

第38届大众电影百花奖北京电影论坛在京举行

聚焦中国电影的文化建构

■ 文本报记者 姬政鹏

8月8日,由中国影协、北京文联主办,中国文联电影艺术中心、北京影协承办的第38届大众电影百花奖“北京电影论坛”在798文化产业园举办。中国文联党组成员、副主席高世名,北京市文联主席韩子荣,中国电影家协会分党组书记、驻会副主席邓光辉,北京市委宣传部副部长、市电影局局长霍志静等参加论坛。

论坛以“中国电影的文化建构”为主题,汇聚了来自电影创作、产业、学术及观众等全产业链各环节的代表,共同回溯百花奖64年来的光辉历程,探讨中国电影在新时代的文化使命与发展路径。论坛设置“观众开放麦”环节,邀请现场观众与嘉宾直面交流,倾听来自观众席的真实心声。

此外,论坛上还发布了《北京与中国电影》《跨越20年:中国电影创作生态演进》与《跨越20年:中国电影产业生态演进》三项学术成果,为

中国电影的发展提供历史镜鉴与数据支撑。

电影凝聚时代共鸣 从“看见自己”到“共同记忆”

论坛上,关于电影艺术如何回应时代、连接人心的讨论贯穿始终。中国传媒大学艺术学部部长丁亚平以“看见自己、感受他人、成为我们”三个递进的关键词勾勒出电影的文化功能。他认为,电影让观众在《好东西》《给阿嬷的情书》等作品中认出自己的生活,进而通过《小小的我》《南京照相馆》等作品理解他人的处境,最终在《戏台》《哪吒之魔童闹海》等影片的讨论中形成公共记忆。“电影给观众的,是一段‘借来的生命’。”丁亚平说,“一个时代愿意理解多少陌生人生,它的感受世界就有多宽。”

1982年,24岁的梁家辉随李翰祥导演来到北京,拍摄了改革开放后的第一批合拍片,成了《火烧圆明园》和《垂帘听政》里的咸丰皇帝。从那时起,他就笃定,演员的一生是不断走进不同空间、不同文化的一生。他将电影比作一张“地图”,而自己是那个“架桥的人”,通过表演连接不同的土地、文化与人心。

从故宫的红墙金瓦到敦煌的大漠风沙,梁家辉通过《情人》《新龙门客栈》《智取威虎山》等作品,讲述了如何将角色“放回它所在的土壤中”,从而演绎出一百六十多种人生。“每个角色,都是被一方水土养出来的,而每一部好电影,都是在为这个时代保存一种文化记忆。”梁家辉表示,从北京出发到全世界,他见证了中国电影工业的崛起,也在努力用表演连接着不同地域的文化与人心。

编剧、导演张冀则从自己作为影迷的记忆出发,讲述了他与电影的缘分。1987年,他在湖南老家的“人民电影院”观看《芙蓉镇》,影院里嘈杂的交谈声、嗑瓜子的声音,至今仍在记忆中偶有回响。之后,他目睹录像厅在废墟中变成卡拉OK和娱乐城,经历过2002年观众为看《英雄》把队排到大街上,也见证过《中国合伙人》真实地影响了一位观众的人生选择。张冀认为,电影的魅力在于它既能呈现鲜活的日常,又能书写宏大的家国史诗,在人工智能时代,只要电影仍具有改变和慰藉人心的力量,电影人就应该继续坚定地走下去。

扎根生活与观众 共筑双向奔赴的电影文化

“观众”是此次论坛上被提及频次最高的词汇。导演大鹏以电影《长安的荔枝》为喻,片中,李善德要把新鲜荔枝从岭南运到五千里外的长安,最终找到的答案是“只要荔枝不离枝,就会一直保鲜”。大鹏说,他的那根“枝”,就是观众。从网络短视频起步,他在评论区里学习创作,观众说不好笑,他就改良,观众说看懂了,他就坚持。

大鹏特别喜欢路演,喜欢到全国各地的影院和影迷见面,观众也陪伴着他在创作上更加坚定。“每一张电影票的背后,都是一个人两个小时的生活。他们攒了很久的期待

才愿意把自己的时间交给我们的故事,这是多大的信任。”他感慨道,“只要电影人还连着观众这根‘枝’,只要我们还记得自己首先是观众,中国电影的‘荔枝’就会去到更远的地方。”

