探寻电影强国建设背景下电影评论的创新与提升

『电影强国——新时代电影评论的创新与提升』论坛：

■文/本报记者 赵丽

第十二届北京国际电影节“电影强国——新时代电影评论的创新与提升”主题论坛活动近日举行。本届论坛由北京国际电影节组委会主办，中国电影评论学会、中国电影基金会钟惦棐电影评论发展基金、重庆影视城（江津白沙）联合承办，以做大做强电影工业、打造优质电影品牌、吸引观众扩大市场，拓展创新电影评论为主要内容。北京广播电视台党组成员、副总编辑，第十二届北京国际电影节组委会副秘书长李秀磊；中国电影基金会理事长张丕民；中国电影评论学会副会长、中国艺术研究院电影电视研究所所长赵卫防；中共重庆市江津区委常委、副区长刘晟分别代表主办方、承办方致辞。

“主题演讲”环节四位主讲嘉宾首先奉献了精彩的演讲。北京电影学院党委副书记、副院长胡智锋以“努力提升中国影视评论的三种品格”为题提出了一个富有深意的思考，即中国电影评论在电影强国目标下需打造三种评论品格：情怀、情感、情态的人民性品格，有理、有用、有度的实践性品格，电影评论与国际、与其他相关学科、与业界都保持密切联系的开放性品格。中国电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿以“提出真问题、研究真问题”为题，指出电影强国这个大背景下很多真问题值得研究，“电影工业体系”、新技术对电影美学带来的影响、共同体美学与人类命运共同体之间的关系等等问题都值得深入探讨研究，在这种种真问题中，必须要解决评估体系为什么建、谁来建、建给谁这三个问题才能够找到统一标准。北京文艺评论家协会主席、北京师范大学教授王一川以“当前中国影像美学范式与电影强国建成路径”为题，梳理了国产片六种影像美学范式，即国族美学范式、家庭美学范式、地缘美学范式、乡村民间地缘美学范式、心理美学范式、传统美学范式、公共法理情理美学范式，并根据这些美学范式提出自己的见解与希冀。北京大学影视戏剧研究中心主任陈旭光提出，工业化类型化生产、品牌效应最大化、可持续再生产是电影工业美学最重要的理论核心，系列电影制作流程和营销理念上追求品牌最大化，与电影工业美学类型化、规范化、高效性、可持续发展等核心理念美学原则完全一致，这是电影产业化运行当中的品牌化战略的问题。他对国产系列电影进行了几方面的反思建言：一是以系列形成文化产业品牌，二是拓展想象力消费型的电影，三是参考国外经验和为国内电影市场打造品牌系列电影服务，四是要讲述系列电影的中国故事、营造中国想象、开掘中国文化原型。

本次“高峰对话”环节实现了电影理论评论专家与电影工业的建设者、电影产品的创作者交流对话，共同探讨电影强国的建设路径。对谈环节由张卫、赵卫防、谭飞、吴燕雨组织的影评人团队与刘春、尹香今、李宁、俞白眉、陈洁、张博等组成的出品人、制片人、创作人、营销人团队展开了交流对话。

中国电影评论学会常务副会长张卫指出：新时代的电影理论探索为电影强国建设路径探寻提供了实践启迪，建设电影强国首先要做大做强电影工业，工业需要以人民为中心，重视电影的大众化、类型化，重视电影与观众成为一个共同体，重视电影品牌系列的经营，这是世界电影强国占领世界电影市场的一个重要举措。从好莱坞2021年票房分析报告看：43部系列电影赢得了全球票房的90%，48部非系列电影只占全球票房的10%，在系列电影放映过程中，每一部都是下一部的广告，是持续吸引观众，助力电影产业持续强劲发展的重要引擎。导演宁浩曾担忧中国观众看到一部电影新片的片名后，不知道将要看什么，有了系列电影品牌后，观众就象在超市买必需品，知道我要买什么。他列举了近年来博纳、万达、新丽、开心麻花等一批电影公司在系列电影策划制作方面取得的成绩和不足，结合“开心麻花”团队近几年通过品牌传播对于观众基本盘的稳定和对营销的促进，特别结合新片《独行月球》受到观众的广泛欢迎，邀请“开心麻花”影业董事长《独行月球》制片人刘洪涛谈开心麻花的品牌理念和经营。

