

光影为桥 市场为台

——行走在戛纳国际电影节市场

■文/江平

焦雄屏(左)、李少红

自1993年跟着恩师吴贻弓导演筹办上海国际电影节算起,一晃已经三十多年了。吴贻弓导演生前常跟我们念叨:正经的A类国际电影节,艺术是灵魂,市场是骨架,二者缺一不可。国际电影制片人协会有着严格的评判标准,一个电影节想要站上世界顶级序列,不仅要有过硬的艺术竞赛水准与国际影响力,更必须拥有成熟、常年稳定运行的电影交易市场与专业展台交流体系。红毯、颁奖、展映只是表象,真正支撑一座电影节走向、走强的,永远是艺术与产业的双向共生,是新人孵化、版权交易、合拍洽谈的持续活力。电影节是舞台,电影市场才是根基,是全球影人互通有无、彼此成就的光影热土。

回望戛纳七十余年的成长脉络,最能看懂这套国际通行的行业逻辑。1946年戛纳创办之初,纯粹专注艺术展映,格调清雅,却缺少产业流通的生命力。随着全球电影工业不断迭代,行业慢慢达成共识:好电影不能只留在银幕上被看见,更要走向市场、走向观众、走向世界。1959年,戛纳率先创办电影交易市场,搭建标准化展台、专业洽谈区与项目对接通道,开创了“艺术高地+产业平台”的全新模式。七十余载沉淀打磨,这里早已成为全球规模最大、交易最活跃、机制最成熟的电影产业核心阵地,也正因如此,戛纳才能始终稳立世界A类电影节之巅,成为全球影坛的标杆。

正因为深谙这套规则,当年首届上海国际电影节时,我们便大胆对标戛纳、因地制宜,从零搭建属于中国自己的电影节市场体系。首届办节便吸引二十多个国家的影视机构入驻展映,交易活跃、交流密集,稳稳筑牢了上海国际电影节A类根基。而后,上影厂、永乐集团、中国电影海外推广公司、中国电影合拍公司以及我曾任职的中国电影股份有限公司,先后进军戛纳,常年设展、常态推介,让中国电影在世界核心舞台稳稳立足、持续发声。

驻足戛纳电影市场,我心里感慨良多。这里不只是谈交易、做合作的场地,更是光影薪火代代相传

的地方。年年赴约,旧友重逢,暖意如初;岁岁相见,新人迭出,朝气蓬勃。我始终相信,电影从来不是守旧的艺术,它永远年轻、永远鲜活。看着越来越多青年人走上国际舞台,我们这一代渐渐褪去光环,非但没有怅然,反而格外欣慰。光影长河奔流不息,唯有新一代接续成长,中国电影方能永葆生机、生生不息。

作为中国电影行业的旗舰,今年中影集团的展台一如既往沉稳大气、素雅庄重,稳稳占据中国影视出海的核心位置,也是海外影人认识中国、对接国产新作最直观的窗口。活动期间,国家电影局副局长秦振贵专程来到中影展台看望在场工作人员,亲切叮嘱大家踏实深耕行业,用心把更多优质中国电影推向海外,让更多中国故事走进国际视野。

值得一提的是,戛纳中国馆如今已连续五年顺利落地。五年接续深耕,五年稳步成长,不仅直观展现了中国电影产业的蓬勃势头,更实实在在地亮出了中国青年电影人才的创作实力。本届中国馆开幕仪式现场,依旧星光汇聚,秦振贵副局长代表国家电影局现场指导,再度出席助阵,中国驻马赛总领事何有麟亲临致辞,中国电影家协会副秘书长曹俊、长影集团董事长庄严、中国电影制片人协会理事长焦宏奋、中国电影导演协会会长贾樟柯、中国电影基金会-吴天明青年电影专项基金总监察昊妍等一众影视行业资深人士到场,一同为中国电影出海助力鼓劲。

今年的中国馆佳作云集,汇集中影、上影、西影、峨影、华人影业、博纳影业、上海国际电影节等众多“头部”机构,集中推介一百八十余部风格多元的国产影片。既有市场口碑双丰收的《飞驰人生3》、国风武侠巨制《镖人:风起大漠》、悬疑新作《惊蛰无声》、国民IP动画《熊出没·年年有熊》,也有不少国内刚刚热映、热度正盛的新作《我,许你》《燃比娃》《给阿嬷的情书》第一时间登陆戛纳,带着中国文化和传统技艺与东方审美,与海外观众真诚相遇。

