

跨越20年:中国电影生态演进

8月8日,第38届大众电影百花奖·北京电影论坛重磅推出《跨越二十年:中国电影生态演进》(上下篇)报告,报告以中国电影家协会、中国文联电影艺术中心组织编写,于2007年至2026年连续二十年发布的《中国电影艺术报告》《中国电影产业研究报告》内容为依托,采用断代与编年结合的方法,多维度、系统性梳理了自2002年产业化改革以来,20余年历史进程中中国电影艺术、电影产业的美学演进与发展轨迹,呈现产业升级与生态重构的完整图景。

◎ 上篇·创作篇

经过20余年的发展,中国电影从产业化改革的探索起步,历经互联网浪潮的深刻重塑,再到向高质量发展的不断求索,走过了一条波澜壮阔、跌宕革新的发展之路。

回顾20余年来的中国电影创作,综合社会背景、创作美学、市场结构与文化语境的演变,可以梳理出四个具有内在逻辑连续性的断代周期:产业化序章与市场探索期(2003—2010)、互联网转型与多元发展期(2011—2015)、新主流确立与工业化突破期(2016—2019)、融合创新与高质量发展期(2020—2026),总结呈现20年来中国电影艺术生态演进的系统性图景,为理解中国电影的下格局与未来走向,提供一种基于历史经验的观察视角与经验支撑。

产业化序章与市场探索期(2003—2010)

这一阶段,中国电影由事业体制向产业体制加速转型。院线制改革、社会资本准入、数字化推进等政策,为现代电影产业框架奠定基础;电影产量、票房和银幕数量快速增长,电影作为艺术产品与文化商品的双重属性进一步确立。

创作层面,国产片市场份额持续巩固,电影生产开始逐步规模化。以《集结号》《建国大业》为代表的影片,开始探索主流价值与商业叙事的结合;喜剧、警匪、爱情、谍战等类型不断发展,《风声》等作品显示出主旋律题材与类型表达融合的可能。与此同时,商业效益的迫切追求与艺术化价值建设之间的张力始终未解,大片依赖与类型单一、质量两极分化与现实主义薄弱等隐忧,正构成下一阶段由“规模扩张”转向“多元探索”的内在动因。

互联网转型与多元发展期(2011—2015)

这一阶段,中小成本影片以贴近本土现实和青年情感的内容迅速崛起。《失恋33天》《人再囧途之泰囧》等作品开辟“轻资产”路径,推动创作从“重制作”转向“重内容”;《一代宗师》《西游·降魔篇》《捉妖记》等体现出类型片的精致化与自覚化。艺术电影与国产动画也取得突破,《白日焰火》《刺客聂隐娘》《山河故人》《路边野餐》《心迷宫》等拓展了作者表达,《西游记之大圣归来》则吹响了国漫崛起的先声。

更深刻的变化来自互联网。资本、平台、数据、粉丝社群和网络文化全面介入电影生产与传播,“用户导向”“流量思维”和IP改编成为新的行业方法,大鹏、韩寒等“网生代”创作者进入主流视野,三、四线城市的“小镇青年”既成为观影主体,也成为舆论主体。互联网为产业注入活力,同时带来叙事碎片化、审美简陋化等问题。中国电影由“大片主导”转向“多元共生”,也由此即将进入以质量为核心的自我调整期。

新主流确立与工业化突破期(2016—2019)

这一阶段,高速增长边际效应逐步递减,观众审美提升,市场开始倒逼创作回归故事、人物与制作本身。“需要更优质的电影”成为行业共识。2017年《中华人民共和国电影产业促进法》施行,电影产业发展进入法治化、规范化新阶段。

这一时期最重要的成果,是新主流电影、现实主义创作和工业化能力的同步成熟。《湄公河行动》《战狼2》《红海行动》等确立了“主流价值内核+类型化叙事外壳+工业化制作标准+市场化传播策略”的新主流范式;《我不是药神》《找到你》《无名之辈》《少年的你》《地久天长》等拓宽了现实题材的边界;《流浪地球》以标准化、流程化的制作管理,证明中国电影具备驾驭高概念重工业项目的能力;《哪吒之魔童降世》推动国产动画实现传统文化的现代转化。中国电影由“市场的黄金时代”走向“创作的黄金时代”,但资本退潮,融资收紧和增速放缓也预示着行业即将进入深度调整。