刘洪涛表示，开心麻花影业很早就意识到，电影戏剧文化企业要想做大做强，首先必须全力打造好自己的品牌，营造观众心目中的一流电影品牌是目前团队最大的愿望，打造品牌难，维护品牌更难，我们一方面保持自己的品牌特色，满足观众对自己品牌的原有期待，另外还在基本特色基础上不断开拓创新，超越“夏洛特”的过去，为每一部电影打造新面貌。

万达影视集团高级总裁助理、万达影视传媒有限公司总经理、新媒诚品创始人尹香今指出，系列化可以有效规避企业投资风险，“唐探系列”的成功开发证明了系列化品牌的开发，对电影公司规避风险，长期生存是最好的措施，这样一个好的品牌的系列可以为公司创造更大的效益：“唐探”第一部票房8.23亿元，第二部票房33.98亿，第三部票房45.23亿，总共做了90多亿票房，系列电影使得票房持续增长。

中国电影评论学会副会长、中国艺术研究院电影电视研究所所长赵卫防从理论研究角度指出，品牌建设、系列影片的制作要建立稳定的美学范式、产业生产范式和营销范式，在此基础上不断进行美学和产业升级，由此建构起稳定的品牌模式。

持续跟投《我和我的》品牌系列的新丽传媒高级副总裁、新丽电影CEO李宁认为，从经济逻辑上讲，系列电影是避免资本风险的最佳选择，“我和我的系列”鼓励了投资人的信心。打造好的系列电影品牌能不断增强中国电影自信心，能够形成好的市场生态，希望能有更多系列电影取得好成绩并延续下去。

知名编剧、导演俞白眉担任过《我和我的家乡》的导演、《我和我的父辈》的编剧，他认为“我和我的”系列其共同风格特征是情感的相似性，系列电影中的每一部，每一个小故事都是用情感打动观众。类型电影、系列电影对我们这一代创作者而言是一个很大的课题，类型电影中的系列电影更是如此，需要向世界上最好的系列电影继续学习，通过稳定提高类型特征来完成这些系列电影，“我和我的家乡”是某个历史时期的产物，其经验可以帮助创作好更多类型的系列电影。

四味毒叔公号创始人、影视监制、策划人、影评人谭飞提出，IP能够降低成本，实现内外资源最大化。《我和我的祖国》是中国式电影强国系列，这种亲和力是国外影片无法比拟的，希望今后能有一些更强关联的、传播正能量、反映国家发展变化新的系列电影出来。

建设电影强国，必须让中国电影走出去，张卫认为：电影强国既是国内概念，也是全球概念，电影强国指标中必须要有国外电影市场的占有率，让中国电影被具有各种文化背景的世界各国的观众所接受，为此我们应建立为世界观众所接受的电影共同体，追求全人类的共同价值，他邀请中国电影合作制片公司总经理刘春谈中国电影怎样吸引外国观众，怎样向世界讲好中国故事。

刘春通过分析国产电影《刮痧》的国外发行指出，文化上的差异是造成走出去壁垒的主要因素，配音、字幕制作等技术原因位居次位。我们应该找到文化上的共鸣点，目前中国电影合作制片公司与国外联合拍摄的《巨齿鲨》，就是找到了共鸣点，在国际国内市场上都很成功，目前已拍摄《巨齿鲨2》，还要筹备《巨齿鲨3》，国外公司看好这部系列电影的国际市场，愿意继续投资。投资主体、出品单位持续出品大的IP作品的能力应该不断提高，假以时日电影强国梦想一定会实现，但也要突破国际化人才的瓶颈。