其中,水墨动画《燃比娃》让人

格外印象深刻。影片全程采用宣纸水墨质感创作,东方意境浓郁、画面质感独特,风格清新又极具辨识度。它与去年创下票房奇迹的《哪吒之魔童闹海》相映成趣,一古一今、一韵一潮,生动展现出当下中国动画丰富多元、比肩世界的创作水准。纪实温情影片《给阿嬷的情书》更是以情动人,戛纳展映后深深打动了大批英国与东南亚片商,有望通过后续国际发行,让全球观众读懂海外华侨世代打拼的艰辛与坚守,看见一段温暖厚重的华人岁月。

穿梭在琳琅满目的海报与项目展示之间,总能有不期而遇的光影温情。意大利乌迪内电影节主席萨比丽娜女士与我相交多年,略知中文的她,居然在茫茫摊位中一眼认出我的名字,特意寻来问候。缘起我曾经监制的一部儿童题材影片,一纸海报、一份友情,跨越山海,纯粹动人,让人心生暖意。

本届戛纳市场上,诸多国产新作凭借独特立意与精良制作,自发吸引了许多国际影人的关注。法国知名选片人让·李贝卡,在《马兰花的声音》海报前久久驻足、细细品读。影片由北京电影学院教师马晓静执导,倪大红等领衔主演,取材北京冬奥真实故事,讲述阜平大山里的留守儿童组建合唱团、刻苦追梦,最终登上冬奥舞台,影片致敬冬奥幕后团队和邓小岚老师十余载扎根深山、点灯育人的大爱初心,以孩童纯粹、山野质朴、歌声传情的方式诠释和平与希望,立意干净、共情无界,自然收获了海外业内的广泛认可。

内蒙古电影集团联合国际团队打造的《野狼谷》,则以辽阔苍茫的草原意境、独特的东方生态叙事,在海量作品中脱颖而出。影片由冯泽威任总制片人,曾涵担纲总导演,再度出席助阵,中国驻马赛总领事何有麟亲临致辞,中国电影家协会副秘书长曹俊、长影集团董事长庄严、中国电影制片人协会理事长焦宏奋、中国电影导演协会会长贾樟柯、中国电影基金会-吴天明青年电影专项基金总监察昊妍等一众影视行业资深人士到场,一同为中国电影出海助力鼓劲。

中法电影缘分由来已久,根深叶茂。早在1958年,新中国第一部中法合拍片《风箏》开启两国光影合作先河;2015年,由中影集团主控、法国知名导演让·阿诺倾力执导的《狼图腾》更把中法合拍事业推向全新高度,凭借壮阔的草原原图景与深刻的人文内核风靡全球,成为中法合拍领域的经典之作。六十余载光影流转,从《风箏》到《狼图腾》,再到如今的《野狼谷》,中法影人一次次携手并肩,深挖中国本土故事、传递东方美学,让兼具民族底色与国际视野的中国电影,持续在戛纳舞台闪光。

现实青春题材影片《成人礼》,同样在本届市场收获不俗口碑。影片由邢筑渊编剧,李木子、黄翔

联合导演,聚焦破碎家庭的少年救赎与亲情重生。十四岁少女以稚嫩却坚定的力量陪伴,唤醒深陷困境的父母,带领家庭走出阴霾、重获新生。影片直面现实、温柔有力量,精准契合国际影坛青睐的治愈、成长与救赎主题。德国汉学家、选片人雷利·托马十分欣赏影片海报的构图与留白,称赞其意境悠远、诗意高级,像欧洲古典油画一般耐人品味,让人对故事心生期待。

今年在戛纳最让我惊喜振奋的,当属正在筹拍的主旋律影片《雷场英雄》。项目一经亮相,便收获许多国际电影机构、行业大咖的密切关注。影片根据杜富国真实事迹改编,聚焦和平年代边境扫雷战士的无畏坚守。硝烟散尽的和平岁月里,依旧有无数战士逆行赴险、守护万家安宁。危急时刻,杜富国一句“你退后,让我来”,以身护友、浴血负伤,失去双眼与双臂,却始终向阳而立、信念不改,用残缺身躯撑起最伟岸的英雄风骨。