紫荆影业副总经理李挺伟从投资人的角度提出,电影的核心价值在于其提供的情绪、情感与情怀三层精神价值。他认为,投资电影是一项心存敬畏的“投资艺术”,必须坚守内容为王,实现商业与艺术的平衡。首都电影院副总经理于超则分享了从业二十七年的观察,他认为,无论放映技术如何变迁,售票方式如何更迭,电影院银幕亮起时数百人共同屏息、共同感动的体验从未改变,这也是影院无法被取代的核心价值。“我们守护的是观众和电影之间那个相遇的空间,守护那道给观众讲好故事的光束。”

新人演员王彦桐讲述了自己从电视台主持人到《给阿嬷的情书》主演的“误打误撞”。他曾被剧组拒绝,就剪短头发、留胡子、健身、晒黑,以“打工仔小王”的模样再次出现在导演面前,最终拿到了角色。“无用就是最有用。”王彦桐坦言,“如果没有在剧组打杂的日子,我不会知道一部戏是怎么拍出来的。”而电影博主“董电影”则代表观众发声,他从一个在电视上看《英雄》的少年,成长为拥有千万粉丝的电影内容创作者。他提出了“真、勇、信”三个字,呼吁创作者要敢于触碰真问题,用勇气和真诚重建观众对中国电影的信任。

三大研究报告发布 系统梳理中国电影发展脉络

论坛上,三项学术与文化成果相继发布。中国艺术研究院影视所副所长孙承健在发布图书《北京与中国电影》时介绍,该书以北京为空间坐标,将百余年影史划分为五个阶段,揭示了中国电影自诞生之初便与北京地域文化、商业生态和市民生活深度嵌合的事实,以及二者双向塑造的深层关系。

随后发布的《跨越20年:中国电影生态演进》研究报告分为“创作”与“产业”两册,报告依托中国电影家协会二十年来的系列研究,以翔实的数据和深入的分析,为中国电影的未来发展提供参考与启示。

清华大学教授梁君健在发布“创作生态演进”时表示,过去二十余年,中国电影经历了从产业化探索、互联网转型到新主流确立、融合创新的四个阶段,实现了类型创作本土化、现实主义共鸣化、传统文化现代化等五大规律性演进。福建师范大学教授刘汉文在发布“产业生态演进”时,将2003年至今的中国电影产业发展历程归纳为改革探索、规模爆发、调整提质、深度重构、焕新发展五个时期,总结出市场规模确立全球地位、影院基础设施全球领先、发展动力转向内容驱动、数字化能力赋能全产业链等十大转向。报告认为,中国电影产业在过去二十年间完成了从规模追赶 to 品质深耕的历史性跨越,而中国电影的的未来,期待的是一个更稳健、更开放、更具创造力与全球表达能力的产业生态。

业界共探技术变革与市场共融新路径 华语青年电影论坛关注中国电影新力量

本报讯(记者 姬政鹏)8月8日,第38届大众电影百花奖系列活动——华语青年电影论坛在北京798艺术区第一车间举办。中国文联党组成员、副主席高世名,中国电影家协会分党组书记、驻会副主席邓光辉,中国电影家协会副秘书长郑旭东,中国文联电影艺术中心主任宋智勤,副主任王纯,中国文联荣誉委员、中国电影家协会顾问丁荫楠等参加活动。

论坛以“坐标重置:华语青年电影的破局与共融”为主题。中国电影评论学会会长饶曙光,《流浪山小妖怪》导演於水,《镖人:风起大漠》监制、编剧俞白眉,《镖人:风起大漠》《叶问》系列电影编剧陈大利,中国影视摄影师学会名誉会长穆德远,前景娱乐有限公司(中国台湾)总经理黄茂昌,电影制片人、监制、AIGC创作青年导师陈洪伟,电影《比如父子》导演仇晟,《七日浮生》导演刘驰,编剧、策展人宋东桓等业界专家及青年电影人参与论坛交流。

大家从市场变化、技术革新、创作表达、传播生态等多个维度展开探讨。与会嘉宾表示,新时代华语青年电影需要在坚持艺术初心的基础上,主动拥抱产业变化和技术进步,以更

加开放的视野和创新的表达推动华语电影高质量发展。

论坛上,饶曙光围绕“华语电影重构与新发展”发表主旨演讲。他表示,当前华语电影正经历结构性变化,电影行业面临前所未有的发展挑战,需要以新的思维、新的方法论观察行业变化。他认为,中国电影未来发展需要守住市场基本盘,积极借助人工智能等科技力量推动降本增效,在“电影+”基础上实现“+电影”,同时持续培育青年电影新力量。青年导演更了解市场变化和观众需求,应通过共情叙事与观众建立更深层次的连接。

