把脉时代影像 共话现实表达

金鸡·鼓浪屿论坛在厦门举行

■ 文/本报记者 姬政鹏

11月8日,2026年中国金鸡百花电影节金鸡·鼓浪屿论坛在厦门鼓浪屿举行。论坛以“电影:文化与时代”为主题,中国文联党组成员、副主席高世名,福建省委常委、宣传部部长张彦,中国影协分党组书记、驻会副主席邓光辉,福建省文联党组书记、副主席李东河,厦门市委常委、宣传部部长卢秀萍,福建省委宣传部副部长黄轶群以及黄建新、尹力等电影界代表参加论坛。

AIGC加速入场 电影与社会深度互嵌

论坛上,中国电影家协会电影文化战略发展工作委员会会长孙承健发布《电影:文化与新时代——2026年度中国电影社会文化观察》。报告回收2646份有效问卷,覆盖31个省区市,贯穿四大档期。报告认为,电影不只是艺术文本,更是社会文化关系的生产与再生产。报告建议,在内容创作上,建立生活到银幕的转化机制;在产业生态上,推行分线发行、区域发行与长线放映;在文化功能上,将电影纳入公共文化服务与讨论框架。

清华大学教授梁君健发布“全球电影业的AIGC时刻”研究报告。调查显示,超过半数受访者对AI态度比最初更积极,超过70%看重其提高效率、缩短制作时间的潜力。报告提出,AI正为更多创意构想进入电影生产和发行创造条件;专业能力与AI工具结合成为行业行动方向,41.8%的受访者将AI培训列为行业优先事项;推动深度融合需把项目探索与行业支持结合,让创作者参与AI技术研发;清晰合作安排与管理条例确保技术探索进入项目。报告建议中国电影业鼓励具体项目应用探索,加强企业、科研机构和技术服务商合作,把授权合作、专业贡献和收益安排纳入合同制度建设。

大麦娱乐灯塔研究院院长牧晨发布《2026中国电影市场及观众变化趋势报告》。报告显示,今年截至10月底大盘票房316亿元,观影人次突破8亿;平均票价从42元左右回落至39.2元。动画与喜剧保持稳定高位输出,惊悚、恐怖、犯罪悬疑类型供给上扬。调研显示,44%观众因“放松解压”走进影院,较年初提升8个百分点;女性观众更愿分享讨论,男性观众更理性。面对AI,16%观众强烈支持,65%谨慎观望。报告还分析了《飞驰人生3》《欢迎来龙餐馆》《给阿嬷的情书》《八仙!》等案例,认为IP稳定性、演员号召力、精准发行和极致情感可带来市场突破。

现实主义传统仍是创作主脉

论坛的第一场圆桌对谈上,导演尹力、董润年、白雪、卞灼以“从现实观察到社会共鸣”为主题,围绕电影创作如何回应时代展开讨论。

尹力回顾了中国电影的现实主义传统。他表示,电影自诞生起就有记录现实和商业奇观两条路线,真正奠定电影艺术基石的是表达现实、回应时代的作品。从《风云儿女》《乌鸦与麻雀》《一江春水向东流》到改革开放后的《天云山传奇》《人到中年》《老井》等等,中国电影人一代代秉持现实主义传统,与时代同脉、与民族共情。他结合《云水谣》《张思德》《铁人》等创作经历表示,记录时代、表达本我、把人民生活放在题材中,是内心由衷的使命。面对AI等技术变化,他认为,观众在黑暗中坐两个小时,被故事和情感打动,走出影院仍有回眸和沉淀,这才是电影应做的事。

董润年以《年会不能停2》为例坦言,AI发展太快,剧本原设定在2026年初已不成立,不得不重新剪辑第三幕、重新配音并补拍。他认为,创作者不能简单临摹现实表象,而要看到变化中的规律和趋势,呈现普通人的情感与生存状态;类型片看似不是现实复刻,却可能更容易摸到时代底色。他还提出,创作者应从解构走向建构,建立新的叙事和审美逻辑,与不断迭代的观众碰撞沟通。

白雪认为,创作者要关心自己的体感与身边的社会情绪,也要拉开距离宏观观察。她结合《过春天》表示,具体人物、人物关系和情感是穿越时空抵达观众的基础。面对AI,她坦言效率提升的同时也有恐慌,“如果不知道向它提问什么,问题就无法问出来”,因此更需要阅读、思考,扩展思想深度。她还认为,在个人化社交媒体时代,观众反而渴望集体观影,创作者要在叙事层面突破。

卞灼结合首部作品《翠湖》表示,创作最初是回应自己的人生和家庭,回望成长与亲人变化。他希望做有连接的影片,让人与人、人与回忆和未来连接。他坦言,自己试用AI时,角色转头流泪“没有重量”;真实演员站在摄影机前,带着生命体验和生命厚度,画面之外的东西更吸引他。

