

《水饺皇后》：以个体奋斗书写时代变迁

■ 文 宋路云

五一档期间,曾执导过《中国机长》《中国医生》《无间道》系列等经典影片的香港导演刘伟强,用其新作《水饺皇后》再度走进观众视野。银幕上一碗大家都熟悉的团圆饭——“饺子”击中我们心弦。电影《水饺皇后》通过讲述“湾仔码头”创始人臧健和的人生经历与创业故事,描绘出了个体人物在时代洪流中的跌宕沉浮,更反映了上世纪七八十年代赴香港打拼的草根阶层的奋斗历程,勾连出更多社会变迁中的家庭记忆。

叙事模式:真实记忆的银幕再现

电影《水饺皇后》根据真人真事改编,自然将笔墨聚焦于主角成长。镜头跟随着主人公“藏姑娘”一路从山东青岛来到香港,见证了从一位被丈夫抛弃的“单亲妈妈”,逐步成为一局水饺行业领头人。影片以传统的时间顺序和线性叙事中“平衡-失衡-新平衡”的叙事模型,勾勒出“藏姑娘”于不同阶段屡次“遭遇困境-走出困境-不断成长直至获得成功”的成长线,完整地展现了其以水饺起家到成为企业家的过程,从而使观众能够清晰地代入主人公的视角,拉近情感上的观影距离。

影片设置的多处关键节点都同主人公的行动和转变环环相扣,包括性格、能力和心态上的转变。如,初次尝试摆摊卖水饺时的紧张与失败,促使主人公不断改进水饺的口味和制作工艺;面对竞争对手的打压,主人公展现出坚韧不拔的精神,积极寻找新的经营策略。这些情节设置丰富着故事内容,使主人公作为企业家的形象更加完整和立体,让观众能够深刻感受到个人奋斗的艰辛与价值。

除主人公的核心叙事外,影片还通过塑造一系列配角形象,构建出一幅丰富多彩的香港群像图景。影片经由主人公的发展轨迹与周围交织的人物关系,折射出香港处于从制造业向服务业的经济转型时期中的社会面貌。片中配角来自不同的阶层和行业,导演以居住地的邻居们构成了一个充满烟火气的社区群体。众人虽各自生活拮据,各有苦楚,但“患难见真情”,彼此相互扶持、互帮互助的情感正源自他们“身在异乡为异客”特有的温情与团结。正是邻居们在“藏姑娘”创业初期给予其物质和精神支持,这种邻里情谊为个人传记故事增添了温暖色彩,也为藏姑娘后期仍旧惦记和关照这些“老朋友”奠定了基础。而与主人公发生过矛盾关系的角色,如商业竞争对手、警官等,也均为群像切片提供了参考,他们的存在使故事冲突更加多元化。这些群像的塑造使叙事层次变得多维化,也使影片更全面地展现了时下香港社会的营商环境与复杂生态。

值得注意的是,影片采取先慢后快的叙事节奏,虽将人物生平浓缩于影片中,但也因篇幅未能充分展开而略显急躁,前后步调不够统一。前半部分在铺陈“藏姑娘”个人家庭关系造成的个人困境时,叙事节奏较缓慢,几次都在地面临重大挑战或关键抉择时渲染沉重氛围,用特写勾勒面部表情以不断叠加紧张情绪。后半部分则加速推进叙事,将主人公水饺产业扩展的创业步骤更为精简化地呈现,收获创业果实的轻快与顺利居多,心理状态较少深入。

虽叙事是为暗合“先苦后甜”的人物成长逻辑,但较为断裂的节奏划分容易令人物缺乏充分行动元的调度,也导致群像人物后

期的出场与命运似乎仅为完成前后呼应的创作要求,在完成配角任务的演绎中失去了更多鲜活的立体感与说服力,使影片从整体感受上看显得有失协调。

影像风格:聚焦情感的主题表达

作为题中应有之义,影片核心——水饺自然承载着多层表意功能。影片大量使用中景和近景镜头拍摄主人公钻研如何制作水饺时的面部表情和动作,细腻地展现其情感变化和内心世界,象征着主人公对品质的坚持和对事业的执着。特写镜头也在影片中发挥着关键作用,在记录水饺制作过程中揉面、包馅、煮饺等细节时多采用特写,展现传统美食制作的讲究,增强视觉冲击的同时深化强调着影片“匠心”与“奋斗”的主题。