这部作品跳出传统主旋律的叙事套路,不讲空洞道理,只讲真实抉择、真实人性、真实担当。以生死瞬间的赤诚、坚毅不屈的意志,诠释英雄主义、呼唤和平初心,情感真挚、穿透力强,天然具备跨文化、无国界的感染力。许多海外影人主动询问项目进度、开机计划,积极探讨合拍、投资、海外发行的多元可能。制片人智玥、逐华斌及导演之一耿雷全程驻守戛纳,积极对外交流创作理念与出海规划,对接资源、互通合作。国际电影制片人协会负责人也专门关注本片,肯定了影片的人文厚度与国际传播价值。

驻足戛纳蔚蓝海岸,回望三十余年中国电影出海之路,心中百感交集。从前我们从零起步、对标国际,艰难搭建属于自己的产业赛道;如今一部部扎根中国土地、承载中国精神的佳作,无需刻意造势,便能自发吸引世界目光、赢得国际尊重。这是产业的成长,更是文化自信的沉淀。

我始终认为,顶尖国际电影节,以艺术铸魂、以产业固本、以交流搭桥。没有成熟的市场土壤,艺术荣光难以传播;没有持续的海外发声,国产精品难以远航。戛纳七十余年长盛不衰,正是因其始终平衡艺术高度与产业温度,始终拥抱新人、新作、新力量。海风轻拂棕榈婆娑,我望着眼前络绎不绝的年轻面孔,心中满是欣慰。早年赴戛纳,举目皆是熟悉的国内老友;如今再来,一张张新颜朝气蓬勃、生生不息。一代代电影人接力传承,一批批新作破浪出海,中国电影走向世界的脚步,愈发从容、愈发坚定、愈发辽阔。我欣慰,亦由衷欢喜。

(作者为中国夏衍电影学会会长、中影集团一级导演)

“礼乐为源”重构中国电影美学话语

——评《礼乐:中国电影美学的本源》

■文/李城

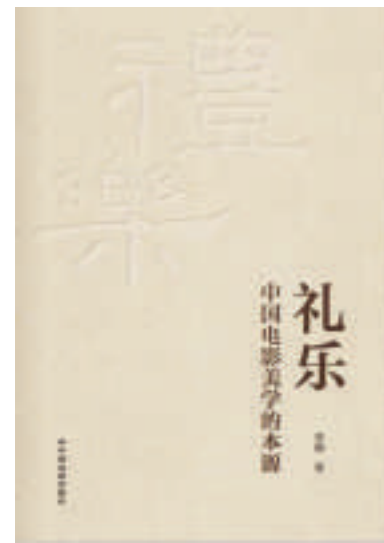
长期以来,中国电影美学研究始终面临一个核心命题:如何挣脱西方理论范式的桎梏,找到属于本土的美学根脉与话语体系。诸多学者从“影戏”“意境”“空气”等角度探索中国电影的独特性,为本土电影理论建设积累了宝贵经验。而李镇所著的《礼乐:中国电影美学的本源》,跳出简单的中西理论比附、传统美学概念套用的研究惯性,以中华礼乐文化为核心密钥,深耕中国电影的文化基因与美学内核,完成了一次本土电影美学体系的原创性建构,为中国电影理论研究开辟了全新路径。

这部著作历经数年打磨修订,融入新兴电影文本解读与详实史料考证,实现了学术深度与内容可读性的双重提升。作为深耕中国电影史二十余年的资深学者,李镇兼具扎实的史料考据功底与敏锐的文本思辨能力。他长期深耕电影微观史学研究,整理发掘石挥、郑君里等老一辈电影艺术家史料,以扎实的史料积累为本次研究筑牢根基。他始终坚持微观文本细读与宏观理论思辨相结合的研究方法,在海量影像资料与文字史料的互证中,规避了当下部分研究过度依赖检索文献、脱离影像本体的弊病,让整部著作的立论扎实可信,论据详实充分。

