历史叙事线索，人物形象善恶边界清晰、二元对立特征突出。《地道战》《英雄儿女》等经典影片风靡全国，成为几代国民共同的红色历史记忆。

（三）人文视角转型阶段（20世纪80年代—21世纪初）：打破桎梏，转向人文叙事

改革开放政策落地后，中外影视行业交流渠道持续拓宽，海外成熟创作理念打破国内长期固化的影视表达模式。伴随大众审美认知不断提升，脸谱化、模板化的传统战争叙事难以满足观众观影需求，国内战争影片正式开启人文视角转型。

这一阶段最核心的创作转变，是叙事镜头下沉至普通士兵、平民百姓，描摹战火之中普通人的人生轨迹与细腻复杂的情绪。银幕英雄摆脱完美无缺的符号设定，人物形象更加立体丰满。《高山下的花环》真实刻画基层士兵在家国责任与个人亲情间的两难取舍；《红高粱》融合乡土民俗与抗战历史，以充满诗意的镜头语言重塑战争美学表达。“平民化或常人化的英雄的日常生活经验、表象和烟火气，尽管可能各有缺点，不容易进入历史，却和电影出色的故事讲述、转向信息多元的大群体，抑或内心世界的

细节表现紧密相连，……由此拉近英雄和普通人的距离，更值得关注与表现。”^[12]

（四）工业化革新阶段（21世纪10年代至今）：影视制作技术升级，打造精品化战争院线大片

迈入新时代，国内影视全产业链工业化体系逐步完善，特效渲染、实景搭建、后期剪辑等制作技术实现全方位升级，为战争影片精品化创作筑牢技术根基。伴随国民文化自信持续提升，主旋律影视作品市场接受度、票房号召力显著上涨，推动国产战争影片进入工业化、精品化全新发展周期。

以《长津湖》《金刚川》为代表的新时代战争大片，依托严谨详实的史料考证与顶尖影视制作技术，高度还原战场环境、军备器械、时代生活细节，打造沉浸式观影体验。叙事层面跳出单一视角叙事局限，融合宏大历史格局与微观个体视角，既凸显重大战役的战略意义、民族大义，又细致刻画普通士兵的成长、牺牲与内心坚守，平衡影片思想深度与人文温度。

二、中国战争题材影片专属艺术特征与深层精神内核

历经百年持续创作与表达迭代，国内战争影片形成区别于海外战争影视的独有艺术表达体系，沉淀一脉相承、代代延续的红色精神内核，是承载中国本土红色文化最重要的影像载体之一。

（一）标志性艺术表达特征

第一，坚守史实为先的创作准则。历史真实性是该类影片区别于纯商业娱乐片的核心标识。新时代战争大片建立系统化史料审核流程，针对片中武器装备、战场战术、时代生活细节开展专业考证，借助影像复原真实革命岁月，实现以影像记录历史、以银幕传递精神的双重价值。

第二，采用宏大叙事与微观个体互补的双层叙事结构。影片同步兼顾民族层面宏大大义与小人物个体命运，既拔高作品整体精神立意，又依靠普通人的战场经历、细腻情感软化生硬说教，让叙事表达更具人文感染力。

第三，构建刚柔相融的独特视听美学。影片不回避战争自带的惨烈、悲壮底色，打造兼具悲壮感与人间温情的中式战争美学。陈涛提出，“身体的苦难和创伤一直是英雄人物完成自我超越和觉醒，进而在精神上实现崇高的重要途径”^[13]。

（二）贯穿百年的核心精神内核

其一，家国一体的民族认同贯穿全部创作历程。所有战争叙事均围绕守护故土、捍卫民族展开，将中华民族传承千年的家国共生理念转化为观众能够共情的银幕故事，潜移默化培育大众爱国意识。

其二，万众一心的集体主义是恒定精神底色。对比好莱坞影片单人拯救世界的叙事逻辑，国内战争影片始终侧重军民携手的叙事表达。英雄的伟大不在于超凡的个人能力，而是为民族解放甘愿奉献一切的坚定信仰，生动展现民族危难时刻国人同舟共济、共渡难关的独特民族品格。

其三，敬畏生命、崇尚和平是影片最终价值落点。战争影片从不宣扬暴力与战事，反而大量刻画战乱带来的亲人分离、山河

残破，深度反思战争造成的沉重代价，最终落脚尊重生命、守护和平的正向价值导向。

三、当前国内战争题材影片现存创作难题

影视工业化快速发展催生大批优质战争影片，但行业规模急速扩张的过程中，各类创作短板持续暴露，制约战争影像长期高质量、多元化发展。

（一）题材内容高度趋同，原创故事挖掘力度不够

市场资本与创作资源过度集中于抗日战争、抗美援朝两大热门题材，大量影片故事框架、人物设定高度重合，极易引发观众审美疲劳。后方群众支援、普通平民抗争、战后社会重建等叙事领域长期存在创作空白；文学影视改编也集中于热门抗战小说，区域性抗争历史极少转化为影像作品。题材结构失衡、原创故事挖掘不足，严重阻碍行业多元化创作发展。