融合创新与高质量发展期(2020—2026)

这一阶段,疫情冲击、流媒体竞争、

短视频兴起和观众代际更替,使电影产业经历剧烈波动。中国电影在艰难中率先复苏,国产影片市场主导地位进一步巩固;《长津湖》《万里归途》等继续深化新主流电影模式,以微观视角书写宏大题材,将工业水准、类型叙事与家国情怀相结合。

电影创作更加突出守正创新和人文关怀。历史叙事由“仰视历史”转向“平视个人”,类型电影增强了作者表达,现实题材更加关注具体人的生活与情感,动画电影则加速形成东方美学与工业体系。以《哪吒之魔童闹海》为代表的作品,显示出国产动画从模仿借鉴走向美学自立。与此同时,档期依赖、头部效应、中小成本影片生存空间收窄,以及短视频和微短剧对观众时间的分流,成为高质量发展必须面对的结构性问题。中国电影已从“从小到大”的规模扩张,走向“从好到强”的价值深耕。

二十年创作演进的主要规律

第一,类型创作实现本土化。中国电影逐渐摆脱对外部范式的简单模仿,把成熟类型与中国现实、中国情感和中国人物结合起来。从《疯狂的石头》《失恋33天》到《你好,李焕英》《年会不能停!》,本土喜剧以普通人的生活经验建立共鸣;从市井叙事到民族记忆,“关注小人物”成为类型美学最坚实的底色。

第二,现实主义创作实现与观众共鸣。现实题材不再局限于苦难展示,而是努力呈现普通人在时代中的选择、尊严和改变。《我不是药神》《人生大事》《孤注一掷》《好东西》等以不同类型回应社会情绪和大众关切。现实精神也不断穿透科幻、悬疑、喜剧等类型外壳,成为连接作品与观众的重要方式。

第三,传统文化实现现代转换。从《画皮》《捉妖记》《长安三万里》《只此青绿》,到《哪吒》系列、《封神》系列,中国电影不再把传统文化仅仅当作视觉符号,而是以现代价值、青年意识和工业化表达重新激活神话、诗歌、舞蹈与民间传统,文化自信由题材选择转化为美学自觉。

第四,新主流大片实现与时代对话。20年来,一系列新主流大片完成了个体、家庭与国家的同心圆式共同体想象,主流价值与主流市场达成了最大限度的一致。从《集结号》《建国大业》到《战狼2》《流浪地球》《长津湖》系列、《志愿军》系列,国家叙事逐步完成类型化、工业化与人性化转型。宏大主题更多通过具体人物、家庭关系和个体命运展开,“以人为本”“以小见大”成为新主流电影保持生命力的重要方式。

第五,电影形态实现与新大众文艺共创。新大众文艺的兴起,正在从根本上重塑中国电影的生产方式与生态格局。它的核心,是创作权与话语权的双重下沉——文艺不再只由少数专业群落生产,而是由更广泛的大众共同创造、共同传播、共同赋义。互联网降低了创作与传播门槛,观众从被动消费者变为口碑传播者和市场共建者。以《给阿嬷的情书》为代表的“自生代”创作,来自地方生活、方言文化与民间经验,以朴素真诚的情感打动观众,说明真正能够跨越地域和媒介的,仍是共通的人性 with 情感。

多维驱动因素

二十年演进,是政策引导、市场扩容、观众迭代、技术革新、全球竞争和互联网重塑共同作用的结果。

二十年来,中国电影坚持以人民为中心,坚定文化自信、推进“两个结合”,把提高质量作为生命线,坚持社会效益与经济效益相统一,以创作者之“德”为根。2022年,党的二十大系统部署文化强国战略;2023年,习近平文化思想首次提出。2021年,习近平总书记提出“把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”;2023年,文化传承发展座谈会强调守正创新。2025年7月10日,总书记给田华等8位电影艺术家回信,极大地鼓舞了广大电影工作者以有筋骨、有道

