

观众审美倾向转变对电影美学发展的影响

刘晴晴 李志敏

江汉大学 湖北武汉 430000

摘要：在新媒体视域下，观众可以更直观更多样的通过网络渠道了解和分析电影内容。这导致观众对电影题材和内容的审美倾向更加多元，从而推动电影美学在题材和内容上进行创新和发展，以满足当代观众的需求。本文旨在通过分析观众审美倾向转变的原因及影响，探究电影美学未来的发展路径。

关键词：新媒体；观众审美倾向；电影美学

美学理论深入研究美的核心意义和人们的审美体验，它探寻个体对美的觉察、审美感受及价值评判的形成机理，这些研究广泛渗透于社会生活的各个领域。在电影艺术中，电影美学将美学理论融入其中，着重强调美的主观性和个体化特^[1]。它认为美是观众个人感知与情感的交融，每个人因其独特的审美视角和兴趣偏好，对电影的艺术价值和美感有着不同的解读。随着新媒体技术的飞速进步，如今观众能够更加便捷地获取社会信息，同时也更直接、多元地接触和了解电影作品。这些变化不仅拓宽了观众的视野，也促使他们的审美倾向发生转变。现代生活方式的变革与新媒体平台的融合，对电影美学的审美趋势产生了显著影响，同时也为电影美学的发展带来了新的转变。

一、观众对电影美学的审美倾向转变

（一）追求真实与共鸣

在新媒体时代，观众的观影需求正经历着深刻的变革。他们不再满足于单纯的视觉震撼或剧情的跌宕起伏，而是追求更为真实、深刻的观影体验。他们期望通过电影这面镜子，映照出社会的真实面貌，感受到角色内心的细腻变化，与之产生强烈的共鸣。这种观影期待在近年来的电影市场中得到了充分的体现，观众更注重现实主义题材电影，如《热辣滚烫》和《第二十条》等，因其真实而动人的故事和人物塑造，赢得了观众的广泛赞

誉。这些作品不仅让观众在银幕上看到了自己生活的影子，更在网络上引发了热烈的讨论和共鸣，让观众的情感得到了充分的释放和表达。这种观影趋势的转变，对电影制作方提出了更高的要求。他们需要在创作过程中更加注重现实主义风格的呈现，深入挖掘社会现象和人物情感，塑造出更为真实、立体的人物角色。只有这样，才能满足观众对真实与共鸣的渴望，赢得市场的认可。

（二）多元化与包容性

新媒体平台的崛起极大地推动了文化的交流与融合，使得观众能够接触到来自世界各地的多元化信息和观念。这种趋势也深刻地影响了观众的审美倾向，使得他们对电影的喜好变得更加多元和包容。无论是本土作品还是外国大片，无论是传统题材还是创新尝试，都能找到忠实的观众群体。在经历了新冠疫情和数字媒体冲击后，中国电影市场在2023年迎来了显著的复苏。全国电影票房的飙升不仅证明了观众对电影的热爱，也反映了中国电影产业的活力和韧性。这一年，不同类型的电影佳作频出，如悬疑片《消失的她》、犯罪片《孤注一掷》、神话史诗片《封神》和科幻片《流浪地球》等，它们不仅丰富了观众的观影选择，也在电影美学上做出了新的探索和尝试。这些作品的成功为中国电影美学的发展拓宽了边界，展现了中国电影在新时代下的无限可能。

（三）互动性与参与性

新媒体平台如今为观众与电影的互动开辟了新的天地。在这个数字化时代，观众不再只是电影的被动接受者，而是成为了电影美学创作的积极参与者。他们通过在线评论、社交媒体分享等方式，实时参与电影的讨论和传播，这种转变赋予了观众一种全新的创作者身份。观众的角色变化，使得他们对电影的互动性有了更高的

作者简介：

刘晴晴（1998.09.01-），女，汉，河南，学历：研究生硕士，研究方向：影视制作方向；

李志敏（2001.01.11-），女，汉，山西省太原市，硕士，研究方向：广播电视。

期待。他们不仅观看电影,还借助短视频平台,对电影内容进行“二次创作”,分享自己的见解和感受。这种“二创”行为不仅丰富了电影文化的内涵,也为电影的宣传和推广注入了新的活力。与此同时,观众的这种互动和参与也促使电影制作方在创作过程中更加注重观众的反馈和需求。他们开始关注观众的审美倾向,倾听观众的声音,以期创作出更符合观众口味的作品。这种互动模式使得电影创作更加多元化和个性化,为观众带来了更加丰富多样的观影体验。新媒体平台为观众与电影的互动提供了更多可能性,让观众在享受电影的同时,也能够参与到电影美学的创作之中,共同推动电影文化的发展。

