中国电影报 CHINA FILM NEWS 2026.11.04
责编:赵丽 责校:张惠 美编:李骁 E-mail:zgdyb2004@126.com

姑苏影脉 百年流芳

——《百年城与影》特展探寻苏州在中国影史文化坐标

■ 文/刘亚玉

作为江南文脉的核心之城,苏州文风绵延、山水清嘉,自中国电影萌芽之时,光影艺术便与城市发展深度交织、双向滋养。近日,由中国电影资料馆学术支持,中共苏州市委宣传部主办、苏州广播电视总台承办的《百年城与影——苏州本就是一部电影》特展在中国电影资料馆江南分馆正式开展。

展览以百年时间为轴,汇集多家机构与藏家的珍稀馆藏,以独家史料、实物文献、沉浸式展陈,梳理苏州与中国电影相伴共生的历程,寻找苏州在中国百年影史之中的文化坐标。

光影入苏:百年放映之始

中国电影诞生于1905年,早期产业中心扎根上海。1906年苏沪铁路通车,打通苏沪双城的文化通道,电影这一新兴艺术迅速传入苏州。早在1910年代,苏州已经出现电影放映活动,成为国内最早拥抱银幕新风尚的城市之一。

作为中国最早发展电影业的城市之一。1927年,徐碧波等本地报人怀着推广国产优秀影片的初心,创办苏州第一家专业影院——公园电影院,坐落于如今五卅路大公园内,这是苏州本土电影放映事业的重要起点。早在上世纪30年代,苏州形成了规模成熟的电影商圈,观影业态热闹繁盛。观前街北局、阊门外马路一带影院云集,其中北局小公园片区堪称国内最早的电影商圈之一,狭小地块内集聚四家影院,排片潮流与上海同步、和国际接轨。展览中四家影院的戏单,留存着当年摩登的观影记忆。

繁盛的放映土壤之上,苏州也成为早期重要的外景取景地。胡蝶曾来苏拍片,并写下《苏州之行》取景游记,串联起一条早期电影文旅路线。本次展览重磅展出的三件中国电影资料馆馆藏特刊,由苏州演员殷明珠主演的《重返故乡》《盘丝洞》、苏州编剧包天笑的默片票房冠军《空谷兰》,三件百年珍本同台亮相。

此外苏州首部出品电影《儿童之光》原版本事、剧照等大批早期电影文献资料,也在本次展览中首次公开亮相,均由中国电影资料馆提供。本片是一部具有教育意义的儿童电影,和苏州崇文重教的风尚一脉相承,从这些珍贵治疗中,让观众了解早在近百年前,苏州已经拥有本土电影制片的实践。

姑苏影人:拓路影史群英

百年影史长河里,一大批苏州影人奔走开拓,他们的实践贯穿电影产业全链条,包括编剧、导演、表演、电影理论等诸多领域,留下开创性成果。

徐卓呆、程小青、范烟桥三位苏州创作者,为国产类型片开辟新路:徐卓呆以三重身份编剧、导演、演员,深耕滑稽喜剧,被誉为"中国的卓别林";程小青打造侦探叙事,以他的代表作《霍桑探案》为蓝本进行编剧创作,被称为"东方福尔摩斯";范烟桥探索音乐与电影结合的新审美范式,写下《夜上海》《花好月圆》,成为最能代表民国风尚的歌曲。展览专门设置周瘦鹃专题展区,展现他的电影理论与创作,还在展区以苏式盆景复原他的故居紫兰小筑,展现这位苏州文人为鸳鸯蝴蝶派文学与电影承上启下起到的重要作用。展览中陈列了有关以上电影家们珍贵的本事剧照,均由中国电影资料馆提供,让观众窥见他们的艺术思想。