影像如何重塑现实

第二场圆桌论坛以“影像如何重塑现实”为主题,导演、编剧、制片人黄建新,华人文化集团公司副总裁、华人影业总裁、东方梦工厂总裁应旭珺,导演仇晟,AIGC影像创作者栖光参与讨论。

黄建新回顾创作生涯时表示,现实主义在方法论上是多样的。《黑炮事件》影像系统是表现主义的,但观照的故事和人物非常现实主义;《错位》用超现实主义影像讲述现实故事。90年代后,他转向更贴近生活的现实主义方法,在故事结构空档里寻找生活细节。他还谈到中国电影工业化管理、主流市场电影价值观,以及当前影院生态变化:部分影城因连续亏损停业,而《奥德赛》的IMAX版本一票难求,说明观众对不可替代的大银幕体验仍有强烈需求。他认为,部分电影语境落后于年轻人,现实主义道路依然宽广。

应旭珺围绕神话与现实的关系表示:“所有的历史都是当代史,所有的神话都是现实主义的故事。”她以《八仙!》为例说:“八仙人物在历代不断加入,呼应各时代人民需求。”并表示神话传说是现实主义的容器,“讲着古人的故事,流着我们自己的眼泪”。她介绍,《八仙!》在伦敦首映时,英美学者和电影人注意到中国神话与西方神话不同:在中国价值观里,人可以通过完善自己、救危济困成仙。她认为,中国神话片出海为世界提供了不同文明范本,传统文化不仅观照现在,也影响着中国科幻的未来。

仇晟认为,AI影像是“关于影像的影像”,所有图像都有来处;AI像一本“影像之书”,通过重组旧影像寻找新意义。他分享生成20世纪50年代广告时出现超现实、诡异意味的情况,以及AI“穿帮”中综合出“四不像”摄影机的经历,认为创作者要追问影像来处,“首先承认AI是旧的,才有可能创造新的”。

栖光介绍,自己从新手自学AI,他借鉴《哪吒》等中式美学构图,希望观众在图片和短片中找到一个属于自己的宁静地方。后续计划创作以中式神话元素为主题的短剧情作品,通过AIGC宣传中国文化历史与神话故事。

金鸡·国际电影节展对话举办

张艺谋:我一生都在寻找那个好故事

本报讯(记者 姬政鹏) 11月7日,金鸡·国际电影节展对话在厦门举行。张艺谋与釜山、香港、威尼斯、多伦多、新加坡等电影节展负责人同席,以“故事的远行:中国、亚洲与世界电影”为主题,谈选片风向、产业交易、华语电影出海,也谈AI冲击下电影的未来。

电影节是形成一座打通所有人的桥梁

回望影片走向世界的历程,张艺谋认为,《大红灯笼高高挂》是改革开放时代的产物。“当时中国百废待兴,全世界对中国充满好奇,我们这一批年轻人也是国际电影界非常关注的代表,是中国电影的新力量。”

从威尼斯电影节走向全世界,电影节当年起到很大作用。在他看来,国际电影节至今仍是年轻导演及其作品走向世界的主要流通和交流平台,应加强电影节之间的合作交流、取长补短。

前不久,他担任第31届釜山国际电影节主竞赛单元评审团主席,也曾出任威尼斯、圣塞巴斯蒂安、东京、北京等国际电影节评审团主席,去年还担任第38届中国电影金鸡奖评委会主任。

谈及评委感受,张艺谋说,好电影是有目共睹的,每个评委看法可能不完全一样,但最后结论都差不多:好电影是感动人的,超越国家和民族,直达人类共情点;电影节的意义,就是形成一座打通所有人的桥梁。

电影将不再是精英艺术

张艺谋坦言,电影产业走过130余年,本质上是虚拟影像产业。AI诞生之后,对演唱会、话剧、歌舞剧等物理性演出没有太大影响,但虚拟影像产业会受到非常大的冲击。新技术正在重塑创作门槛、观众市场与行业规则。

他留意到一个日常现象,如今在机场、高铁站,很多人都在刷手机,其中大部分人在刷短剧和短视频。大量受众被这类内容吸引,会不会不再走进电影院?这是摆在电影行业和从业者面前的一道考题。

张艺谋说,现在行业里常说,人类的感情不可替代,AI创作的内容比不上演员细腻的表演。但在他看来,技术迭代速度迅猛,大概三五年之内,随着影像品质持续升级,AI生成影像便可能达到以假乱真的水准。这意味着,技术将带来创作平权,电影可能不再是精英艺术,普通人都可以是导演、编剧,短时间里就能拍出属于自己的影像,实现心中梦想。

一连串新问题随之而来。等到AI作品质量足够高的时候,电影节是否接纳AI电影,院线是否放映AI长片?在法治、道德等层面,是坚守只有人类创作才算原创的标准,还是建立新的评判体系?这些问题十分复杂,张艺谋说,他暂时也没有答案。

