中国电影报 CHINA FILM NEWS 2026.11.25
责编:鲍文娴 责校:张惠 美编:李骁 E-mail:zgdyb2004@126.com

光影同心勇担时代使命
——从三届湖南民族电影展看潇影的文化长旅

■文/余金曲

酉水汤汤,映亮吊脚楼的檐角;光影徐徐,铺展青石板的长街。由湖南省民族宗教事务委员会、湖南省电影局主办,潇湘电影集团等单位承办的第三届湖南民族电影展暨“三湘石榴红??同心促发展”光影永顺行,不久前在湘西州芙蓉镇举行。这座因经典影片《芙蓉镇》而更名的湘西古镇,早把光影基因刻进了街巷肌理,湖南民族电影展在这里举行,恰似一场穿越银幕的双向奔赴。

从2023年初创启航到如今三届深耕,湖南民族电影展早已不只是一场民族故事的光影盛会,更是湖南省推动民族文化传播、促进民族团结进步的重要文化品牌。作为活动承办方,潇湘电影集团始终以国有电影企业的责任担当,立足湖湘文化沃土、紧扣时代发展命题,全程深度参与影展的策划执行与落地运营,持续助力民族文化传播,践行主流文化使命。三届迈步,赛道不变、初心不改,迭代的是内容形态与价值边界,不变的是勇于担当、敢于作为的根本底色,是以光影凝聚民族共识、以文化赋能地方发展的长久坚守。

三届进阶,铺展光影长卷

回首过往,三届影展如一幅徐徐铺展的光影长卷,循着时代脉络层层递进,每一步都在拓展民族电影的价值边界。2023年,首届湖南民族电影展在邵阳隆回举办,完成了从0到1的筑基。活动面向全国征集200余部民族题材作品,并从中遴选17部优秀影片在长沙与隆回两地展映,让民族电影从行业视野走入大众视线。六大主体活动搭建起创作交流、影片展映、学术研讨的专业平台,填补了中南地区专业民族影展的空白,也为湖南民族电影品牌埋下了第一颗种子。

2024年,第二届影展落地永顺芙蓉镇,实现了从专业平台到场景“破圈”的进阶。近百部影片报名参展,作品覆盖蒙古族、藏族、瑶族、土家族等十余个少数民族;28部精品影片在长沙、芙蓉镇两地展映,并有20部作品最终获得表彰。同时,活动跳出影院与会场的物理边界,首次推出“跟着电影去旅游”精品线路,联动湘西文旅地标,把光影叙事与山水人文深度绑定;落地国有电影制片企业发展峰会、民族电影创作高峰对话等板块,进一步夯实行业深度。活动全网累计曝光量突破1亿次,直播单平台观看量超3000万次,印证了民族电影与文旅融合的巨大潜力,也让影展从行业事件升级为区域文化事件。

如今来到第三届,影展迈出价值升维的又一步。本届活动首次实现湖南民族电影展与“三湘石榴红??同心促发展”两大省级品牌深度联动,将专业影展的文化影响力与民族工作的基层组织力双向赋能。在湖南省民族宗教事务委员会、湖南省电影局统筹部署下,潇湘电影集团等承办单位在展映、研讨的基础上,落地铸牢中华民族共同体意识大讲堂、“村影秀”民族主题短片创作、“民族好物通世界”风物市集等板块,把影展的触角从行业延伸到地方群众,从文化传播延伸到产业赋能,向着“电影艺术+民族团结+文旅融合+乡村振兴”的多元生态持续迈进。

以影铸魂,诠释初心担当

连续三届承接湖南民族电影展,并非偶然的项目安排,而是潇影六十余年创作血脉与国企使命的自然结合。作为中国七大国有电影集团之一,潇影始终扎根湖湘大地,坚持以人民为中心的创作导向,在民族乡土题材领域积淀深厚,也为高质量办好影展提供了扎实的专业支撑。

