中国电影报 CHINA FILM NEWS 2026.11.18
责编:赵丽 责校:张惠 美编:李骁 E-mail:zgdyb2004@126.com

“中国电影创作高质量发展”学术季第八场研讨举行

中国电影,如何赓续根脉、谱写新声?

本报讯 11月13日下午,“中国电影创作高质量发展”学术季第八场研讨会在中国电影资料馆举行。本场讨论以“中国电影的文化主体性”为议题。

习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出,文化自信就来自我们的文化主体性。有了文化主体性,就有了文化意义上坚定的自我,中华文明就有了和世界其他文明交流互鉴的鲜明文化特性。这一重要论述,为新时代中国电影立足本土文化、把握发展方向提供了根本遵循。

中宣部电影局副局长、中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)馆长(主任)秦振贵,馆(中心)党委书记副书记、纪委书记朱虎,馆(中心)副馆长(副主任)陆亮参加活动。北京大学中文系教授、北京大学文化资源研究中心主任、中国电影评论学会副会长张颐武担任本场召集人兼主持人。

陆亮在致辞中阐释了中国电影文化主体性的历史根基与时代意义。他表示,研讨主体性,要回到历史脉络中辨清来路、确认已有的影像传统,并带着文化自觉面向未来。

来自高校、研究机构、电影企业与创作一线的10位嘉宾,分别从创作实践、理论研究和产业运营等不同角度切入,围绕中国电影如何立足本土文化、确立自身文化立场、讲好中国故事,展开了深入研讨。

从历史与融合中来

上海戏剧学院二级教授、“长江学者”特聘教授、上海市文艺评论家协会副主席厉震林在发言中谈到,虽然电影是一个舶来艺术,但是中国电影的主体性意识一直很强。他梳理中国民族电影表演美学的三个发展阶段,论证主体性兼具一贯性和开放性两大特质,提出中国文化主体性重要底色是融合能力。同时,他阐释了当下正在建构的中国民族电影表演体系的三层内涵,中国电影表演实践与斯坦尼体系溶合而成的“体验学派”方法,影戏美学、写实美学和意象美学交汇而成的诗意现实主义风格,“一体两面”的“中和性”表演美学,这一体系是在持续借鉴、自主融合之中生长而成。

编剧、作家、暨南大学教授、广东省电影家协会副主席李学武认为,文化主体性要回答我们是谁、如何发展、如何与世界相处的问题。她回溯费孝通提出的“文化自觉”,以“他者视角”切入,提出想要认清“我们是谁”,不妨借他者的目光反观自身。她结合自身教学与创作经验,从三重他者视角展开阐释:一是国际留学生观看中国电影时提出的疑问,例如“为什么你们电影里的主人公会牺牲?”;二是话剧等其他艺术门类的参照;三是自身小说创作的体会。她同时提出:“文化是流动和扩大的,任何作品都需要建立和观众的链接,要适应客观的变动。”

中国人民大学文学院副院长、教授陈涛表示,文化主体性支撑起“中国好电影”的“中国”二字,但它不是“拍自己”,而是以中国人的生存经验、情感结构和价值立场去观看世界,既讲自己的故事,也以自己的方式讲共同的故事。一部讲述中国城市普通劳动者故事的电影,比一部堆砌了大量传统符号的古装大片更具有文化主体性。主体性也是一种再生产的能力,“经典之所以成为经典,靠的是一代又一代的创作者跨媒介的改编、翻拍、衍生和挪用”。主体性也不排斥外来形式,面对流媒体、虚拟制作、AIGC影像等外在形式,不是谁用不用的问题,而是谁消化谁的问题,是这些形式能否被中国的经验和空间“消化”。

中国电影艺术研究中心副研究员王小鲁以“讨论中国电影文化主体性的四个场景”为题展开。他以《小城之春》为例,梳理其借鉴英国影片《相见恨晚》、最终形成本土表达的脉络,并举云冈石窟雕像、永乐宫壁画等外来文化本土化的例子。他认为,建构文化主体性要先产出好作者和好作品,再由作品充实主体性:“今天我们谈中国电影的文化主体性,正是因为我们之前有了很多好作品”。从《小城之春》到“哪吒”系列,它们让中国电影建立自主表达,不再依赖西方电影节评价标准,也贡献了国内市场绝大多数的票房。而对自己的现实的真诚关注和表达,正是建构中国文化主体性的核心。

