

在人民期待中携手奔赴中国电影新征程——第38届大众电影百花奖系列活动综述

8月10日晚,第38届大众电影百花奖颁奖典礼在北京举行。颁奖典礼上,前37届百花奖获奖者代表依次登上舞台。台上台下,“欢迎回家”的呼声此起彼伏,由一代代观众与电影人共同写下的光影记忆,在这一刻穿越岁月,再次绽放。

六十余年来,大众电影百花奖始终以人民之名,与中国电影共同成长。今天,中国电影进入由高速发展迈向高质量发展的关键阶段,市场结构、媒介环境和观众需求持续变化,新的技术与文艺形态不断涌现,中国电影的发展面临着新的机遇。

第38届大众电影百花奖,正是在这样的时代节点回到北京,通过评奖、表彰、影展、论坛、展览和一系列电影文化活动,在交流与互动中凝聚中国电影前行的力量。

► 人民之力 从一次选择到共同创造

百花奖的根基,来自人民的选择。

本届获奖作品呈现出当下中国电影创作的丰富面貌。最佳影片《哪吒之魔童闹海》代表了国产动画在技术与叙事上的成熟探索,出品人王长田表示:“希望中国的动画电影能够百花齐放,盛开在每一个周日的电影院,盛开在每个观众的心里,盛开在梦想到达的世界的每一个地方。”大鹏凭借《长安的荔枝》获最佳导演,影片在历史题材中完成类型突破,观照个体面对现实困境时的责任、坚持与选择,让古代故事与当代生活彼此呼应。卫诗雅在《破·地狱》的生死仪式与家庭关系交织中,细腻呈现普通人的情感困境,获得了最佳女主角。观众对现实生活的体察、对普通人情感处境的共鸣,以及持续变化的审美需求,最终化作一张张选票,并在国家速滑馆的颁奖舞台上,定格为属于中国电影的荣誉时刻。

在颁奖典礼上,获奖者的感言反复提及“观众”二字。获得最佳编剧的《南京照相馆》编剧集体的代表张珂上台领奖。他表示,比起票房数字,更关注数字背后的观影人次,因为就像大众电影百花奖的“众”字一样,是由无数的人构成的,他向为影片贡献8500万观影人次的观众表达感谢。获得最佳男配角的王骁说:“观众永远是电影的最后一环,是你们让一部电影有了更深的意义、更高的价值。”在以“大众”为名的百花奖舞台上,这些话道出了观众与电影的关系:观众不是被动的接受者,而是电影价值的共同建构者。

观众的选择并非仅发生在颁奖之夜。百花奖创办于1962年,是国内唯一由观众票选产生的国家级电影奖项。从初评到终评,观众贯穿始终。六十余年来,观众的观看、喜爱和判断,不仅决定奖杯归属,也不断参与中国电影价值坐标和历史记忆的形成。

本届百花奖开幕式以“百花归来 光影初心”为主题。当《红色娘子军》音乐响起,首届百花奖最佳

女演员祝希娟登上舞台讲述与百花的故事。一位长期收藏《大众电影》杂志的影迷以一幅亲手绘制的肖像画表达对祝希娟的喜爱与敬意。他因电影爱上绘画,后来成为一名美术老师。一部电影由银幕进入一个人的生活,一位演员塑造的形象又在多年后化作画笔下的作品。电影与观众之间的联系,正是在一次次观看、记忆和回应中跨越时间。百花奖所保存的,不只是获奖名单,也是一代代观众与中国电影相遇、相伴的历史。

本届百花奖进一步拓展了观众参与的方式,将麦克风更多地交到观众的手中。百花电影论坛首次设置观众开放麦,收集来自观众的留言和问题,观众在现场围绕现实题材创作、中国电影文化内核、优质小众影片传播等问题与电影人面对面交流,展映和映后活动也为作品接受真实反馈提供了更多通道。

从“百花齐放”到新大众文艺,观众始终是中国电影创作和传播的重要主体。今天,观众不仅用电影票和选票表达选择,也通过评论、推荐、短视频创作和社交传播,参与电影的评价、传播与再创造。从投出一票到提出一个问题,从观看一部电影到向身边人推荐一部好作品,观众以不同方式进入电影创作、评价和传播的全过程。大众的现实生活为电影提供新的内容,日益活跃的大众参与也推动新的表达方式不断生长;与此同时,优秀电影又在持续的观看和讨论中影响大众审美,丰富社会文化生活。大众造就新的文艺,新的文艺也在塑造新的大众。