俞白眉以《语言的幻觉与影像的幻觉:2026年的AI如何介入电影业》为题分享了对人工智能与电影融合发展的思考。他认为,AI正在逐步进入电影创作各环节,但目前距离完全由AI生成工业化电影仍有距离。面对技术浪潮,电影人既要主动研究和正确使用AI,也要保持对过度依赖技术的警惕,坚持创作者掌握创作方向盘,在技术赋能与艺术表达之间寻找平衡。

在“华语视野——华语青年电影如何与新市场共情”议题中,於水、陈大利、穆德远、黄茂昌围绕青年电影创作与市场连接展开交流。嘉宾认

为,面对快速变化的市场环境,青年创作者既要关注时代情绪,也要坚持从自身经验和真实情感出发寻找表达。於水表示,电影创作需要找到与观众共同的情绪基础,通过作品成为观众情感表达的“嘴替”;陈大利认为,创作者应向内探索,在技术发展中保持自身表达的独特性;穆德远强调,电影永远是用影像讲述故事,技术不断变化,但故事、情感和与观众建立连接的核心不会改变;黄茂昌表示,无论技术和发行方式如何变化,电影最终仍要回到对人和情感的挖掘。

在“技术视野——华语青年电影如何与新技术共舞”议题中,陈洪伟、仇晟、刘驰、宋东桓围绕AI与电影创作展开讨论。嘉宾从AI作为工具还是伙伴、如何保持创作者主体性、人工智能适合应用于何种内容形态等角度展开交流。

嘉宾认为,人工智能正在为电影创作带来新的可能,但技术能力并不能替代创作者的价值判断、情感体验和艺术表达。面对AI时代,青年电影人既要提升人机协同能力,也要坚守创作主体性,以对世界的观察、理解和表达形成自身作品的核心竞争力。

第38届大众电影百花奖电影交响音乐会暨电影工作者公益慰问演出举办

本报讯8月8日,第38届大众电影百花奖主体活动之一——电影交响音乐会暨电影工作者公益慰问演出在北京展览馆剧场温情启幕。中国电影家协会分党组成员、副秘书长薛长绪、曹俊,北京市委宣传部副部长、市电影局局长霍志静等参加活动。祝希娟、肖桂云、王馥荔等老一辈知名电影艺术家、中青年文艺骨干与首都新就业形态劳动者代表欢聚一堂,共赴一场光影与乐章交织的艺术盛宴。

整场演出设置四大主题篇章,层层铺展、娓娓道来,分别为“光影芳华·时间里的歌”“人间烟火·岁月里

的情”“山河荣光·时代里的梦”“繁花绽放·未来皆可歌”。节目脉络梳理自20世纪60年代起历届百花奖获奖经典影片,以悠扬乐曲回望中国电影紧跟时代、砥砺前行的辉煌征程。

晚会融汇交响乐、民族器乐、声乐演唱、诗朗诵等多种艺术表现形式,曲目编排兼顾家国气魄与人间温情:既有《长征》《红色娘子军》这类气势磅礴、激荡人心的主旋律影视配乐,也包含《绒花》《萱草花》等细腻治愈、打动人心的影视金曲。传统民乐与西洋交响和鸣共振,经典银幕影像与舞台现场表演相辉映。演出重温银幕经典、描摹世间真情、礼赞锦

绣山河,生动展现新时代国产电影昂扬向上的蓬勃风貌,向一代代坚守初心、深耕创作的电影工作者致以崇高敬意。演出尾声,现场观众共同挥舞五星红旗,齐声合唱《我和我的祖国》,赤诚热烈的歌声响彻剧场,将现场氛围推向顶点。

此次活动以艺术搭建沟通桥梁,以公益传递温暖力量。既是对中国电影百年峥嵘岁月的深情回望,亦是对各行各业平凡奋斗者的真挚礼赞。绚烂光影伴着动人旋律,让百花电影文艺之花,在京城夏夜绚烂盛放。

(影子)