从生活与创作中来

上海电影(集团)有限公司副总裁徐春萍认为,中国电影的高质量发展,核心是文化主体性的自觉和挺立。对创作端而言,就是“讲什么、怎么讲、讲给谁”,对应电影文化主体性的价值层、叙事层和受众层三个维度。她结合上影集团近年的创作生产实践,分析了从《爱情神话》《好东西》到《菜肉馄饨》《拼桌》,这些中小成本影片,如何扎根现实、聚焦普通人,以浓郁而接地气的海派文化赢得观众喜爱。“今天的观众已经从过去相对笼统的大众,变成越来越清晰的分众,但是分众不等于小众。”她认为,观众最后买单的是情绪和体验,一如《浪浪山小妖怪》的票房好成绩之外,更带动终端总销售额达26亿。她提出,只有当坚持以人民为中心的创作导向,与扩大电影经济溢出效应形成闭环,才能丰富中国电影文化主体性建设的内涵。

《横空出世》导演陈国星结合自己的作品,提出讲好时代故事是彰显文化主体性的重要实践。同时,也谈到那些依托特定历史背景塑造人物的影片,因年轻观众对相关历史认知不足,难以理解时代对人物命运的影响,造成解读困境。“倘若年轻人不知道这个时代为何这样的时候,这个电影也就失去了它应有的结构和骨架的味道。”因此,中国电影需要找到新的讲述“中国故事”的方法,让历史经验在银幕上重新可被感知、可被共情。

《逆行人生》《囧妈》的编剧何可可用三个“不够”,剖析当下剧作层面存在的症结,“很多东西不是题材不好,也不是情感太薄弱,还是对创作规律的研究不够,对于观众观看的需求研究不够,对叙事规律研究不够。”他谈到《给阿嬷的情书》《南京照相馆》《欢迎来龙餐馆》给自己的启示:这些影片提醒自己,有一种东西仍然能打动观众,就是中华传统文化当中的仁义礼智信,关键在于创作者内心足够纯粹,对观众足够真诚。所以,他认为文化主体性仍然是“中学为体,西学为用”,善用世界通用的叙事语言守住传统文化的根。

西安电影制片厂副总经理、编剧、导演袁媛认为,“我们的生活中、历史中充满了可以书写的好故事,有大量的好电影可以从中诞生”。但不少故事从创作之初便落入此类故事的刻板印象。谈及《给阿嬷的情书》的成功,她认为影片跳出南洋题材多聚焦男性的固有思路,转向为家庭、故土奉献的女性新视角,为这类题材树立了很高的标杆。“故事就两层,一个肉体,一个灵魂”,情节外壳与精神内核不能双双陈旧,“故事能够在责任和愿望、情义和原则、个人选择和家庭期待之间制造冲突,蕴含着极具中国特色的故事力量。”

北京电影学院副教授叶航从当代性与地方性两个维度阐述了中国电影的文化主体性。从当代性看,国产动画如“哪吒”系列、《浪浪山小妖怪》等通过重述神话来回应时代情绪与当代价值,实现古与今的跨时空对话。从地方性来说,新东北电影、江南电影以及《给阿嬷的情书》《破·地狱》等作品,由地方文化和特质出发,抵达普适的人性表达。他提出,要以当代视角、时代议题传承和更新中国文化,以地方叙事丰富整体性的民族文化。中国性和地方性是血与骨的关系,中国性能包容地方性,地方性则通过不同作品丰富了中国性。

《飞驰人生》《金陵十三钗》等影片的美术师王阔认为,电影美术是中国电影文化主体性的重要视觉载体之一。电影中呈现的自然环境和人文环境,都是对中国电影文化主体性的一种体现。作为电影美术师,要有意识地选择和强化。他从电影世界观的美术构建出发,认为其不限于玄幻、科幻,现实题材同样需要:《浪浪人生》借《山海经》构筑山海同框的文化意象,以闽南古厝的四水归堂支撑叙事;《外太空的莫扎特》展现北京城新老交织的城市风貌。他相信好场景应兼具营造之美、生活之美、生命之美,既要有造型美感,也要有人间烟火和时间痕迹;并强调AI无法替代创作者走向生活,创作之源仍在生活现场而非电脑之前。