电影与人民,正是在这样的往返中彼此成就。百花奖所凝聚的人民之力,不只体现为一个评奖结果,更体现为观众与电影长期相伴、共同成长的文化实践。

► 电影之力 从创作探索到行业共识

电影不是一个人的表达,而是整个行业的共同创造。

本届百花奖没有止步于表彰优秀作品,而是将更多空间留给创作、评价和产业发展的讨论。8月8日至9日,百花电影论坛在798艺术区第一车间集中举行。曾经承载工业生产的观众表达空间,成为当下电影全产业链分享实践经验、讨论行业问题的现场。

北京电影论坛从电影文化、表演、编剧、导演、投资、影院等多个维度出发,讨论电影怎样连接个人经验、地域文化与时代生活。演员梁家辉结合四十余年的表演经历表示,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。导演大鹏则把自己的创作方法概括为“先把自己当成一个观众,再当成一个作者”,写每场戏、每句台词,都要反复追问,观众是否相信,是否会被触动。电影文化传播者董电影则从电影与观众的关系出发,将好电影比作导演与观众之间的一次握手,“如果一部电影拍出来,观众看完觉得

‘这导演懂我’,那这个握手就成了了”。在回答现场观众关于中国电影文化内核的提问时,中国传媒大学艺术学部学部长丁亚平把这个宏大的命题落到三个具体问题上:如何建立自身的文化表达,那么影评人论坛和华语青年电影论坛则分别将问题推进到作品与观众的连接,以及电影未来形态的探索。影评人论坛以“发现好电影,寻找新观众”为题,关注媒介环境和观影习惯发生变化之后,好电影如何被发现、被理解,又如何找到自己的观众。围绕开幕影片《密档》,影评人与主创团队从“日常中的反常”切入,具体讨论题材发现和影像表达。华语青年电影论坛聚焦华语青年电影在

市场重构与技术演进中的新机遇与新挑战,探讨青年创作者如何在把握观众审美变化、连接市场生态的同时,以技术创新拓展影像边界,在创作表达与时代需求之间寻找新的坐标。

从内容怎样扎根现实,到作品怎样找到观众,再到新技术和新媒介将把电影带向何处,三场论坛分别从创作、传播和未来形态切入。讨论的问题各有侧重,指向的却是同一个行业命题:面对正在变化的电影生态,中国电影如何守住内容与人的连接,又在创新中打开新的空间。

好的作品不仅需要被创作出来,也需要更加有效的评价与传播机制帮助它被发现、被理解、被观众看见。本届百花奖发布中国电影新评价体系,回应优质影片如何被发现、如何精准触达观众等现实问题。该体系集结行业专家、媒体从业者、专业院校学生、院线经理等组成百人鉴赏团,以标准化指数、多维推荐标签为依托,尝试改变以单一分数概括作品的评价方式,为不同题材、类型和风格的影片提供更具辨识度的信息,也为观众选择影片、创作者理解市场反馈提供参考。评价由此不只是作品上映后的结论,而成为连接创作端、传播端和消费端的一项机制,让电影评价重新成为沟通创作者与观众的桥梁。

行业研究则为电影创作和产业的判断与选择提供了更长的时间尺度。论坛发布《跨越20年:中国电影生态演进》(上下篇)以持续二十年的观察为基础,总结中国电影创作日益本土化、现实主义不断深化、传统文化实现现代转换、观众由接受者走向共创者等规律;梳理电影产业从改革探索、规模扩张到调整提质、深度重构和焕新发展的演进脉络。回望二十年,是为了辨认规律、理解当前处境,为接下来的实践提供依据。

从主旨演讲、圆桌对谈到观众开放麦,从新评价体系到系列研究成果,本届百花奖让创作者、电影人、评论者和观众从各自位置走进同一场讨论。不同声音并不需要归

于同一种答案,但能够在充分交流中形成对内容为本、尊重规律、重视观众、鼓励创新的共同认识。行业的力量,在专业协作、经验交流和机制建设中聚集起来,并转化为中国电影持续向前的生命力。