水饺不仅是片中主人公与真实人物臧健和同家庭之间羁绊与牵挂的象征,更蕴含着影片导演刘伟强本人的情感寄托。他曾在采访中坦言道:“电影里,我投射了很多对妈妈的感情。这是我写给妈妈的一封信书。”随着画面中一盘盘下到热锅里的饺子,观者嚼出的不仅是臧健和艰辛创业的成功秘诀,还有糯米饭、煎粉肠等等背后每一个普通人面对生活和家庭时的人生滋味。

影片还力图通过对白、音乐和音效的有机结合,营造出更贴切的时代氛围。片中人物对话朴实自然,贴近生活,推动着人物性格的呈现和情感走向。例如人物口音的变化成为主人公与两个女儿逐渐融入香港生活的象征,从山东口音与粤语混杂的“水饺”发音到两个女儿后续熟练地与旁人对话,也暗示着新移民群体通过掌握当地语言和生存法则,渐渐立足扎根、养育后代的过程。

音乐在片中充分发挥了烘托情感、渲染气氛的作用,导演选取了具有时代感的音乐增加观众的代入感。影片将1980年代的经典流行歌《信》作为主题曲,唱到“命运是对手永不低头,从来没抱怨半句不去问理由,仍踏着前路走青春走到白头,成功只有靠一双手”几句高潮部分时,也再次将这位“水饺皇后”的奋斗人生印刻在观众脑中,旋律和歌词无一不暗合着主人公的命运。

此外,片中大量再现水饺制作工艺的声音、街市的嘈杂声、楼道里邻里生活的细碎声等音效,同期声与其他声音要素互相配合,共同为观众营造出身临其境的氛围。

多重价值:市场与文化双向共振

从票房成绩来看,《水饺皇后》在五一档及之后的市场表现属实令人惊喜。影片投资成本约8000万元,制作周期4个月,以较高票房回报率刷新了同类型影片的投资回报比,一方面印证了其强大的市场号召力,一方面也实现了对当下社会文化的呼应。

较之于同档期其他影片,《水饺皇后》实现了口碑与专业认可的双丰收。据中国电影艺术研究中心调研报告显示,该片以84.3分在五一档观影市场中位居榜首,其思想深度(83.6分)、艺术观赏价值(84.1分)、传播影响力(83.9分)三个指标刷新了近三年同档期纪录。调查数据表明,大众观众对主演的沉浸式演绎、情节的情感穿透力及现实映射价值赞誉有加。该片对时代症候的影像化诠释与先锋性的镜头语言,则被影评人普遍肯定。这种跨圈层的审美共识现象,打破了近年来艺术电影与商业影片泾渭分明的评价体系,成为国产电影创作实践中难得的平衡样本。

上映期间适逢5月的“劳动节”“母亲节”两节,影片传播呈现出产业现象中显著的长尾效应。随着观众对人物原型故事的讨论与深入了解,《水饺皇后》凭借关于个人奋斗、女性创业等核心叙事要素,最终口碑趋于稳定。与近年来《你好,李焕英》等现实题材影片的传播路径高度相似,反映出观众对真实人物传记类作品的价值重估。其成功为今后中小成本现实主义影片的创作提供了可复制的商业模式。

从文化角度看,影片市场表现反映出当下观众对平凡人也能铸就非凡人生的深层心理需求。别于传统商业类型片的奇观化,《水饺皇后》选择以引发普通人思考与共鸣的“家常便饭”“家庭传承”“家国情怀”,满足了观众对真实、质朴情感的期待和渴望。这种创作理念,使影片超越了单纯的娱乐属性,成为观察社会变迁与文化认同的重要文本。

可以说,《水饺皇后》是近年来在两地均取得商业成功的一部香港题材影片代表作。这种跨地域的市场认同,既源于臧健和故事本身的普适性,也离不开影片对香港市井文化的精准还原。影片中多次出现的湾仔码头、霓虹灯牌、电车轨道等视觉符号,不仅唤起香港观众的集体记忆,更通过流媒体平台的传播,在东南亚华语社区引发文化共鸣。尤其在新加坡、马来西亚等东南亚国家,影片中“移民生活”“文化融合”“地域流动”的背景和相关话题引发观众热议,实现了华语电影的国际交流与文化传播。

中国电影艺术研究中心 电影文化研究部专版

《水饺皇后》： 致敬母亲的“英雄赞歌”