张颐武认为本场讨论的价值体现在三方面:一是这场探讨从第一感、第一线出发,立足当下中国电影现实、扎根一线创作经验,实现创作者、管理者与理论研究者之间的对话。二是重视观众视角,从受众接受角度反观创作与文本,思考主体性如何面向观众彰显。三是在历史与当下之间,不断回溯中国电影史中文化主体性的传承脉络,在历史参照下审视当下境遇。他提出,处在复杂转型期的中国电影,亟需夯实文化主体性,在与观众、与世界的对话中,持续彰显自身特质。

秦振贵在总结中谈到,为保持延续电影研究学术高地地位,今年组织了一系列研讨会,既针对电影本体、电影市场、电影创作的诸多变化凝聚共识,也在行业调整期传递信心:中国电影人仍在认真做事、积极面对、主动寻找方法。他表示,资料馆将继续搭建创作者、研究者与管理者的对话平台,让中国电影在复杂转型中守住主体性、焕发新价值。

从追问“什么是好电影”,到本场探讨“中国电影的文化主体性”,学术季的讨论已深入“什么是中国好电影”的核心,为推动中国电影创作高质量发展提供了更丰富的启迪与见解。 **(吴静茜)**

“智能影像时代的中国动画审美表达”专题研讨在京举行

本报讯 日前,2026“中国电影创作高质量发展”学术季暨第26届北京电影学院动画学院奖学术研讨会——“智能影像时代的中国动画审美表达”专题研讨在北京电影学院怀柔校区举行。

中宣部电影局副局长、中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)馆长(主任)秦振贵,北京电影学院副院长李伟参加了活动。北京电影学院中国动画研究院院长孙立军担任学术召集人,北京电影学院动画学院院长马华担任学术主持。

秦振贵在致辞中表示,智能影像技术正深刻重塑电影创作生态,动画作为与数字技术天然亲近的艺术形态,既迎来效率升级的重大机遇,也面临审美标准重构、文化根脉坚守的时代命题。中国动画拥有辉煌的民族化创作传统,从“中国动画学派”的经典作品到当下国潮动画的持续爆发,东方审美始终是中国动画最核心的辨识度。希望学界业界以本次论坛为契机,深入探讨技术与审美的辩证关系,推动更多兼具文化品格与艺术水准的动画精品涌现,助力中国电影创作高质量发展。

李伟在致辞中表示,本次研讨既是对智能时代动画发展命题的集中回应,也是推动校地协同、产学研融合的重要平台。北京电影学院动画学科是中国动画教育与创作的重要阵地,始终秉持“守正创新”的发展理念,持续探索传统美学与数字技术的融合路径。学校将持续支持动画学科的前沿探索与人才培养,为中国动画产业升级输送核心力量。

六位嘉宾分别从行业治理、产业观察、审美建构、创作实践等维度分享观点,碰撞思想火花。

中国动画学会会长马黎结合广电总局“十五五”规划中“100部优秀动画作品”的目标指出,当前中国动漫产业规模与出海增速持续提升,但爆款偶然性、AI创作同质化等挑战依然突出。她强调,AI可仿其形却难得其神,有魂、有情、有根是精品创作始终不变的底层逻辑与核心竞争力。动画创作者需主动跨越思想认识、能力素质、初心定力三重门槛,实现从“技术执行者”向“创意统筹者、审美把关人”的身份跃迁;锤炼文化转译、平台技术协同、IP跨媒介延展三项能力,以精品内容敲开国际市场大门。

中国电影艺术研究中心研究员、《当代电影》主编皇甫宜川从电影批评与审美标准的视角切入。他提出,智能影像时代,动画的媒介边界正在不断拓宽,传统的审美评价体系需要与时俱进,但“打动人心”的核心标尺从未改变。他结合《当代电影》近年关注的动画研究议题,认为当下动画批评既要关注技术迭代带来的形式创新,更要锚定作品的精神内核与文化价值,构建适配智能时代的动画审美评价体系,引导创作从“视觉炫技”回归“内容为本”。