展区复刻殷明珠、王汉伦、宣景琳三位苏州初代女星的旗袍戏服,重现民国银幕女性风采。殷明珠主演现存最早改编《西游记》的影片《盘丝洞》;王汉伦凭借《孤儿救祖记》奠定民族电影叙事范式,也是国内较早转型制片人的女演员,还特别展出王汉伦从演员到制片人的转型之作《女伶复仇》本事。

苏州美术专科学校相关珍贵手稿、史料、动画文献由空藏动漫资料馆提供。诞生于沧浪亭旁的苏州美专,是中国动画学派的摇篮,作为国内最早开设动画专科的院校,它培育出《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》等经典动画的主创力量,享誉世界的"中国动画学派"由此诞生。

今年恰逢费穆诞辰120周年,展览设立费穆专题。费穆相关剧照、影像、一手档案展品,由中国电影资料馆、苏州市公共文化中心(苏州名人馆)借展。作为中国诗电影的代表人物,费穆以《小城之春》构建独树一帜的中国电影美学。展区还原片中经典泛舟场景,循环播放4K修复版本,让观众感受这部跨越时代、极具现代性的经典作品。

帧藏风物:银幕苏州叙事

上世纪八十年代,由苏州滑稽戏改编而来的《满意不满意》《小小得月楼》风靡全国,用鲜活的市井喜剧,定格苏州普通人的烟火日常。这批影片的舞台剧、电影剧照与导演阐释原始档案,由苏州市滑稽剧团档案馆借出展出,清晰呈现从舞台剧目到电影影像的完整改编全过程,这些珍贵资料首次向观众展示。

苏州有很多的非遗,其中有一项与电影结合紧密——苏州剧装。87版电视剧《红楼梦》、谢铁骊执导的电影版《红楼梦》戏服,均出自苏州剧装厂。由中国丝绸档案馆提供的《红楼梦》剧装手绘档案手稿让观众了解剧装制作的过程。展览依托这份珍贵手稿,请苏州剧装厂复原贾宝玉、林黛玉、薛宝钗三套经典迷你戏装,直观展现苏工技艺如何成就国民影视美学。

沿着时间线缓步向前,众多在苏州取景、书写江南故事的影片海报有序排布。对于许多远方观众而言,正是透过电影画面,初识江南风貌、感知姑苏韵味。"电影里的苏州四季"影像长卷,用一帧帧影像记录街巷变迁,让影像成为保存城市记忆的载体。

光影同心:迷影薪火流传

深厚的电影积淀,培育出绵长不息的迷影文化。在全国地级市之中,苏州常年稳居全国票房前十,是榜单内唯一的地级市,拥有庞大稳定的观影群体。依托这份迷影根基,全国唯一以电影修复为主题的影展"致敬经典国际修复应战"落地苏州,至今举办第七届,同期举办的国际修复论坛,已经成为国内经典影片修复、展映与研讨的重要平台。

展览尾声打造多元的迷影空间。致敬苏州影人墙上,五十位苏州影人的名字依次陈列,勾勒出一代吴地影人的群像。迷影空间记录江南分馆与本地影院举办路演、电影沙龙的点滴瞬间。放映厅循环播放珍贵影像,包括记录苏州手工艺的《苏州小百货》、中国电影资料馆修复的苏州广播电视台制作经典纪录片《苏园六纪》,以及哥伦比亚大学图书馆提供的早期苏州纪录片《扬子江畔一小城》等经典影片,打造常态化的电影研学课堂。

由苏州影迷提供的《大众电影》等老牌电影期刊,组成特色杂志墙,记录明星风尚与时代审美变迁,这里未来将改造为开放式电影会客厅,持续举办电影文化交流活动。

本次特展汇聚中国电影资料馆、中国丝绸档案馆、苏州市公共文化中心(苏州名人馆)、苏州市滑稽剧团档案馆、空藏动漫资料馆等单位,以及苏州本地影迷藏家等多方力量,大量史料为首次公开展出。从百年前银幕初现,到一代代影人开拓,再到江南故事不断被镜头书写,迷影精神代代接续,展览以实物与影像证明,百年中国电影史,始终镌刻着鲜明的苏州印记。光影映照城市,文脉滋养银幕,姑苏与电影的故事,仍在苏州文脉沃土中继续生长。