张卫认为，春江水暖鸭先知，营销平台作为电影强国建设的重要一环，应该最先知道观众对系列电影的期待，于是邀请猫眼娱乐高级副总裁张博谈观众在平台上对系列电影“想看”的表达。张博以《唐人街探案》系列为例，介绍了观众想看的情况：《唐人街探案》，想看的观众是十万量级，《唐人街探案3》“猫眼想看”的量级达到四百万，这是当前量级最高的天花板。系列电影具备很高的势能，对于电影宣发很有价值，但也是双刃剑，因为期望值比较高，观众对系列的要求就更高，电影口碑就要维护得非常好，因此需要广而精地抵达用户。猫眼作为“科技+全文娱”服务平台，一定要通过自己的产品、数据、营销，服务好电影强国建设的各个环节，作好沟通电影生产与观众的桥梁。

参加过《捉妖记》、《黄飞鸿》、《北京遇上西雅图》等系列电影策划和制片工作的壹线影业CEO陈洁表示，在类型电影和系列电影的生产过程中，导演、编剧、演员都是及其重要的，具有类型特征的演员是系列化品牌建设中的重要把手，因此我们要更加开放地跟同行伙伴加强合作。每家公司因在整个产业价值链上位置不同、优势不同，就应寻找最适合自己在系列电影生产中的合适位置，这是组织好系列电影生产的重要方法。

毒眸总编辑、影评人吴燕雨通过自己的经历，介绍电影评论从文字纸媒发展到短视频解说的历史过程，她认为短视频解说是是当下当下电影评论的一种新形态，这说明电影评论在形态上一直在求新求变，其实这是观众的选择，观众和用户对电影评论需求也在变化。作为一线市场从业者希望大家能够坚持自己的初心，朝着这样的目标提高对自身的要求，真正做到见证、记录、推动电影工业和系列电影发展。

张卫会后总结说：新时代电影理论评论的创新与提升是实现电影强国这一战略命题的重要举措之一，中国电影的强国之路需注入更多的理论评论的智慧和能量，影评人要与出品人、制片人、创作人不断对话沟通，共同探寻电影强国建设路径，共同推动电影强国智库建设，通过电影理论评论的新概念、新范式、新阐述来构建中国作为电影强国的话语体系，为实现电影强国梦而努力。

共同探讨科影融合趋势

第十二届北京国际电影节科幻论坛

本报讯 8月16日，由北京国际电影节组委会指导，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会主办，未来事务管理局（北京无限时间抽屉科技文化有限公司）承办的第十二届北京国际电影节科幻主题论坛在北京石景山区首钢园举办。论坛以“科影融合：虚拟制片技术发展前瞻”为主题，围绕“虚拟制作：重塑影视产业的新格局”、“电影数字虚拟制片的创新与突破”、“构建成熟的中国影视产业的虚拟制作解决方案”三大话题，邀请国内虚拟拍摄技术行业专家、电影导演、学术研究专家等，就全球虚拟制片技术现状及特点进行了探讨，展望未来影视工业的发展方向。

虚拟拍摄作为一种先进的技术手段，正广泛运用于影视、广告、直播等领域，是影视制作未来发展趋势之一。科幻类影视是虚拟拍摄最好的实验场；同时，影视作为艺术创作，如何用好技术服务表达也是重要的课题，需要技术圈与创作圈进行高效地互动。

北京市科委、中关村管委会二级巡视员王建新在致辞中表示，当前的影视行业，科技创新已经是产业升级的核心驱动力之一。目前，国产电影制作质量提升受益于两个维度的科技赋能，一是积极采用世界先进的技术成果，二是自主探索和创新研发符合中国特色要求的科技成果。