青年创作者要讲好故事

可以肯定的是,这一轮技术变革,对年轻创作者而言是全新挑战。

张艺谋说,技术更新迭代太快,快到“一眨眼”,创作者就有可能落在后面。那么,年轻人该怎么办?作为前辈,他的建议是:做好自己、直面挑战。他说,创作者能做的是持续学习、积累、进步,保持积极的生活态度,“要去讲自己心中最有感情、体会最深的故事。不管工具如何变化,饱含真情的故事始终是创作的核心。”

张艺谋自己也是这么做的。他透露,由他执导的院线电影版《三体》项目,成立了专门小组讨论并运用各类新技术。但作为导演,他的目光还是聚焦在剧本创作上,专注写出能打动人心的好故事。

他对内容创作的执着,也回应了这场对话的“远行”主题。被问到如果只能带一样东西随船远行,你会带什么?张艺谋的答案依旧是:好故事。他说:“其实做导演,我一生都在寻找那个好故事。”

2026金鸡电影论坛聚焦电影与城市文明

陈建斌:AI考验的还是坐在机器后的人

本报讯(记者 姬政鹏) 日前,“金鸡电影论坛·电影与城市文明”在厦门举行。作为今年金鸡电影论坛的新设活动,此次论坛聚焦汇聚影视创作者、文化研究者与地方代表,以电影为媒介,围绕地域文化、电影创作与城市文明之间的关联展开交流。

论坛上,北京电影学院副院长潘若简分享了对电影与城市关系的理解。她将电影与城市的关系分为三个层次:作为视觉景观的城市空间、作为日常生活的城市空间,以及作为文化想象与精神栖居的城市空间。她提醒,城市的影像表达如果仅仅停留在地标展示和视觉奇观,就容易陷入景观化、标签化的局限;城市不是人物故事的背景板,人物也不是城市景观的装饰,恰恰是具体的人和生活让城市拥有温度、记忆和辨识度。

导演、监制、制片人徐小明回忆起小学时最喜欢的游泳池被拆掉后带给自己的难以言说的触动,认为这种跟世界关系的发现会伴随创作者很久,也会成为创作的力量。独立摄影师朴松日分享了对都市电影的观察和实战感受,他以《白塔之光》《过春天》的拍摄举例,白塔是胡同里的坐标,望京SOHO也是城市地标;拍摄《过春天》时,香港后巷与深圳小区之间的对比和反差,让他找到了主人公与城市特别属性之间的关系。

导演、编剧岗珍表示,她不希望拉萨在电影中变成符号化的存在,因此没有把镜头简单对准布达拉宫,而是拍摄林卡空间、古城区八廓街往外的街区,以及年轻人聚会时经过的新街道,呈现拉萨传统与现代相交织的一面,探讨这一代藏族年轻人如何寻找身份和定位。中央新影集团导演、制片人金霞结合纪录电影《八卦楼》的创作表示,纪录电影本身就是城市文明传承的一环,《八卦楼》聚焦鼓浪屿地标性建筑、世界文化遗产核心要素和国宝建筑,采访了二三十位文史专家,梳理这栋楼一百多年来被不同时代改写、赋予新职能的历史。她认为,纪录电影也应探索边界,把故事片的表现方式更多嫁接到纪录电影中,实现有效传播。

制片人顾晓东分享了《菜肉馄饨》的创作经验。他表示,上海曾经的市民电影传统,如《乌鸦与麻雀》《十字街头》《一江春水向东流》《女理发师》等,给他很大影响。影片通过上海人熟悉的菜肉馄饨,注入对故土、家乡、邻里、母亲、外婆的情感。国家话剧院演员、导演陈建斌则谈到,电影是自己认识世界的一种方式。他回忆在罗马西班牙广场按照《罗马假日》剧照拍照,也回忆小时候看《逆光》后,雨中上海弄堂和“春天踩着湿淋淋的脚步”给他留下深刻印象。他说,到罗马会想到费里尼的罗马,到纽约会想到马丁·斯科塞斯的纽约,《白塔之光》也让他重新认识北京。他认为,城市就是环境、氛围,找到城市的味道、禀性和性格,就可能拍出有味道的好电影。

论坛还谈到了AI对电影的影响。陈建斌表示,自己的AI形象从“不像我”到“越来越像我”,技术模仿现实、模仿自然的能力不容怀疑。他提到,在评审与抖音合作的未来导演计划短片时,差不多有75%都是AI作品,看多了会发现同质化趋势,“想象力画了一朵花,画了一千朵、一万朵,最终会画成一模一样”,而现实生活长出的每一朵花都不一样。他认为,最终考验的是坐在机器后指挥他的人,AI提供丰富性、多样性,真人提供灵魂、精神与深刻的东西。

在观众提问和片单分享环节,有观众问“AI陈建斌永远演不过真人陈建斌”,陈建斌回应,AI陈建斌提供的是丰富性、多样性,现实中的陈建斌提供的是灵魂、精神、深刻的东西。