《感恩号·大篷车》北京首映

编剧、导演马岱山:让孝道文化活化于当代,活化于生活

本报讯 近日,孝道文化电影《感恩号·大篷车》在北京举办首映式。该片由中共黑龙江省委宣传部、中共大庆市委宣传部等单位联合摄制,大庆市天地人合影视文化传媒有限公司、长影时代传媒有限公司、黑龙江省电影发行放映有限责任公司、齐鲁影视制作股份有限公司共同出品,并入选"中宣部百部优秀剧本",是黑龙江省委宣传部重点电影扶持项目,2025年12月获得第十七届澳门国际电影节"金莲花组委会特别奖"。

影片编剧、导演马岱山曾创作执导电影《铁人王进喜》,多次荣获国家级奖项。青年导演、执行制片人马子晶是加拿大温哥华戏剧协会会长,其创作的电影短片《灰》获得第六届美国旧金山新概念国际电影节最佳短片导演奖。扮演母亲的秦秋琪曾参演《铁人王进喜》《灶神》《大江东去》《花非花》等多部影片。父亲扮演者张志忠曾出演《许海峰的枪》《中国检察官》《军师联盟》等影视作品。

据马岱山介绍,《感恩号·大篷车》的创作灵感源于"习近平总书记牵着妈妈的手在公园里散步"的照片,照片上那温馨的画面掀动起排山倒海般的情感浪潮,联想到"在急剧变革的时代,青年人的价值取向多元,功利意识的张扬、自我为中心以及人群的频繁流动,使孝道观念开始淡化,亲情反哺呈现明显的干瘪样态"的社会现象,觉得这幅照片有着强大的人文重塑与引领力量。

马岱山表示,《感恩号·大篷车》根据真实故事创作编剧而来,兄弟俩为了完成父亲临终嘱咐,让儿子圆其母亲"到北京看天安门"的心愿。因母亲乘汽车、火车、飞机头晕,兄弟二人拉着自制的710斤重人力车,徒步推拉着母亲来到北京。当母亲看到天安门时,脸上挂满了笑容,身体变得硬朗起来。于是兄弟商定继续前行,历时517天,行程达3.7万里,走过了600多个城市,磨破37双鞋,陪伴母亲畅游了祖国的大好河山。

《感恩号·大篷车》对真实故事进行了艺术创造,以"羊羔跪乳""乌鸦反哺"般的本真与纯净,让人类共通的情感发出时代张力,一个个丰满的人物形象在观众眼前矗立,释放出强烈的冲击力和感染力。

马岱山表示,希望这部电影找准与当代社会的契合点,与社会人文需求双向奔赴,让孝道文化活化于当代,活化于生活,从传统的"养亲""顺亲"上升为"敬亲""悦亲",以"情绪价值"弥合代际之间的疏离与裂缝。同时,跨越不同境遇的人群,将无数个体紧紧勾连,引起社会共情。

影片将于11月6日在全国影院正式上映。

(影子)

从孵化短片到生产电影:

北纬30° 科幻电影周长线助推中国科幻发展

本报讯 近日,第三届中国北纬30°科幻电影周于浙江宁波象山落幕。科幻周荣誉盛典上,"越阡·科幻元IP库"发布,导演黄建新发起的"AI+科幻超级引擎计划"也同步启动,推动潜力科幻项目商业化落地,有力破除中国本土科幻电影人常要面对的资金、技术、制作经验和产业资源门槛,实打实破解故事打磨、制作组织、人才接续、IP转化过程中的难题。