该书最大的学术突破,在于大胆打通千年礼乐文明与百年电影艺术的时空壁垒,将中国电影美学的溯源研究推向文化哲学的深层维度。礼乐文化作为中华传统文化的核心内核,塑造了中华民族千年的艺术思维、审美范式与价值追求,但其概念的多义性、内涵的抽象性,让以此解读现代电影媒介成为一项极具挑战的学术尝试。以往本土电影美学研究,或依托西方本体理论梳理中国电影范式,或简单摘取传统美学概念附会电影创作现象,始终未能触及中国电影美学的本源逻辑。而本书另辟蹊径,从“道”与“器”双重维度构建研究框架,实现了理论研究的根本性突破。

在“道之体”的精神层面,著作系统梳理礼乐文化中“天人合一”“美善统一”“文质彬彬”“寓教于乐”等核心美学观念,厘清“言志缘情”“中和之美”等传统审美追求对中国电影创作的深层浸润,辩证阐释了礼乐精神的审美价值与时代内涵。尤为关键的是,作者精准区分了传统礼乐“寓教于乐(yue)”的艺术内核与现代通俗文化“寓教于乐(le)”的娱乐属性,点明中国电影自诞生以来,始终秉承礼乐文化教化与审美统一的核心追求,形成了区别于西方电影的表意体系与精神内核。

在“器之用”的实践层面,该书打破纯理论推演的局限,将礼乐美学落地于电影创作的具体实践。作者系统剖析景别、机位、蒙太奇、镜头调度、声音设计等视听语

言范式,解读“穿插”“空气”等中国本土电影概念背后的礼乐思维,阐释传统象喻思维、节制理念、中和美学如何潜移默化影响中国电影的叙事节奏、镜头运用与类型表达。这种从文化根源到创作细节的层层拆解,跳出了中西电影概念的简单对标,真正挖掘出藏在电影视听表象之下的本土文化密码,让抽象的礼乐美学转化为可感知、可分析、可借鉴的电影创作规律。

作为一部具有拓荒意义的学术著作,《礼乐:中国电影美学的本源》填补了中国电影本源美学的学术空白,具备重要的本土价值与国际传播意义。在本土理论建构上,该书提炼出“正名”“动性”“穿插”“气论”等一系列原创性理论概念,搭建起独立于西方理论的中国电影美学体系,破解了中国电影研究“以西释中”的长期困境。在跨文化传播层面,它打通了古典礼乐文论与现代电影理论的壁垒,为中西电影美学对话提供了全新学术框架,清晰阐释了中国电影的视界观、真实观、时空观的文化本源,为海外学界读懂中国电影、理解东方美学提供了核心密钥。

当然,这部开拓性著作亦留有可供后续深耕的空间。正如书中所言,礼乐与中国电影美学的关联研究尚处于起步阶段,全书对电影视觉语言的分析极为细致深入,也为后续研究留下了广阔的探索空间。

百年中国电影,始终在借鉴西方与坚守本土之间探寻前行路径。当下中国电影亟需构建自主的学术话语体系,彰显民族艺术特质。李镇的《礼乐:中国电影美学的本源》,以深厚的史料积淀、创新的理论视角、严谨的思辨逻辑,完成了一次中国电影文化基因的深度溯源。它不仅为学界研究中国电影美学提供了全新范式,更以礼乐文明为纽带,印证了中华传统文化的当代生命力,为中国电影坚守文化根脉、走向世界舞台提供了坚实的理论支撑。这部著作堪称近年中国电影史论研究领域的重大成果。

纪录电影《劳途归巢》

举行重庆江津露天特别放映

本报讯 近日,纪录电影《劳途归巢》露天特别放映活动在重庆市江津区白沙镇政府广场举行。活动以“回到故事发生地,致敬平凡奋斗者”为主题。

开幕式上,江津区委常委、宣传部部长向军表示,《劳途归巢》斩获多项荣誉,不仅是“渝派影视”出海的高光时刻,更是我们文化软实力走向世界的有力见证。它让世界看到了中国普通劳动者的真实力量,看到了重庆人刻在骨子里的坚韧精神。重庆市电影家协会原副主席、一级导演鄢光宗在映前分享中表示,《劳途归巢》片名极具文化韵味,“劳途”一词内涵丰富,既展现了劳动者在困境中砥砺前行、奋力拼搏的状态,也寄托着人们对故土家园的深切思念。导演郑旭松坦言,树高千丈落叶归根,《劳途归巢》诞生于这片故土、成长于这片乡土,如今以露天放映的形式回到乡亲们身边,他希望大家能尽情观影、尽兴感受这份乡土温情。