中宣部电影局电影审查委员会委员孙丽艳阐释了东方审美自信对中国动画发展的核心意义。她梳理了从《大闹天宫》《山水情》到《长安三万里》《秋实》等作品一脉相承的东方美学脉络,强调技术本身没有文化立场,若一味跟随通用算法模板,极易消解民族审美标识。她提出,把握智能影像机遇需坚持四点:立足中华优秀传统文化,善用新技术活化传统美学,坚持以人民为中心的创作导向,以东方审美打造国际差异化竞争力。守住审美根脉,方能真正实现“以美致远”。

北京大学影视戏剧研究中心主任陈旭光围绕“电影工业美学、影游融合与想象力消费”三大核心关键词,系统解析中国动画电影的爆发逻辑。他表示,动画电影已从市场的补充力量升级为票房核心支柱,先天的数字属性使其成为承载工业美学、拥抱AI技术的优选赛道。《哪吒之魔童闹海》《黑神话:悟空》等作品印证了跨媒介融合的巨大潜力,也证明“影游融合”是智能时代动画发展的重要趋势之一。未来,中国动画需突破题材同质化、工业化不均衡、IP运营断裂等短板,向系列化、宇宙化、国际化方向升级,实现从“动画大国”到“动画强国”的跨越。

北京电影学院中国动画研究院副院长曹小卉聚焦水墨动画这一中国动画学派的标志性品类,梳理了从手绘工艺、数字技术到智能影像三次技术迭代的审美脉络传承。他指出,水墨动画的核心魅力不在于水墨肌理的形式复刻,而在于气韵生动、意境为先、留白写意的东方审美内核。针对当下AI水墨创作“有形无神”的普遍问题,他提出夯实审美内核之“神”,拓展技术表达之“界”,培育兼具文化素养与技术能力的复合型人才,让水墨动画在智能时代焕发新生。

北京电影学院动画学院教授陈廖宇结合一线创作实践,分享了对智能工具重构动画创作流程的思考。AI技术极大降低了动画生产的技术门槛,把创作者从重复性劳动中解放出来,但也对创作者的创意、审美提出了更高要求。真正的创作竞争力,正从“能不能画出来”转向“知不知道什么是好”。他强调,技术永远是服务于表达的工具,创作者需保持独立的艺术判断,避免被算法偏好裹挟,用个性化的创作抵抗AI带来的审美同质化。

讨论环节,与会嘉宾围绕“AI时代动画审美的变与不变”“青年创作人才的能力培养”“传统美学的当代转译”等话题展开了热烈的交叉对话,气氛热烈。

孙立军在总结中谈到,技术迭代是时代必然,但人文内核是动画创作永远的底色。中国动画的高质量发展,不能只追逐技术参数的升级,更要筑牢文化根脉,坚守东方审美,讲好中国故事。未来高校与行业需同向发力,既要主动拥抱智能技术赋能产业升级,也要持续深化中国动画学派的理论研究与创作实践,培养兼具文化自信、审美判断力与技术应用能力的新一代动画人才。

本次动画专场研讨会由中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)、北京电影学院动画学院与中国动画研究院联合主办,《中国电影报》《当代电影》《当代动画》《电影评论》提供学术支持。活动直面智能技术带来的行业挑战,探索中国动画审美表达的发展方向,助力中国动画在新时代走出兼具民族特色与国际视野的发展道路。

(马华 杨亮)

全国艺联2026“艺术新作·冬暖主题影展”启幕

本报讯 11月14日,全国艺术电影放映联盟2026“艺术新作·冬暖主题影展”开幕式在济南百丽宫影城举行。

中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)副馆长(副主任)林思玮,济南市委宣传部分管日常工作的副部长、市文明办主任、市政府新闻办主任陈国华,中宣部电影局市场处处长侯霄,济南市委宣传部副部长、市新闻出版局局长徐冬梅,山东省委宣传部电影处处长、一级调研员张萍萍,济南市委宣传部电影处处长张宏等参加了开幕式。