■ 文/虞晓

香港导演刘伟强执导的《水饺皇后》是重现“湾仔码头”创始人臧健和女士创业史的人物传记电影,继五一档以1.92亿的票房夺冠之后,影片更实现了市场的长尾效应,总票房突破4亿元。

传记片在国内电影市场上并非主打类型,位居票房榜前列的《中国机长》(2019年,29.13亿)、《叶问4》(2019年,11.81亿)、《叶问3》(2016年,7.69亿)等影片,都是融合了灾难、动作等热点商业类型而受到观众的追捧。刘伟强在访谈曾说,《水饺皇后》包裹着他母亲的私人记忆,“是一封写给妈妈的情书”,“藏姑娘”卖水饺的故事能在平淡的市场环境中脱颖而出,让这曲致敬母亲的“英雄赞歌”,有了值得再度思考和审视的空间。

共情的密码

能在别人的故事里看见自己的人生和经历,为观众提供强大的情绪价值,是商业电影市场成功的关键要素之一。正如许多评论中已经指出的,《水饺皇后》能让大众共情之处,就在于它用臧健和的真实经历——从婚姻失败、家庭破碎的“天崩开局”,到打工求生的酸楚艰辛以及“为母则刚”的坚韧和勇气之中,写出了那一代女性或母亲命运中的诸多共性,让观众从其中可以想到自己,甚至自己的母亲。

苦情并不是唯一的密码,刘伟强在《水饺皇后》中用底层互助的故事,完成了一种新的关于香港与内地关系的表达。内地人在香港电影中的形象,在港片中有着清晰可辨的变化轨迹,他们随着时代背景、社会语境以及两地关系的变化呈现出不同特点,既反映了香港社会对内地的认知变迁,也折射出两地关系的发展轨迹。上世纪80年代到香港回归前后,受历史因素和媒介信息限制,香港电影中的内地人形象常常带有猎奇、刻板或戏剧化的标签,在《省港旗兵》《江湖情》等影片中,他们是衣着土气、操着方言的“外来者”,常涉及偷渡、犯罪等情节;或是《无间道》等影片中,那种带有隐晦政治隐喻的“体制内角色”。

回归之后两地交流加速,但殖民历史

遗留的认知惯性与新的融合需求并存,香港电影中的内地人脱去了“犯罪者”“边缘人”的标签,开始呈现复杂和多元的面相,比如《无间道》系列中内地公安与香港警方的合作,《购物狂自白》中表达的文化差异与最终理解认可,《PTU》中大陆孕妇角色,是对生存压力下真实人性的展现。2010年之后随着香港电影人“北上”浪潮,合拍片增多,内地市场成为香港电影的重要依托,内地人的形象一方面在《长津湖》《拆弹专家2》等影片中已经变得正面和主流,同时在《麦路人》《浊水漂流》等关涉社会议题的影片中也还存在着争议性的表达。

这其中无法忽略的是陈可辛执导的《甜蜜蜜》(1996),黎小军和李翘的聚散离合,在感动无数痴男怨女的同时,又通过细腻的人物弧光展现了时代洪流中的个体挣扎与情感羁绊,它让香港电影中的内地人不再只是地域符号的载体,而成为了完整的“人”。黎小军与李翘的迷茫、挣扎与觉醒,既是90年代内地移居者的微观史,也是全球化浪潮中人类追寻身份认同的缩影。

香港电影中内地人形象的演变,其路径是从殖民历史下的“他者凝视”,逐步转向后回归时代的“镜像共生”,或者说既保留地域文化的差异,又认可共同的历史记忆与现实联结。《水饺皇后》则更进了一步,它抹去了地域的差异,书写着“人”的普遍情感和命运。马丽所饰演的臧健和,从为了上工装哑、到小摊贩时用普通话吆喝,直至女儿们用熟练粤语与她交流,是她融入香港社会和文化的过程;而同乡、红姐、糖水伯等邻居对她的关照帮扶,也并非对异乡客的施舍和怜悯,而是纯粹的良善和相似命运下的人同此心、心同此理。影片中的香港,也从以往港片中“我的城”变成了“我们的城”。

刘伟强把《水饺皇后》视为对成长过往的一次回望,他书写着香港经济腾飞时期的嘈杂无序和包容仁义,也让“我们的城”中那些女性的苦难和坚韧,血脉相连母女情深,以及温暖的邻里情谊,和(内地)观众有了“最大公约数”的共情。