从《那山那人那狗》用诗意镜头描摹山村邮路与乡土人情,成为中国乡土电影的经典之作;到《十八洞村》以精准扶贫为切口,生动展现苗寨脱贫攻坚的时代画卷;再到《半条棉被》对军民鱼水深情的动人诠释,吸引50多万党员干部走进影院、掀起电影党课热潮;还有《西兰姑娘》《父母的城市生活》《天边加油站》《狃花女》等一大批聚焦土家族、瑶族、苗族等民族的作品,用镜头记录民族文化及三湘大地的生动创造与时代变迁。数十载光影流转,潇影对民族文化的关注与书写,从单部作品的创作延伸到公共平台的搭建,一以贯之的,是深植于血脉的文化传承自觉。

这份自觉,源于国有电影企业的使命担当。湖南是多民族聚居省份,各族群众在三湘大地交往交流交融,孕育了深厚多彩的民族文化。在承办影展的全过程中,潇影始终立足这一省情禀赋,紧扣铸牢中华民族共同体意识主线,用好电影受众广、共情力强、传播面宽的独特优势,把宏大的时代主题转化为可感可知的光影故事,有形有感有效增进民族文化认同,凝聚同心奋进的精神力量。

这份自觉,也源于扎根人民的责任情怀。三届影展持续落地民族县域,从隆回虎形山到永顺芙蓉镇,活动始终把舞台设在民族文化的沃土上,把资源向地方倾斜。既挖掘本土民族文化资源、扶持民族故事创作者,也通过影展的传播力为地方引流赋能,让民族地区的山水、人文、物产借助光影走向更广阔的舞台,实现文化传播与地方发展的双向奔赴。

“破圈”赋能,释放多元价值

在湖南省电影局的统筹部署下,历经三届积淀的湖南民族电影展,价值早已超越电影行业本身,也成为潇影发挥全产业链优势、以文化之力带动地方发展、践行国企社会责任的重要载体,在多个维度实现了价值溢出。

在文旅融合维度,影展验证了“电影赋能文旅”的可行路径。在潇影六十余年的创作长河里,光影始终是山水与人文之间的桥梁。从《那山那人那狗》打响了绥宁大园古苗寨的名声,到《通道转兵》为通道县红色文旅按下“加速键”、《十八洞村》让十八洞村成为研学旅游热门目的地,再到《长沙夜生活》浪漫诠释长沙城市独特烟火魅力,潇影早已探索出“一部电影带火一处风景”的实践经验。承办湖南民族电影展过程中,潇影持续把电影IP转化为文旅吸引力,推动取景地、举办地从拍摄场景转变为旅游目的地,让光影流量转化为地方文旅的增量,为民族地区文旅产业注入文化内核。

在文化惠民维度,影展推动优质民族影像走进下沉受众。从城市影院到乡村院线,从专业影厅到古镇露天放映场,活动不断拓展展映场景,把优质民族电影送到民族地区群众身边,填补基层文化供给的缺口。如第三届将推出的“村影秀”项目,把“送文化”升级为“种文化”,发动本土村民参与民族主题短片创作,让普通人从观众变为创作者,激活乡村文化的内生动力。

在产业联结维度,影展搭建起文化与产业的桥梁。通过风物市集、产业对接等形式,为永顺莓茶、土家织锦等本土特色农产、非遗好物搭建展示与传播的通道,让文化影响力转化为产业发展的助力。这既是对乡村振兴战略的积极响应,也是国有文化企业带动地方发展的责任与担当。

行稳致远,奔赴文化新程

三届是里程碑,更是新起点。连续三届作为湖南民族电影展的承办方,潇影早已将影展视为长期深耕的重点文化项目,在主管、主办单位的指导下将这一IP持续打磨升级。

未来在节展运营层面,潇影将依托“制片+院线+IP开发+数字内容”全产业链优势,持续打磨影展专业内核,不断优化征片、评选、展映体系,助力提升影展行业影响力与专业度,共同打造具有全国辨识度的民族文化IP;将持续深化生态布局,以影展为枢纽,联动创作、展映、扶持、转化全链条,培育本土民族电影创作力量,助力构建可持续发展的民族电影生态;将持续拓展价值边界,深化“电影艺术+民族团结+文旅融合+地方产业”的融合模式,让影展沉淀的影像资源、IP资源、合作资源,成为民族地区可复用、可生长的长期文化资产。