► 文化之力 电影与城市共生

电影文化的形成,离不开具体的地域与城市空间。一座城市的历史传统、生活方式和文化气质,为电影提供人物、故事与审美资源;电影也在持续的记录和想象中,为城市保存记忆、塑造形象、延展文化表达。

北京不仅是本届百花奖的举办地,中国电影重要的历史发生地、创作生产地,也是中国电影的精神原乡。1905年,《定军山》在北京拍摄,中国电影由此启程。此后,北京的城市空间、生活图景和时代变迁不断进入银幕。本届北京电影论坛发布的《北京与中国电影》,以北京为空间坐标,以一百二十余年为时间轴,系统梳理电影艺术、电影产业与首都城市发展的互动关系。正如北京电影学院特聘教授孙承健在发布时所说,北京与中国电影的互动,“既是一部电影艺术与产业的演进史,也是一部城市功能与文化身份的塑造史”。

电影进入城市,最终是为了走进人的生活。本届百花奖通过影院放映、露天影展、主题展览和电影文化活动,让电影进入不同区域、不同场景,与更多市民和观众相遇。电影交响音乐会暨电影工作者公益慰问演出,以交响乐、民族器乐和声乐演唱等多种艺术形式串联历届百花奖获奖影片,让一代代人的银幕记忆伴随熟悉的旋律重新回到观众中间。百花影展在北京市15家商业影院和10个露天放映场地展开,“国产影展·影像北京”单元从不同维度呈现银幕中的城市变迁与百姓生活;“港澳台影展”单元以“故土·乡愁·岁月”为主题,从另一视角丰富了归家的文化内涵。

放映也打开一座城市的记忆。在《赢家》映后交流中,三十年前的长城饭店、国贸桥、亚运村等城市景观重现银幕。北京电影学院教授吴冠平感慨,仿佛又看到了求学时代的北京;导演霍建起谈起重访影片取景地时,仍能找到当年的些许痕迹。电影最初讲述人物与故事,经过时间沉淀,其中的街道、建筑和日常生活也成为城市的影像档案。

百花奖期间,银幕内外的相遇在更多城市空间中延续。围绕旅游、美食、市集、展览等内容展开的“北京仲夏电影嘉年华”,进一步连接电影与文旅、商业和城市消费场景。电影由一场放映延伸到街区、地标和城市体验,为城市文化生活提供新的内容。

这种延展既体现电影的产业带动能力,也说明优质内容具有超越单次放映的长期价值。紫荆影业有限公司副总经理李挺伟提出,一部作品可以带动文旅、衍生品开发和线下消费,实现一次创作、多次赋能。当电影进入城市日常,作品中的人物、情感与价值也逐渐成为共同文化经验。

电影不仅记录时代,也参与塑造时代。百花奖让电影从银幕走向城市,走进千千万万人的生活,让光影成为生活记忆,让电影点亮城市之夜。电影也在时代变迁中拓展着自身的文化表达。它以不断更新的影像语言为载体,在记录现实、讲述故事、连接情感中回应社会变化,引领大众审美,塑造时代风貌,成为一个时代精神与文化气质的重要见证。

回家,是为了更好出发。百花归来,回到的是电影与人民相遇的初心。奔赴而来,凝聚的是中国电影同行共进的力量。从一张张选票到一次次对话,从一座城市的共同参与到几代人的文化记忆,大众电影百花奖所汇聚的,是电影与人民、电影人与时代彼此连接的力量。

时代造就了电影,电影也重塑了时代。在新的征程上,中国电影人仍将肩负使命,与人民同行、与时代共进——百花因人民而盛开,电影因时代而常新。

(来源:中国电影家协会)

以影像为媒 滋养少年心灵 ——“励志体育电影青少年特别展”六场特色映后活动

本报讯(记者 姬政鹏)第38届大众电影百花奖系列活动于8月7日至10日在北京举办,配套打造的“励志体育电影青少年特别展”6场特色映后活动圆满完成。此次特别展映持续至8月14日,多部佳作在中国电影博物馆、北京青年宫影城两大场馆轮番上映。