“红色影评”的历史经验与当代价值 ——评电影史著作《<申报·电影专刊>研究》

■ 文/沈 鲁 黄叶蕊

过生动、形象的影像表达方式将文本所蕴含的政治记忆、价值观念以潜移默化的方式传递给受众,发挥政治教育的功能,从而赢得大众广泛的政治认同。

早在20世纪初,列宁就敏锐意识到电影巨大的传播力、影响力和工具作用,他在谈及电影“在宣传科学事业中”的意义时提出“当群众掌握了电影时,并且当它掌握在真正的社会主义文化工作者手中时,它就是教育群众的最强有力的工具之一”。早期中国电影人也尤为关注电影的社会教化与宣传功能,周剑云、汪熙昌在1924年的《影戏概论》中强调影戏的社会责任,并发出呼吁:“请莫忘影戏宣传之能力!请认清影戏所负之使命!”这反映了当时电影界对电影社会功能的深刻认识。受苏联电影和列宁电影观念的影响,更重要的是基于对早期革命斗争实践中电影宣传功能的认识,应该说,中国共产党较早地认识到电影对于政治宣传与大众教育的重要性。

《申报·电影专刊》作为早期中国共产党较为集中掌握的影戏批评阵地,成为30年代早期中国电影开展“新文化批评”的最为活跃的中国电影人。《<申报·电影专刊>研究》瞩目于30年代的左翼影评活动,将全面抗战爆发前的《申报·电影专刊》的文宣活动作了一个非常系统的厘清,体现了这项研究的整体性与历时性。作者在多年的史料研读基础上,深感这一领域具有新的电影史学研究生长点。从传播学角度看,电影与生俱来就具备文化传播功能,对大众文化心理起着引导、构建的作用。与此同时电影又具备意识形态属性,在政治学框架看来,政治传播重点关注传播如何服务于国家的政治秩序运行和政治认同建构。电影具备更广泛的接触无限多观众的可能性,能创造更多的公众意见,还可以通过银幕为影像提供政治空间和舞台,让参与政治活动或试图传递政治意图的主体得到进行活动式表演的机会。在纷繁复杂的30年代,面对各种各样的国内国际思潮,尤其是处于国内各种思潮相互激荡的复杂背景下,中国共产党不断培

变调的“英雄赞歌”

共情是成为市场“爆款”的必需,它是我们理解和认同人物的手段,但并非解决电影叙事问题的灵丹妙药。在常规的商业电影中,叙事的推进需要人物的戏剧目标、戏剧行动和戏剧障碍共同作用的合力,比如当人物的戏剧目标不清楚,叙事就会显得混乱;当障碍消失,故事就会变成乏力的平铺直叙。

《水饺皇后》从故事的中段——藏姑娘改良北京水饺后生意兴隆,解决了她和孩子们的生存危机之后,就有着类似的问题。回青岛寻母丧的段落中,马丽的表演情感真挚充沛,也会让观众流下同情之泪,但子欲养而亲不待的悲痛遗憾,与“让全国人民吃上咱家饺子”的商业雄心之间缺乏让观众相信的、符合逻辑的连接,导致其后“湾仔码头”的商业扩张成了乏味的流水账。

可能的原因是,故事中潜在的叙事者(女儿)和影片的创作者(编剧、导演)都是在以赞美“母亲”的姿态打造这个“底层逆袭”的传奇。生活中的亲情和银幕上的角色塑造其实是两个体系,或许是不能容忍“母亲”的角色有任何的道德瑕疵和人性软弱,影片中藏姑娘的形象成为了一个先验的道德英雄,但影片的叙事又无法缝合道德英雄和商业“巨头”之间的裂缝,于是藏姑娘的商业成功只好混指认为一个时代“善恶有报”的奖赏,她的生存现实成为了一个被道德净化的符号世界,社会的现实矛盾和权力较量、人们实际的生存境遇和体验都被淡化,社会和历史的经验都被简化为“冲突-解决”的模式化格局。从观感上而言,影片与主旋律电影中彰显好人好事的“英模片”有某种神似,难怪有评论者把《水饺皇后》称为“与百度百科配套的人物宣传片”。

人物传记片作为一种类型,在国内电影市场上还相当稀缺,《水饺皇后》创作的勇气值得鼓励。但如果认同人物传记电影的主旨是给历史人物“去标签化”,是把一个历史“符号”还原成活生生的人,那么这部致敬母亲的“英雄赞歌”相较成功的人物传记片还有一定的差距。我们被藏姑娘感动落泪,能看见她的生平和成就,却依旧模糊于她的内心情感和人性幽微。