二、观众审美倾向转变对电影美学的实践重构

(一) 审美主体的主体意识增强

在新媒体时代中,依托数字技术的发展,观众在电影审美中的主体地位愈发凸显,他们的审美价值取向正成为电影创作不可忽视的参考依据。这种转变不仅体现在观众对电影内容的自主选择上,更深刻地影响了电影创作者的决策过程。以春节档的《飞驰人生2》为例,这部电影在创作过程中充分利用了大数据分析技术,深入研究了观众的审美偏好。通过分析数据,制作团队发现观众对喜剧元素和充满挑战、励志情节的喜爱度极高。于是,在后续的剧本创作和拍摄过程中,团队针对性地加强了喜剧元素的运用,并设计了更多激动人心、富有挑战性的情节,以期更好地满足观众的观影需求。这一过程中,观众和电影创作者都对其主体意识有了更深入的认识。与此同时,观众的审美认同心理也发生了变化。他们希望在电影中所展现的自己和熟悉的世界被某种程度地复现出屏幕中,这是他们观看电影的内在驱动力之一。这种驱动力反映出对观众自我境遇的认同,也促使电影创作者在创作过程中更加注重与观众的心理共鸣。观众通过表达自己的喜好和选择,对电影创作产生了直接的影响,使得电影更加贴近他们的审美需求。而电影创作者则通过深入研究观众的需求,将观众的价值取向作为创作的核心,使得电影创作更加具有针对性和实效性。

(二) 电影美学与民族文化的融合

随着观众审美倾向的变迁,电影美学正逐步与民族文化实现深度融合。在短视频平台的推动下,观众对国风美学的热情日益高涨,电影美学也响应这一潮流,将创作目光重新聚焦在有深厚底蕴的优秀中华文化上。中

国民族文化深厚且独特,电影美学巧妙地将其中的神话、诗歌、绘画等元素融入作品中,与当代审美相结合,为观众带来全新的视觉盛宴^[2]。以电影《白蛇传·情》为例,影片在特效制作上并未简单地追求炫目效果,而是将中国传统水墨画艺术与现代数字特效完美融合。这种结合不仅增强了画面的艺术美感,更在情感表达上赋予了电影深厚的文化内涵。这种多维艺术融合的方式,不仅丰富了电影的艺术表现力,也让观众在欣赏电影的同时,深刻感受到中华文化的博大精深,也更加能够满足当代观众的审美需求。同时,电影与民族文化的交融,不仅促进了电影艺术的创新与发展,也为传承和弘扬民族文化提供了新的途径。在全球化背景下,这种融合更有助于提升中国电影的国际影响力,让世界感受到中华文化的独特魅力。

(三) 电影创作的多元化发展

随着观众审美倾向的演变,电影创作也迈向了更为多元化的道路。社会的审美趋势正逐渐趋向世俗化、大众化和多元化,这一变化为电影创作注入了新的活力。在题材、风格和形式方面,电影创作者们纷纷尝试突破传统框架,运用多样化的艺术手法和表现形式来讲述故事、传递情感。他们不再局限于传统的商业电影模式,而是勇于创新,以满足不同观众的口味和需求。在院线电影的领域,我们也见证了从单一的商业片向艺术片、商业片、纪录片并驾齐驱的转变。如近年来的《白塔之光》、《永安镇故事集》、《隐入尘烟》等艺术电影,不仅收获了专业影评人的赞誉,也吸引了大量观众的关注。同时,大棚的私纪录片《吉祥如意》也以其真实、深刻的情感触动了观众的心灵。观众审美倾向的转变,不仅推动了电影艺术表现形式的丰富多样,也促进了电影产业的繁荣与发展。这种多元化的发展态势,不仅为电影创作者提供了更广阔的创作空间,也为观众带来了更多元、更丰富的观影选择。在这个多元化的时代,电影作为一种重要的文化产品,正以其独特的美学魅力吸引着越来越多的观众。

三、观众审美倾向转变对未来电影美学的发展影响

(一) 推动电影技术创新与艺术融合

随着计算机图形学、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术的不断发展,未来电影将更加依赖数字技术来创造逼真、细腻的视觉效果。观众将能够体验到更加沉浸式的观影感受,置身于电影所营造的虚拟世界中。虚拟世界是通过计算机生成的数字化环境,实现完全在