在影视创作层面,潇影也布局了多元题材:既有《深海之光》《无·声》等以“时代楷模”万步炎、“感动中国”人物江梦南为原型的现实题材力作,也有《山与河》《她比烟花灿烂》《丁玲传》等深耕红色历史、诠释湖湘精神的革命题材作品;既有《一点就出发》以湘西乡村文旅振兴为背景的轻喜剧故事,也有纪录电影《园长妈妈》全景记录湘西慈爱园系统救助孤儿的人文叙事;同时还拓展微短剧、AIGC仿真人剧等创新形态,推出《北上无音讯》《此处非明台》《风起玲珑骨》等多元作品,为讲好湖南故事、赋能地方文旅积累更多IP资产。

站在建设文化强国、构筑中华民族共有精神家园的时代坐标下,循着总书记关于文艺工作的指引,潇影将始终坚守国有电影集团的初心使命,以光影为笔、以担当为墨,深耕时代、扎根热土,用心打磨有筋骨、有温度的影像作品,讲好湖湘大地的动人故事,传递属于这片土地的中国声音。

(作者单位:潇湘电影集团)

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

AI时代的影评写作

■文/王小鲁

经朋友推荐看了两部国产片,《空枪》和《特立独行》。两部影片都很激动人心,查了一下它们的票房成绩,虽然没有大赚,但不赔或小赚,已经可以帮助部分从业人员的职业生涯得以延续,善莫大焉。

也许见过一些影评,但在当下的文化气氛里,很快被其他消息覆盖了,而且我们似乎已经不在乎影评了。我们都在抱怨精英影评人丧失了过去时代的权威性——也许这一权威性从来都没有建立起来,而“人人都是影评人”的时代早已经到来——虽然这令人禁不住想起布罗茨基在《小于一》中表达过的一个观点:在文化上的民主就等于让傻瓜和天才视为同一。

这位获得过诺贝尔文学奖的作家若将这一观点发表在互联网时代,一定会被口水淹没。其实互联网时代,大家都不太相信文化上的等级制,电影的意义在互动中形成,没有一种特别凝固的本质等待权威去解码。不过目前的确形成了共识彻底难以达成的局面,正如某首歌的歌词,“人也多嘴也多说不清道理”。

雪上加霜的是目前AI影评已经席卷互联网。事有凑巧,最近几个月我连续数次参与了选拔文章的评审工作,尤其一次大学生影评大赛;在几天时间内快速阅读了近百篇影评,几位评委共同发现,相当一部分文章是AI代写或AI深度介入的写作。如果偶尔看一篇的话很难鉴别,如果你连续读上几十篇,就基本能够判断哪些文章深度使用了AI,因为它们有着近似的风格。

AI介入过深的文章,特点是过于完美,这种完美还具有统一的形式。它们基本上感性和理性结合得很好,断句和节奏很是利落,细节铺陈得当(虽然未必全部准确),也有很好的哲学修养,时刻散发着形而上光芒。它们照着历史上的经典范文进行写作,质感上很光滑,几乎没有缺陷,与之前的AI写作不一样,半年前的AI写作还透露着一种“AI味儿”——当然也可以说现在的AI写作换成了一种新的AI味儿。

以传统方式书写的文章往往存有缺憾,比如有些句子显然过于冗长,作者有点驾驭不了表达和形式之间的平衡。这样的文章反而令人同情,觉得亲切,但你也不敢宣判另外一些人使用了AI,或者说你不能判定AI究竟在何种程度上介入了那些文本。万一有的学生的确具有良好的写作才能,一出手就具有了经典品质呢?所以只好等同视之。

这几个月来,AI让很多写作者的文章品质瞬间提升了。使用AI的写作并非不合法,使用AI帮助查资料是合法的,它能瞬间扩大我们写作所使用的资源库,能精准地投喂我们需要的材料。过去我们经常抱怨人类知识生产在倍速增加,图书馆里面的书已经装不下了,我们质疑是否需要这么多的书籍,但AI帮我们去检索,将无数知识的果实榨成浓缩果汁,然后投喂给大家,便利得很。

这种做法本质上和传统学术有类似之处,只是加以工业智能化了。传统写作中的学者自得于“搜篚翻书,左右采获”的学术研究过程,他们拥有巨大的书房与出入于各大图书馆的便利,也拥有专门的写作时间。现在AI在拉近我们与传统学者所拥有的条件。