该单元由中国影协儿童电影工作委员会策划发起,中国文联电影艺术中心、中国影协儿童电影工作委员会联合主办,中国电影博物馆、北京青少年服务中心提供落地支持。此次展映活动以“运动浸润心灵 光影呵护未来”为核心主旨,凭借丰富多元、充满巧思的互动内容,获社会各界广泛关注,青少年、亲子家庭与业内人士参与热情高涨、反响热烈。

区别于传统单向影片放映,此次展映囊括多场主题映后活动,覆盖主创交流、海外影片跨文化对话、优秀影片主创见面会、动画主题探究工作坊、非遗醒狮亲子手工等多种类型,六场活动分层适配不同年龄段青少年的成长需求,构建起“观影输入+现场交流+动手实践”一体化影视美育新模式。

跨文化交流拓宽青少年视野 搭建中外青春共鸣桥梁

泰国影片《乘风之时》映后专场邀请影片出品人塔纳功·习素塞到场,结合东南亚独特影像叙事,剖析异国少年追逐梦想、坚守友谊的心路历程。不少青少年观众主动发言,对比中泰校园与体育文化差异,在轻松交流中打开国际视野。

互动环节,全场观众齐声倒数,一同将亲手折的纸飞机掷向前方,承载着美好祝愿的纸飞机漫天飞舞,现场画面浪漫动人。活动结束后,一位家长分享观影感悟:“看完这部影片我深有感触,儿童题材不只有热闹的动画、强刺激的动作片,这种温润治愈的故事同样能打动孩子,给予他们成长的力量。”

专题美育工作坊融合史实与非遗 兼顾思想引导与亲子陪伴

面向亲子家庭打造的《雄狮少年》非遗醒狮手工专场,则重点科普国家级非遗醒狮文化渊源,映后围绕接纳平凡、直面生活困境展开亲子深度研讨,同步设置非遗醒狮手工实践环节。全场亲子家庭利用现场发放的彩泥和制作工具,埋头构思、互相帮忙,最终呈现一个个活灵活现的醒狮作品。

动画影片《探险小狗妮蒂娜》探险工作坊互动氛围十足,主讲人谭雪提前抛出北极探险悬念,引导孩子们带着思考观影。映后互动环节,小朋友们争相举手抢答极地相关问题,围绕影片里不同角色的性格各抒己见,大胆分享自己换位思考后的感悟,现场问答接连不断,孩子们踊跃表达,全程专注投入。

主创面对面深度对话 以真实奋斗故事浸润少年成长

《点点星光》映后专场人气满满,全场观众仔细聆听导演谢德炬分享幕后故事。活动现场,谢导也带来重磅喜讯:影片里的乡村跳绳少年原型,刚刚在2026亚洲跳绳锦标赛斩获多枚金牌、打破世界纪录,真正实现了银幕里的追梦目标。话音落下,全场观众自发鼓掌欢呼,梦想照进现实的动人瞬间,在每一位孩子心底埋下坚持与拼搏的种子。

分享环节结束后,现场随机抽取多位小观众登台开展限时跳绳挑战赛,台下此起彼伏的加油助威将现场氛围推向高潮。青少年观众踊跃举手,主动诉说自己学习、训练中想要放弃的时刻,与导演深入交流,原本抽象的拼搏精神在对话与互动中变得真切可感。

第38届中国电影金鸡奖最佳儿童片《閃耀少年之空中接力》映后专场迎来导演巨兴茂携演员毛江龙、胡棚豪、王欣政亮相,主创们结合篮球竞技拍摄经历,分享剧组从不间断磨合到同心协作的过程,用同龄人的真实感悟,引导青少年理解团队协作、直面挫折的成长意义。

群访环节,孩子们争相举手,热情参与互动,不断抛出关于团队相处、个人成长等问题。有小观众受访时提出:“通过这种和演员主创面对面交流的形式,让我知道了团队协作的重要性,收获很大。”

聚焦青少年影视美育 展现多元育人实效

“励志体育电影青少年特别展”6场映后活动圆满落幕,以体育励志电影为切入点,融合运动体验、主创分享、竞技精神解读,跳出校园课堂的单一场景,以大众文化场馆为阵地,开辟青少年素质教育全新路径。此次6场特色映后活动积累的成熟美育实践经验,将持续赋能后续场次观影体验,持续以影像为媒滋养少年心灵,让体育精神与影视艺术陪伴青少年度过充实丰盈的暑期。

《点点星光》映后交流