虚拟空间中展现,并且在影片中与实景场景相融合,以提供视觉上的奇观和美感,帮助电影导演实现对现实世界的再造。比如科幻电影《流浪地球》系列,便是制作方利用数字技术与实景搭建,为观众呈现的一个虚拟世界。同时,未来电影制作将采用更先进的拍摄技术,如高分辨率摄影、高帧率拍摄等,以提供更加清晰、流畅的画面。交互式电影体验也将成为趋势,观众可以通过智能手机或VR设备参与到电影情节中,与角色进行互动。

(二) 加强电影美学与生活美学的联系

随着观众通过新媒体平台对现实世界的深度关注,电影这一艺术形式正逐渐聚焦于社会议题,以电影语言为媒介,深入探讨我们生活中面临的问题,进而引导观众进行深入思考。这一现象在电影制作中尤为明显,越来越多的电影开始以真实事件为蓝本,通过艺术加工,将那些触动人心的故事搬上银幕。以《消失的她》为例,这部电影基于当代社会热点事件改编,不仅吸引了观众的眼球,更在观影结束后,在短视频平台激发了广泛的讨论。当观众离开电影院,影片中的故事依然作为社会话题在人们的交流中延续,这种持续性的文本意义生产,正是电影与现实世界深度互动的体现。电影在表达手法上也发生了显著变化,过去,电影可能更侧重于情节的跌宕起伏,而现在,它更加注重人物塑造和情感诉求。通过深入挖掘角色的内心世界和情感变化,电影与观众之间建立了更为紧密的情感联系。观众不仅能够感受到角色的喜怒哀乐,更能够在角色的成长与变化中看到自己的影子,从而引发共鸣。这种变化不仅丰富了电影的艺术表现形式,也增强了电影的社会影响力。电影不再仅仅是娱乐的工具,更是传递价值观、探讨社会问题的重要媒介。

(三) 促进电影与多元文化的融合

在新媒体时代背景下,习近平总书记提出的创造属于我们这个时代的新文化的使命显得尤为重要。随着全球文化的交融与碰撞,观众对于世界的认知日益深化,审美倾向也逐渐由内向外拓展。因此,电影美学作为文化的重要载体,应当顺应这一趋势,植根于中华优秀传统文化,同时吸纳多元的民族文化元素^[1]。电影作为跨文化交流的桥梁,其责任不仅是娱乐观众,更是传递文化、促进交流的重要工具。近年来,中国电影在国际舞台上屡创佳绩,如《流浪地球2》等作品在全球范围内受

到热烈欢迎。这些电影不仅展现了中国的文化自信,更通过深入的故事情节和角色塑造,传递了当代中国价值观和人类命运共同体的理念。电影在展现多元文化融合的同时,也促进了不同国家和地区观众之间的情感共鸣。观众通过电影这一窗口,能够更直观地感受到不同文化的魅力,增进对彼此的了解和尊重,自身审美眼界得以提升。这种跨文化的交流与互鉴,不仅有助于推动电影艺术的创新与发展,更有助于构建人类命运共同体,实现文化多样性与和谐共生的美好愿景。

结语

在新媒体时代背景下,观众与电影之间的关系愈发密切,形成了一种深度互动、相互促进的良性循环。随着观众审美倾向的多元化和个性化,电影美学得以突破传统框架,探索出更为广阔的艺术边界。观众对于电影的需求不再局限于简单的娱乐消遣,而是更加注重电影所传递的情感、价值观和文化内涵。这种转变促使电影创作者们深入挖掘人性、社会和文化的深层次问题,用电影语言展现出独特的艺术魅力。同时,电影美学的进步也不断满足着观众日益增长的审美期待。从画面的精美到剧情的紧凑,从角色的塑造到情感的表达,电影艺术在不断创新中赢得了观众的喜爱和认可。这种良性循环不仅推动了电影产业的繁荣发展,也为中国电影强国梦的实现奠定了坚实基础。未来,观众与电影之间的互动将更加频繁和深入。新媒体的兴起为电影提供了更多元化的传播渠道和互动方式,使得观众能够更加便捷地获取电影信息、参与电影讨论,并通过社交媒体等平台分享自己的观影感受和观点。这些互动不仅增强了观众对电影的关注和热爱,也为电影创作者们提供了更多宝贵的反馈和建议,推动了中国电影美学体系的不断完善和成熟。

参考文献

- [1] 郑莹.人工智能技术下电影场景中的美学重构与传播研究[J].电影评介,2023,(20):17-21.
- [2] 刘一瑾.重构神话叙事 回归电影美学——以“白蛇传”系列电影为例[J].电影评介,2024,(02):34-39.
- [3] 石小溪,周奕昕.从新名词到关键概念:“电影工业美学”研究[J].未来传播,2024,31(01):102-111.