德、有温度的优秀作品推进电影强国建设的信心。10月,党的二十届四中全会提出激发全民族文化创新创造活力,繁荣发展社会主义文化。第十一次文代会要求把提高质量作为文艺作品的生命线。2025年,国家电影局启动“中国电影消费年”,2026年升级为“电影经济促进年”;同年4月全国电影工作会议专题部署“十五五”时期电影高质量发展。

政策始终校准发展方向,市场容量为多样化创作提供空间,正是因为有了足够的银幕与足够的观众,中小成本影片、艺术电影、动画电影、纪录电影才可能与头部大片共存,多元格局才有了形成的基础。观众结构变化持续改写内容坐标,80后、90后、00后依次成为观影主力,其审美趣味逐代重塑着创作风向。观众不再是被动的接受者,其结构性变化正在成为新的增长点。技术在这20年里,从来不只是工具更替,而是走出了一条不断抬升表达上限、重塑创作观念的发展路径,数字化、虚拟拍摄、人工智能等技术不断拓展表达边界、迈上新的台阶。20年来,中国电影不断走向更深层的本土化,把类型经验与本土现实、本土情感、本土文化基因结合起来,全球化的最终答案,恰恰写在本土性最深处。

未来发展启示

经过二十余年的产业磨砺与创作重组,中国电影已形成涵盖新主流电影、工业类型片、现实主义、地方叙事、动画工业和女性作者电影等在内的“中国式电影范式”。回望二十年曲折上升的发展历程,可获得以下启示。

第一,坚持内容为本与创新驱动。技术、渠道和媒介不断变化,但好故事、真情感与独特美学始终是电影的根本。创新必须扎根民族文化与现实生活,回到具体人物的命运、真实社会的肌理以及观众能够共情的经验,避免脱离内容的规模扩张和形式堆砌。

第二,深化类型建设与工业体系。类型体系决定市场供给的丰富度,工业体系决定作品质量的稳定性。未来既要推动多类型、多体量影片发展,通过分线发行和差异化排片拓展中小成本影片、艺术电影的空间,也要完善标准流程、专业工种、人才培养和项目管理,使工业化由个别经验转化为行业基础能力。

第三,拓展国际视野与叙事话语。中国电影已经具备参与全球竞争的制作能力,下一步重点是提升跨文化表达能力。应将家国、伦理、生死、成长等中国经验转化为世界观众能够理解的故事,以具体人物和共同情感跨越语言、地域与文化差异,推动中国电影由“走出去”迈向真正“走进来”。

第四,理性拥抱技术变革与媒介融合。应积极运用虚拟拍摄、实时渲染和生成式人工智能等技术降低成本、拓展想象,同时探索与短视频、微短剧、游戏、VR等媒介的融合。媒介越多元,电影越要强化影院独有的视听浓度、情感强度和思想密度,以不可替代的“必看性”维护大银幕价值。

第五,保持文化定力与战略耐心。电影生态建设需要长期积累。应尊重艺术规律和市场规律,避免政策、资本和创作的短期跟风,持续深耕内容、培养人才、完善体系、培育多样化观影文化。真正决定中国电影能走多远的,不是一时爆发的票房峰值,而是穿越周期的定力、韧性与对好作品的长期坚持。

跨越20年,中国电影创作生态的演进既是一部产业变革史,也是一部文化自信史。这一路,是政策引导与市场选择的交响,是本土化叙事与全球化视野的融合,是技术赋能与人文坚守的平衡。依靠市场建立起来的韧性,孕育着最伟大的生产力,虽有风浪,但始终坚强地维护着电影这一叙事类精神产品的高端地位。面向未来,中国电影仍需以文化自信为根基,以创新创造为动力,在全球电影格局中继续书写兼具民族品格与人类关怀的崭新篇章,让跨越20年的历史积淀成为通往未来的坚实路基。