这部由重庆江津籍青年导演郑旭松执导的纪录长片,以“零干预”跟拍手法真实

记录了白沙镇厂劳工潘昭德在返乡后,兼顾劳作、照料双亲、抚育子女的坚韧人生。该片已获第48届莫斯科国际电影节最佳纪录影片奖。

影片现场放映后,导演郑旭松与片中主人公潘昭德、李元群等主创到场交流。现场文艺界学者对影片的纪实美学与现实价值进行评价。中国电影评论学会会长饶曙光给予高度评价:“回到影片的拍摄地,与主人公及当地邻里一同观影,这在全国乃至全球影展活动中都属首创,是极具温度与意义的创新之举。”

本次活动由重庆市电影局、重庆市文学艺术界联合会指导,中共重庆市江津区委宣传部、重庆市江津区文化和旅游局发展委员会、重庆市江津区白沙工业园发展中心、重庆市江津区总工会、重庆市江津区文学艺术界联合会、中共重庆市江津区白沙镇委、重庆市江津区白沙镇人民政府、重庆青年电影展、重庆拾荒者文化传媒有限公司承办,比蓝影像中心支持。(李佳蕾)

电影《10间敢死队》走进北京市第八十中学

本报讯 5月22日,由陈思诚编剧、导演,蒋龙、齐溪、杨超越、王子川、张弛、曹炳琨、黄毅、叶泉希领衔主演的电影《10间敢死队》校园路演走进北京市第八十中学,恰逢该校七十周年华诞。总制片人范霞、联合导演回子捷、联合编剧六兽、领衔主演蒋龙亮相校园,与师生共同观影交流,以一部满载欢笑与治愈的作品,为八十中七秩风华送上诚挚祝福。

电影《10间敢死队》讲述了一个一心求死的人,遇上是一群拼命想活的人的故事,这份滚烫的生命力让他豁然醒悟,活着就应该“勇敢活,放肆笑”。影片以轻喜剧的温柔视角探讨生命议题,用真实群像传递治愈力量,为青少年带来一场生动鲜活的生命教育。

活动现场,北京市第八十中学党委书记喻江表示,八十中七十年

来始终秉承“勤奋、求实、创造、奉献”的校训,坚持以生命影响生命、以心灵点亮心灵,而《10间敢死队》用光影艺术引导大家看见平凡日常的珍贵,树立珍惜生命、热爱生活的积极态度,希望学子们带着影片传递的力量勇敢前行。

总制片人范霞分享创作初衷,她表示,影片从创作初期便希望能让观众感受到昂扬向上的能量,主创团队摒弃生硬说教,以群像视角展现不同年龄、不同境遇的人们面对生活的多样态度,让角色在彼此陪伴中传递温暖与力量,希望这份真诚能打动每一位同学。联合导演回子捷揭秘拍摄幕后,坦言影片拍摄过程欢乐满满,而天台跳楼戏是最大挑战,16层高度令工作人员都倍感压力,蒋龙在拍摄中克服恐惧,反复拍摄至全身被汗水浸透,用极致投入呈现出震撼人心的表演效

果。联合编剧六兽讲述故事起源,透露影片灵感源于陈思诚导演在饭局上听闻的真实经历,一位医疗从业者分享的绝症患者故事令人深受触动,历经七年打磨,片中诸多人物与情节均源自现实,是基于真实生活的艺术创作。领衔主演蒋龙结合

角色分享人生感悟,谈及章小兵与谢谢的结局,他认为人生本就不必事事圆满,失意是生活常态,更应保持平和心态勇敢前行;他寄语学子,生命有限,唯有珍惜当下、勇敢追梦,才能不留遗憾。

(杜思梦)