但差异肯定是存在的。那个翻书的过程被压缩了,搜集资料的过程被简化了。AI投喂和读书人成长阶段博览群书获得知识坐标的方式很不一样,前者还是将人置于被动的位置。我们向AI提问和它给出答案的那几秒时间的过程,是一个目前我们尚无法弄明白的黑箱操作。这个黑箱是如何运作的?在无法彻底理解它之前,我们无法彻底信任它。

AI的到来搅动了传统写作者的思想,带给我们强烈的自省,也带来一种自我怀疑,带来我们对于传统自我观念的瓦解。我去年写过一篇老电影的影评,对于其中一个次要细节没有弄明白,于是求助于AI,它很慷慨地给予了错误的答案——它显然不具备这一部分知识。我只好自行求证。文章发表后的数日,我再行搜索,AI很快用“我的”研究成果给出了准确解答,因为它的文字里面保留了我在文章中思辨的痕迹,所以我能辨别哪些部分是“我的”。

当时觉得自己被侵权,但也旋即释然,且惭愧于自己缺乏分享的意识。这可怜的一点梳理出来的知识都要申请专利么?而且我们从AI那里获得了多少免费的帮助?其实在AI之前,“共同写作”也是人类写作的基本机制。且举一个之前分析过的案例——80年代的文学史中,《顽主》是一个独特的存在,有人说这个小说的写作受到了徐星《无主题变奏》的影响,而后者的文风独特,在中国罕见,有人考证受到《麦田守望者》的影响,其基本故事情节和叙事口吻都十分雷同。创作者似乎并不承认这一点,但这种共同写作其实一直是人类写作的一种基本的机制。

AI介入的写作本质上是一种共同写作,也有学者称之为人机共创,只是已经由量变发展到了质变。这种写作让人类写作达到了一个前所未有的程度,解放了写作者的很多精力与体力,但也带给传统写作者以沮丧,因为这是对于传统主体的瓦解。

我现在十分佩服那些发明了言语(Speech)和语言系统(Language)以及“人之死”哲学观念的人,他们从侧面预言了今日之现实。这些理论强调了系统和结构的规定性;完整和自主地进行搜篚翻书的大学者主体是一个历史性的建构,并非真实。行文至此,发现篇幅不足以聚焦,但影评写作也在这个整体的写作条件之下。制造文字的难度降低,让阅读的背景有了巨变,也使得知识生产充满了未知,希望以后有机会继续思考和探讨。

以诗意纪实观照时代变迁
——评电影《上海女儿》

■文/王天瑜

不久前上映的电影《上海女儿》始于一次关于父辈往事的寻访。阿茗独自来到父亲年轻时作为知青生活过的西双版纳,走访故人,穿行于历经变迁的农场与村庄。随着旅程的深入,另一位上海女儿的身世逐渐浮现,叙事视野也延伸至知青一代在迁徙与返城之间的离散记忆。影片以稳定的构图、质朴的长镜头以及纪实与虚构相结合的叙事方式,将跨越两代人的家族往事融入西双版纳丰茂的自然景观与乡土日常。

长镜头中的诗意与留白

《上海女儿》大量采用固定机位长镜头,构建出冷静与克制的视听美学风格。当阿茗行走于乡间小路和茂盛的原始森林之中,摄影机通常保持稳定的视点;当人物在画面中由远及近或逐渐走远,其身体与周围景物的比例关系不断变化,画面中景别与构图的重心也随之变化,环境不只是烘托人物的背景,也成为承载人物心理状态的叙事空间。此外,影片经常借助门窗、回廊与树木形成框架式构图,在增强西双版纳地域景观的空间纵深感的同时,也通过前后景的遮挡营造出一种微妙的距离感,呼应阿茗作为外来者面对这片土地时心理上的陌生与疏离。片中大量呈现人物的背影,并有意减少正反打镜头的使用,从而将情感表达藏于肢体与背影之中,也激发了观众对画外空间和人物内心世界的想象,赋予整部作品浓郁的诗意与神秘感。