开幕式上,林思玮说,2026年恰逢全国艺术电影放映联盟成立十周年,十年来,全国艺联持续深耕艺术电影分线发行。上月底启动、正在全国30个城市放映的“风格万相·中外经典影片展”,让一批中外经典电影与广大影迷见面;而今天即将开启的“冬暖”影展,则把目光投向我们国内当下的新生创作力量。一面温故、一面知新,共同构筑起我们对电影艺术的致敬与期待;兼容并蓄、多元共生,也代表着全国艺联十年来不断坚持建构的产业愿景。

陈国华在致辞中表示,本次影展落地济南,既是艺联十周年成果的生动展示,也是济南丰富冬日文化供给、满足群众精神文化需求的重要举措。他谈到,济南电影底蕴源远流长,早在1906年,小广寒就作为国内最早一批专业影院,拉开了齐鲁大地光影艺术的序幕;目前全市已有38家影院加入全国艺联,让艺术电影融入市民文化生活。希望以本次影展为契机,持续深化与全国艺联的合作,引进更多优秀艺术影片,讲好济南故事。

在《给阿嬷的情书》中饰演叶淑柔的青年演员王晓慧受邀担任全国艺联“艺术新作推广大使”。她在开幕式上向观众朋友们推介今年冬暖影展的12部影片。12部影片的主创代表也来到现场,登台向观众推介自己的作品。推介环节结束后,到场所有嘉宾与各位主创共同合影留念,标志着本届影展正式启幕。

随后,嘉宾及观众一同观看了本届影展开幕影片《无名女孩》。映后交流环节中,影片导演邹静、制片人王洋、曹曦与中国电影资料馆节目策划沙丹展开对谈,围绕影片的创作缘起、选角、艺术创新和思想内涵展开深入探讨,现场气氛热烈。

本次影展分三个单元。其中,“岸的回响”单元包括四部影片,分别是《无名女孩》《河的女儿》《二十四味》《七分熟》;“行路向远”单元四部影片为《你的眼睛比太阳明亮》《劳途归巢》《逍遥·游》《当瓶子转动时》;“光影虚境”单元四部影片为《发现之旅》《寒夜灯柱》《顾炎武》《雨季诗章》。

影展由中宣部电影局指导,国家电影事业发展专项资金支持,中国电影资料馆主办,全国艺术电影放映联盟承办。影展将于11月到12月在北京、上海、济南、深圳、兰州、长沙、昆明、南京、郑州、西安十座城市进行展映,精选12部尚未公映的国产艺术佳作,共放映500场,并搭配多场研讨会活动及主创映后交流,和影迷朋友们共同度过一个暖暖的冬日。

(支乡)

哥斯达黎加第二届“中国电影节”举行

本报讯 当地时间11月7日至14日,哥斯达黎加第二届“中国电影节”在首都圣何塞举办。本届电影节精选《雄狮少年2》《落凡尘》《中国乒乓》《中国机长》4部中国电影佳作,在马加利影院和哥斯达黎加电影中心免费展映,共安排11场放映。

中国驻哥斯达黎加大使王晓瑶在致辞中介绍了本届电影节展映影片题材各异,但都讲述普通人的选择、坚持与情感,映照出中国人对家人、团队和尊严的理解。2027年中哥将迎来建交20周年,她希望哥斯达黎加观众在光影中看见中国,也在交流中走近彼此。

哥斯达黎加大学孔子学院中方院长杨庆芳和马加利影院总裁卡切里都表示,哥斯达黎加朋友通过展映影片走近中国、认识中国,在记忆中留下中国面孔、中国声音、中国故事。

开幕影片《雄狮少年2》放映前,别开生面的“熊猫玩偶”有奖问答将现场气氛推向高潮,观众通过回答影片内容、中国文化和中哥关系等问题赢取熊猫玩偶,大家踊跃举手、笑声不断。电影节期间,还推出“电影护照”集章挑战,观众集齐4部不同影片的印章即可完成挑战,留下完整观影纪念。

本次电影节由中国驻哥斯达黎加大使馆、中国国家电影局主办,中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)、哥斯达黎加大学孔子学院、哥斯达黎加大学、哥斯达黎加文化和青年部、哥斯达黎加电影和视听中心承办,马加利影院为参与影院。 **(董卫曼)**