在主题演讲环节，沙核科技创始人、VR影视领域专家楼彦昕分享了如何将虚拟制作带入XR，他提到，叙事媒介正在不断自我演化，新兴技术的成熟会让媒介演进、拓展、融合，从而创造新世界的叙事语法。虚拟制作这一技术将会为影视行业打开全新的形态，创造全新的市场领域，是技术推动行业变革的有效实践。先壤影视制作(上海)有限公司虚拟拍摄业务总监、合伙人俞佶简述了虚拟拍摄相关技术的应用优势和对产业的意义，并通过最新的实践案例，分析虚拟拍摄相关技术如何阶段性地助力影视及文娱产业。她认为，视觉内容的生产即将发生重大变革，并以大众化、奇观化和实时化为主要特点。影视特效的门槛进一步降低，虚拟拍摄对于影视产业而言，正在逐步从一种拍摄制作工具成为推动影视工业生产流程革新的抓手，并最终将成为文娱产业尤其是科幻产业进入元宇宙时代的重要引擎。

第一场圆桌对谈以“虚拟制作：重塑影视产业的新格局“为主题，中央美术学院电影视效工作室专业导师穆之飞、北京电影学院数字媒体学院副院长刘梦雅、沙核科技创始人楼彦昕、艾沃次世代虚拟拍摄技术导演陈超、导演李霄峰与嘉宾们探讨了中国影视面对的新机遇。穆之飞强调，技术要服务于内容，服务于电影类型的多元化。创作者应当利用虚拟技术将哲学、文学、历史、精神和文化之美呈现出来，技术创新及人才培养也应当以继承与弘扬优秀中华传统文化为己任。

第二场圆桌对话以“电影数字虚拟制片的创新与突破“为主题，中央美术学院城市设计学院视觉特效专业负责人陈叶子、微软亚洲研究院高级研究员/研究经理段楠、先壤虚拟拍摄业务总监/合伙人俞佶、中央戏剧学院电影电视系教师、电影特技指导/导演乔乐、中国传媒大学动画与数字艺术学院教授黄石、北京服装学院服饰艺术与工程学院院长常炜，就虚拟技术在拍摄实践中的种种挑战进行了交流。陈叶子认为，虚拟拍摄其实是拥有百年历史的成熟技术，但在国内尚新，电影从业者正处于对新技术缓慢接受的过程。同时，虚拟拍摄对流程要求极高，这都对虚拟技术在国内影视产业的应用和普及提出了挑战。中国电影在达到工业化之前，要先流程化。

第三场圆桌对话以“构建成熟的中国影视产业的虚拟制作解决方案”为主题。中央美术学院城市设计学院视觉特效专业负责人陈叶子、聚力维度CEO赵天奇、天图万境创始人/导演图拉古、中国电影资料馆电影文化研究部主任左衡围绕中国影视产业的虚拟制作解决方案进行了分享。 左衡提出，电影成为虚拟技术的领地，它的成功需要技术的突破。一方面需要做出突破的创作者，另一方面需要配套的流程。

与会嘉宾的分享及研讨，展现了虚拟拍摄对影视产业助力的成果，并促进了影视行业后期制作从业者和IP开发从业者之间的沟通。为各领域与会者提供了全链条信息、盘活各环节资源、建立了行业共识，有助于提升对虚拟拍摄技术的理解认识，建立更有针对性的内容管理机制。

作为第十二届北京国际电影节期间唯一的科幻主题论坛，“科影融合：虚拟制片技术发展前瞻”与会嘉宾的分享及研讨，展现了虚拟拍摄对影视产业助力的成果，并促进了影视行业后期制作从业者和IP开发从业者之间的沟通。论坛为各领域与会者提供了全链条信息、盘活各环节资源、建立了行业共识，有助于提升对虚拟拍摄技术的理解认识，建立更有针对性的内容管理机制。

与会者表示，虚拟化制作和高新技术格式观影体验，依然是电影科技创新的主要着力点。科幻产业是文化和科技深度融合的新兴产业，以科技赋能提升文化产业实力，以文化赋能科技创新活力，对我国建设世界科技强国、促进产业转型发展、提升我国文化产业软实力具有重要的推动作用。可以预见，这一流程变革将会为影视行业带来深刻影响，整个影像制作的理念都会发生天翻地覆的变化。这是科学技术带来的机会，要把握住机会，就要拥抱变化、拥抱未来。

（支乡）