长镜头的延展与独特的声景设计共同确立了影片的纪实与诗意美学。传统叙事电影往往通过剪辑省略缺乏戏剧冲突的日常片段,《上海女儿》却让静止的热带密林、无尽的橡胶树林以及漫长而曲折的寻访占据了大量篇幅,使非戏剧性的时间流逝成为全片的基本节奏。这种独特的视听节奏也改变了观众参与叙事的方式。固定长镜头将人物与环境同时置于画面之中,观众的视线起初追随着阿茗的行动,却可能在漫长的停留中转向偶然飞过的昆虫、飘落的树叶,或是远处走过的动物。那些与情节没有直接关联的日常物象有了被注意到的可能性,画面呈现出更为自由开放的视觉结构。阿茗在故人的零散回忆中拼凑父亲的青春往事,观众也得以在影片舒缓而诗意的影像细节里建立起个人情感与地域空间的深层联结。

自然景观中的历史伤痕

西双版纳丰茂的热带植被与宁静的乡村景观,不仅为整部电影奠定了鲜明而富有层次的生活气息,更将人们的日常生活与山川草木、动物活动联系起来,呈现出万物共生的自然状态。这片充满生机的土地在片中不只是风景,还承载着实实在在的历史与社会记忆。橡胶树上反复割胶留下的伤痕,是影片最具物质表现力的细节之一。树干表面的旧伤随着生长逐渐变得嶙峋,新割开的切口还在持续不断地流淌着乳白色的汁液。新旧痕迹的交错产生了强烈的情感张力,将知青岁月与当下劳作之间抽象的历史跨度,浓缩进同一个特写镜头中,赋予了时间以具象的重量。镜头长久地停留在树干上,不仅呈现出这段历史关系的复杂性,也巧妙地让自然景物承担叙事功能,成为连接历史记忆的视觉隐喻。

相比之下,夜间火龙果田的段落则展现了自然与人工相互作用的另一种面貌。夜色中,火龙果田里挂满的补光灯向远处无尽延伸,这些原本用于农业生产的照明设施,在银幕上营造出奇异而壮阔的视觉奇观,让熟悉的乡村多了一层陌生的质感。连绵的灯光既是作物生长的必需品,也是人工技术介入自然的痕迹,这片土地始终处于不断生产与更新变化之中。时间不会停留,过去生活的痕迹总会在新建筑、新作物和新生产方式中慢慢被覆盖。影片在展现自然生命力的同时,始终对时间的流逝保持着清醒的认识。

纪实与虚构之间的记忆叙事

《上海女儿》取材于导演沈仲旻寻访父亲知青经历的个人经验,以自传性情感为线索,将虚构表演与真实人物的口述结合起来。梁翠珊扮演的阿茗为观众提供了进入历史的叙事视角,每一位故人的讲述则使现实与虚构的边界变得模糊,私人寻访逐渐延伸至知青一代的集体记忆。影片采用片段式叙事结构,在采访段落中较少通过剪辑打断讲述,连同那些看似偏离寻访主线的闲谈也一并保留,呈现出历史记忆的主观性与复杂性。片中一位奶奶谈起往事时流露出自豪,也坦言自己很喜欢现在的生活,随后自然聊起家庭近况。她在回忆过去的同时,也在向来访者介绍如今的自己,摄影机耐心记录这些自然发生的交谈,使过去的记忆与当下的生活在同一场景中相互交融。随着寻访深入,阿茗与这些受访者的关系逐渐变得亲近自然,从初次登门的拘谨逐渐走向熟悉,后来共同出现在同一画面之中,人物关系的变化也通过场面调度得到具体呈现。影片保留了不同讲述之间的差异与历史中难以填补的空白,让私人化的经历和情感进入更广阔的历史视野,借由纪实与虚构的交织,探讨了个体记忆参与历史的重构与理解的可能性。

总之,《上海女儿》以克制而富有诗意的影像风格,将沉静的视听语言、不断变化的地方景观与亲历者的口述自然结合,通过平实的表达触及代际创伤,使寻找父亲往事的私人旅程逐渐延伸为对一代人历史境遇的思考。父亲的青春早已远去,眼前的土地却依然繁盛。影片在当下生活与历史记忆的交织中,呈现出个人命运与时代变迁之间复杂而深刻的联系。

(作者系伦敦大学学院人类学系创意纪录片实践专业硕士研究生)