◎ 下篇·产业篇

经过20余年的演进,中国电影从产业化改革的破冰探索,历经市场规模快速扩张的高速增长阶段,迈入产业体系完备成型的提质升级周期,走出了一条持续革新、向上跃升的发展之路。20余年间,中国电影不断完成体制转型、市场扩容、内容升级与技术迭代。产业机制持续完善,市场体系愈发成熟,创作格局日益多元,数字技术全面重塑生产传播全链条。从曾经的规模追赶,到如今的品质深耕,中国电影产业完成了从“做大体量”向“做强内涵”的历史性跨越,为新时代电影文化的持续繁荣,筑牢了坚实的产业根基。

二十载跨越: 中国电影的十大历史性转向

基于二十年连续跟踪调研与海量产业数据梳理,本报告系统归纳、首次完整提出中国电影产业二十年十大历史性转向,精准概括了产业化改革以来行业发生的根本性、结构性、全局性变革,全方位勾勒中国电影由弱变强、由量转质的产业升级全貌。这十大根本性跨越,每一个转向都镌刻着产业迭代的清晰印记。

一是市场规模由培育起步转向全球重要影市地位的确立。从2003年国内全年票房仅10亿元,至2025年攀升至518.32亿元,全球市场占比稳步提升,中国电影产业从世界边缘成长为全球核心消费引擎,文化产业支柱作用愈发凸显。

二是影院基础设施由低密度布局转向全球领先规模的确立。院线制改革打破行政发行壁垒,银幕数从2002年不足两千块增长至2025年93187块,多厅影城、特效厅、LED新型放映终端全面普及,终端硬件规模稳居世界首位。

三是产业政策由改革开放转向依法促进和高质量发展的确立。从早期市场化松绑,到《中华人民共和国电影产业促进法》落地实施,再到“十四五”电影发展规划、虚拟影视专项扶持政策陆续出台,行业治理完成粗放放到到规范提质的转型。

四是投融资生态由单片筹资转向多元资本协同。融资工具从单一银行贷款拓展至版权抵押、私募、保险、上市定增等多元体系,国有、民营、互联网、影人企业多方协同,投资逻辑从追逐单片票房转向IP长线价值与多元回报。

五是发展动力由资本和银幕驱动转向内容与质量驱动。告别早年靠人口红利、影院扩张拉动增长的粗放模式,《战狼2》《流浪地球》《哪吒之魔童闹海》《给阿嬷的情书》等优质新主流、类型片证明,优质内容才是市场长期稳定增长的核心动能。

六是生产方式由单片项目制转向现代工业体系的确立。战争、科幻、动画等复杂题材工业化流程日趋成熟,虚拟制片、AI辅助制作全面落地,中国电影搭建起完整标准化工业生产链条。

七是类型创作由模仿外部范式转向本土类型体系的确立。喜剧、悬疑、现实、动画等本土赛道成熟,依托中国观众情感结构和消费习惯打造专属叙事体系,本土生活经验成为类型创新的核心资源。

八是数字化能力由放映升级转向全产业链赋能。数字化从影院放映端延伸至制作、宣发、衍生全流程。AIGC、虚拟拍摄、数字资产、大数据宣发等“新质生产力”成为行业常规生产工具。

九是电影与观众的关系由被动接受转向参与共创。短视频、社交平台打通口碑传播链路,观众二创、话题讨论反向影响影片市场生命周期,观影者成为内容传播与价值共创主体。

十是中国故事的国际传播由符号展示转向全球合作共生。国产影片、电影技术双线出海,动画、现实题材电影登陆全球院线。今天,中国电影的国际传播不再仅仅依靠东方元素符号,而是转向多维协同的系统能力。

五阶段演进: 与时代同频的产业发展轨迹

纵观二十余年产业化进程,中国电影的发展并非匀速推进,而是随资本环境、技术变革、消费需求呈现阶段性特征。尤其在市场和影院生态上,本报告清晰地呈现了从改革探索、规模爆发、调整换挡、深度重构到焕新发展的五阶段成长历程。

2003—2010年 改革探索期。2002年院线制改革拉开产业化大幕,政策放开民营资本准入,《英雄》打开国产商业大片大门,《阿凡达》引爆3D观影热潮。票房从10亿元突破百亿关口,银幕稳步下沉,数字放映逐步替代胶片,行业完成市场化底层搭建,为后续爆发积蓄基础。