（二）过度依赖视觉特效，文本与人文思想深度不足

数字特效技术大幅提升影片视觉冲击力，“可当下的抗战片却显然并没有处理好奇观与叙事的关系，致使影片在奇观影像处理上游离于叙事之外，难以促成一个整体”^[7]。不少影片将绝大部分制作预算投入爆炸等特效场面，片面追求短期感官刺激，忽视剧本打磨、人物内心刻画，最终出现剧情逻辑松散、人物形象单薄等问题，仅能带给观众短暂视觉冲击，缺少对战争本质、人性选择的深度思考。

（三）跨文化叙事能力薄弱，国际传播效果不佳

国内战争影片在本土拥有稳定受众群体，但海外市场传播效果始终未达预期。影片价值体系扎根中国本土红色文化，重点刻画集体牺牲、家国责任等东方特有理念，天然形成海外受众难以跨越的文化隔阂。东西方价值话语差异、海外译制适配度低、海外宣发渠道单一，多重因素共同阻碍新主流战争影片走出国门。

四、新时代战争题材影片创新发展优化路径

立足文化强国建设整体目标，结合影视行业未来发展趋势，针对前文梳理的行业创作痛点，本文从三大维度提出改良优化方案，推动战争影像实现精品化、多元化长效发展。

（一）拓宽叙事题材边界，搭建差异化创作格局

创作者主动跳出热门题材的创作舒适区，深度挖掘近代革命

史上的微观叙事视角，开发战地医护、平民自发抗争、战后心理创伤治愈等空白题材。坚持小切口折射大时代的创作思路，依靠普通人的人生轨迹映射宏大历史变迁，从根源缓解题材同质化问题。同步加大纪实文学、地方革命史料的影视改编力度，丰富原创故事素材来源，搭建多层次、差异化的完整题材创作体系。

（二）坚持内容创作本位，融合人文表达与影视艺术

明确影视技术服务故事内容的核心准则，将完整剧本、立体人物、深刻思想作为影片核心竞争力。创作回归故事本身，细致打磨剧情逻辑链条，深挖人物内心矛盾与情感挣扎，塑造有血有肉的平民英雄。跳出单纯战场厮杀叙事，深度探讨战争与和平、个体追求与民族责任的内在关联，增厚影片思想层次与人文底蕴，“将工业制作、艺术生产、价值阐释进行多维度融合的电影作品，将中华民族独特的美学精神与文化内核拓展到更远的地方”^[8]。

（三）优化跨文化叙事逻辑，拓展海外传播渠道

在坚守本土红色精神内核的基础上，强化和平反战、尊重生命等全球普世价值的镜头表达，降低海外受众文化理解门槛，提升跨文化情感共鸣，“通过电影表现人类共通的情感，比如亲情、爱情、友情等是一种合理选择”^[9]。在“尚同、存异、崇合、共美”^[10]的共同体意识下，优化叙事话语表达模式，搭建多语种精准翻译配套文化注释体系；布局海外流媒体平台开展长线持续性宣发，采用契合海外受众审美习惯的叙事方式讲述中国红色革命故事，稳步提升红色文化海外传播影响力与国际话语主动权。

五、结语

跨越百年影像发展历程，国内战争题材影片现已成为记录民族抗争记忆、彰显国家文化自信的核心文艺品类。一代代电影人以镜头为笔墨，记录革命先辈浴血抗争的历程，定格无数普通人奉献坚守的身影，战火淬炼形成的红色精神跨越时代，持续焕发全新生命力。未来影视行业需要持续深耕原创剧本创作、迭代叙事美学表达、打磨标杆级影视作品，以更多元、更深刻、贴合当代大众审美的影像作品传承红色精神，完整留存民族抗争历史记忆，让承载家国大义的红色文化持续释放全新时代活力。

参考文献

- [1] 储双月. 21世纪以来中国战争电影的特点、问题与对策 [J]. 云南艺术学院学报, 2024, (4): 94-101.
- [2] 李镇. 抗战电影的历史脉络与话语演变 [N]. 文艺报, 2015-09-02(004).
- [3] 范志忠. 百年中国电影商业美学的主题变奏 [J]. 当代电影, 2007, (3): 141-148.
- [4] 虞吉. “国营电影厂新片展览月”: 新中国电影文化模式与叙事范式的创生 [J]. 文艺研究, 2014, (3): 83-90.
- [5] 丁亚平. 英雄与人民: 中国电影的形象塑造和历史观念的建构 [J]. 电影艺术, 2021, (4): 11-18.
- [6] 陈涛. 红色电影中的战争再现与崇高身体 [J]. 中国文艺评论, 2025, (4): 57-70+126.
- [7] 闫芬, 赵海峰. 华语抗战史诗大片研究 [J]. 电影文学, 2019, (22): 18-21.
- [8] 陈旭光, 刘祎祎. “新主流”视域下中国电影的类型创新与工业美学探索——以《长津湖》与《长津湖之水门桥》为个案 [J]. 广州大学学报 (社会科学版), 2023, 22(1): 109-118.
- [9] 王新蕊, 郭玉真. 商业营销·价值共享: 跨文化传播视域下的新主流大片 [J]. 东南传播, 2022, (8): 39-42.
- [10] 张经武. 电影共同体美学的要义及其与中国文化传统的联系 [J]. 当代电影, 2021, (6): 29-35.