一方面,科幻周创造营的IP遴选环节发育为了资源更完备的"越阡·科幻元IP库",导师团队会在长片创作中继续帮助推动青年创作者成片。另一方面,"AI+科幻超级引擎计划"将科幻周创造营短片实验场升级为开发长片的工业化孵化厂牌,承载商业化落地目标,回应当下的产业环境与市场需求。从象山出发,依托这套"IP为根、AI为器"的孵化体系,北纬30°科幻电影周助力中国科幻探索出一条工业化的可持续路径。

科幻IP落地生根

成熟的科幻IP是青年导演的创作"底盘"。经科幻周组委会筛选的优秀原作IP已完成世界观和内核打磨,创作者可专注下一步的影像表达。王红卫、杨治学等导师帮学员精进剧本、调整创作思路,一对一给出针对性意见,美术导师张勃则从道具和空间设计线索上指导叙事,此外还有科学顾问诗意地拆解物理原理,共同夯实IP基础上的科幻创作。

更宝贵的是,每年北纬30°科幻电影周年度项目可直通金鸡电影节,第一、二届作品《爱的小屋》《无债之人》皆已进入同年金鸡创投科幻单元推进长片开发,充分发掘IP长线价值。第三届年度项目《度假周》也展示了一个极具吸引力与深度的设定:小女孩跟随父母驶入了一个看似温暖的度假空间,而明亮的色彩、童趣的场景却与渐露的异常形成反差;她渐渐发现时间在循环、记忆在错位,父母似乎都在隐瞒着什么……《度假周》也在拓展为类型化长片,为这部在创造营中脱颖而出的小说改编电影赋予更广阔的生命。

目前,三届创造营已完成近20个科幻IP的初步视觉验证,而"越阡·科幻元IP库"将进一步打造"科幻IP入库—短片验证—长线开发"的闭环平台,已累计汇聚三十余位科幻作家、110余部科幻IP。

"超级引擎"启长片新航程

接下来,创造营模式被重新组织进一套更长线的生产机制里——"AI+科幻超级引擎计划"扎根于三年来持续探索的"AI+IP"底层逻辑,努力为中国科幻工业化探索全新生产范式。原本只在短片阶段介入辅导的导师阵容,将深度贯穿长片开发全周期,持续陪伴、推动青年项目直至成片。

科幻周策展人马贺亮介绍,自2024年第一届北纬30°科幻电影周起,组委会就把AI与IP视为科幻创作的两个关键支点——AI重塑制作流程、降低视觉实现门槛,IP提供内容源头,二者结合助力短片走向长片的产业转化。多个联合发起方也补齐了产业链各个环节:三次元影业负责制片统筹,水母智能(触手AI)、火山引擎提供AI工具链与专属算力,象山影视城提供拍摄基建。IP、导师、算力、拍摄基地、发行宣传整条链路在"科幻超级引擎"中变得流畅清晰,为本土科幻IP的快速商业化落地保驾护航。

中国科幻在象山蓄力生长

为配合"AI+科幻超级引擎计划",象山影视城正推进灰棚改造,这是科幻周从创作扶持深入到实际影视生产的标志性探索。象山有影视城、摄影棚及传统剧组制作的硬件基础,未来逐步完善适配AI的拍摄方式,方便创作者在同一套制作体系中使用真人表演、实体空间与数字场景。此外,每年科幻电影周创造营都有作品取景于象山的海岸线、礁石、渔港,象山独特的山海实景本身就带有强烈的异质感,稍加改造便能塑造外星地貌、未来废墟等科幻视觉风貌。在AI生成技术不断扩展视觉想象边界的同时,真实的地理环境和地方文化仍然能为科幻作品提供视觉辨识度和不可替代的创作灵感。象山也在承接更成熟的产业项目,例如改编自刘慈欣同名作品的《全频带阻塞干扰》落地象山,从影视到文旅进行科幻IP全景式开发。

创造营积累作品和人才,"越阡IP库"汇聚并开发故事,"科幻超级引擎"组织制作资源,象山影视城探索新的拍摄流程……北纬30°科幻电影周正将中国科幻电影的力量汇聚起来。

(鲍文娴)