2011—2015年 规模爆发期。电影产业化改革释放巨大红利,票房连续数年保持超高速增长。2012年,中国电影跃居全球第二大电影市场。首部票房超十亿影片《人再囧途之泰囧》诞生,国产片接连刷新票房纪录。院线影院进入高速增长阶段,在线订票成为主流电影消费方式,数字放映全面替代胶片,多厅影城成为新建标配,3D、IMAX特殊影厅高速铺开,放映硬件完成第一轮大规模升级。

2016—2019年 调整提质期。《战狼》《红海行动》《流浪地球》等新主流大片崛起,行业回归内容本质,优质创作者脱颖而出,政策落地为产业健康且可持续发展提供了坚实的制度保障。2019年,642.66亿元的年票房产出,创造中国电影市场历史峰值。放映端持续优化升级,120帧高规格影厅,中国首块LED屏接连落地,院线集中度稳步提升。在上一阶段完成基础设施上“量的积累”的基础上,这一阶段中国电影完成了从“够不够”到“好不好”的跨越。

2020—2024年 深度重构期。疫情冲击致使行业短暂停摆,市场迎来结构性出清,投机资本退场,行业回归内容本质。国产片市场份额稳定维持八成以上,短视频分流观众、年轻群体流失等新问题显现,分线发行、长线点映、精品小成本影片成为市场新增长点。2020年结束了自2002年院线制改革以来放映终端几乎不间断的单边增长,成为“增量扩张”与“存量运营”的分水岭。行业正在从前一阶段的规模竞赛中退出,开始面对以经营效率和结构优化为核心的新课题。

2025—2026年 焕新发展期。行业迈入“电影+”新生态阶段,全产业链产值突破八千亿元,虚拟电影迎来商业化元年,LED放映、虚拟制片技术实现国产领跑。影院转型复合文化空间,文旅、IP衍生品、线下活动拓宽收入渠道,产业从单一票房经济迈向融合消费经济。从“内容为王”转向“生态运营”,从“单一产业”走向“融合经济”,从“规模驱动”转向“效率驱动”,中国电影正在完成从“好不好”到“强不强”的产业蜕变。

理性回归: 投融资生态的迭代与重塑

市场阶段的起落变迁背后,资本始终是驱动产业变革的核心力量。报告认为,过去二十年,中国电影产业投融资经历了一场从简单到多元、从躁动到理性、从票房依赖到生态塑造的深刻演变。资本与电影的关系,在这一过程中实现了根本性转变和理性回归:融资工具从单一的银行贷款裂变为股权、债权、收益权、版权等多元金融工具创新,融资渠道从单一走向多元,从关系型走向市场化;投资逻辑从关注单片票房回报升维为对IP长线价值、科技赋能、全球市场的系统性评估和泛娱乐业态多元回报,完成了从短视押注到长期主义的范式转换;投融资体系从主要依赖自有资金的一条渠道构建起银行、保险、信托、融资租赁、公开资本市场(IPO与定增)、私募债与私募投资基金等多渠道协同的生态系统;投资主体从国有电影制片厂与民营公司为主形成国有企业、上市公司、互联网平台、影人企业等多家出品、一方主控、资源整合、分工协作的新格局。中国电影投融资二十余年的演进,为中国电影从“大国”迈向“强国”奠定了最坚实的资本底座。

跨越二十余载,中国电影产业生态的演进不是单一指标的增长史,而是一场由制度改革、市场扩容、内容升级、技术迭代、资本流动和观众关系重塑共同构成的系统性转型。投融资生态从试水破冰走向理性深耕,创作生态从效率提高走向内容升级,影院生态从增量扩张走向空间转型,市场生态从窄路蓝缕走向质量提升,营销生态从粗放宣发走向生态运营,勾勒出中国电影由产业化起步迈向电影强国建设的总体路径。

二十余年风雨兼程,中国电影已经证明自身的韧性、活力与创造力。下一个阶段,真正值得期待的不是某一个纪录的再次刷新,而是一个更稳健、更开放、更具全球表达能力的中国电影产业生态持续成形,一个参与全球叙事的“电影强国”在世界舞台上巍然崛起。

(来源:中国电影家协会)