

2025年金鸡百花电影节述评： 鼓励青年 支持创新 书写时代

■ 文/胡建礼

11月15日晚,2025年金鸡百花电影节暨第38届中国电影金鸡奖在厦门圆满落幕。从星光璀璨的颁奖盛典到思想激荡的电影论坛,从扎根人民的下基层活动到赋能年轻电影人的创投平台,今年金鸡百花电影节围绕着鼓励青年、支持创新、书写时代三大维度,为中国电影高质量发展探索路径,助力电影强国建设。



鼓励青年： 要把光照给那些年轻人

金鸡奖自从1981年创办以来,一路见证着中国电影的薪火相传。本届金鸡奖的提名与评奖结果,无疑是对青年电影人最直接、最有力的肯定与鼓励,让行业看到了新生代创作者的才华和实力。评委会主任张艺谋在接受央视采访时表示:“本届金鸡奖有很多好电影,尤其让人高兴的是有很多年轻导演的作品,有很多处女作,我觉得相当不错。回想起来,我自己的处女作当年也是被金鸡肯定的,所以好像时光轮回一样……现在我们是评委,要把光照给那些年轻人,照给那些第一次拍电影的人,照给那些第一次来金鸡奖的人。”

获奖名单中,青年电影人成为最亮眼的风景区。24岁的易烊千玺凭借在《小小的我》中饰演的脑瘫少年刘春和一角斩获最佳男主角,打破刘烨保持21年的纪录,成为金鸡奖史上最年轻的影帝。领奖时,这位年轻演员坦言“未来道阻且长,希望通过努力和作品赢得观众发自内心的尊重”,这份清醒与敬畏让人们看到流量偶像向实力派演员转型的成功典范。

其实,获得本届金鸡奖最佳男女主角提名的演员多数是年轻人:段奕宏24岁,刘昊然28岁,卫诗雅30岁,徐海鹏31岁,朱一龙37岁……他们和邵艺辉等优秀幕后年轻电影人一起,肩负着中国电影的未来。

34岁的邵艺辉编剧并执导的《好东西》斩获最佳故事片等三项大奖,成为最大赢家。32岁的钟楚曦凭借在该片中对小叶一角的精彩诠释拿下最佳女配角。33岁的霍锦彦凭借《长安的荔枝》荣获最佳音乐奖,35岁的马晓飞和师父韩忠一起凭《解密》摘得最佳美术奖。荣获最佳导演的戴墨(《唐探1900》)、最佳导演处女作的高朋(《老枪》)和最佳中小成本故事片《但愿人长久》的导演秦天都是三四十岁的年轻电影人。

同样荣获最佳导演的陈思诚、荣膺最佳女主角的宋佳、摘得最佳编剧的陈茂贤和郑邦机,以及最佳美术片《哪吒之魔童闹海》的导演饺子,虽然比上述电影人年龄稍大,但也都是四十多岁、年富力强、保持着旺盛创作力的中青年电影工作者。

今年金鸡百花电影节对青年的扶持不止于颁奖台,更贯穿于电影节全流程。本届金鸡电影创投大会共征集到1087个有效项目,数量创下近年新高,最终15个项目进入终极路演,15个项目获得“特别关注”称号。闫善益执导的长片《落水天沉落去》作为导演首作,经创投平台扶持后不仅入选制作中项目(WIP)单元,还获得国际电影节选片人

对接机会。金鸡创投已经成为发掘中国电影新锐力量的重要孵化器。

此外,金鸡国产电影展设置“青年导演单元”,集中展映12部青年导演作品,为他们提供展示才华、对接市场的优质平台;“星辰大海青年演员优选计划”为青年演员提供了成长和宣传平台。可以说,本届金鸡百花电影节形成了“评奖激励+创投扶持+展映推广+优选计划”的一整套发掘、扶持和激励青年人才的体系。

支持创新： 用科技服务于艺术表达

在世界电影技术迭代与中国电影产业升级的双重驱动下,技术创新与科技创新的深度融合成为行业发展的必然趋势。本届金鸡电影节紧扣时代脉搏,通过论坛研讨、技术展示、奖项引导等多种形式,用科技为电影赋能。

今年“金鸡 鼓浪屿”论坛以“电影与新质生产力”为主题,汇聚行业精英与技术专家,展开了一场关于电影未来的深度对话。论坛发布的《新质生产力:重塑电影产业生态的核心引擎》等报告,系统分析了科技对电影产业的影响。除了学术探讨,电影节还设置了虚拟现实(VR)电影体验区,多部沉浸式VR短片让观众直观感受新技术带来的观影变革。

评奖的导向作用同样显著。本届金鸡奖对技术类奖项的评选更加注重技术与技术的融合度,鼓励创作者用新技术服务于内容表达。王丹戎的最佳录音作品《志愿军:存亡之战》,通过精准的声音设计营造出沉浸式战争氛围,让声音成为推动剧情、塑造人物的重要元素;最佳美术奖获得者韩忠、马晓飞在《解密》中,运用数字建模与实景搭建相结合的方式,构建出兼具历史质感与视觉冲击力的场景。这些获奖作品证明,真正的技术创新不是炫技,而是让技术成为艺术表达的“隐形翅膀”,让观众在不知不觉中感受光影魅力。

在创作实践层面,本届金鸡奖多部获奖作品展现了科技创新与艺术探索的成果。《哪吒之魔童闹海》凭借精良的动画视觉特效,斩获最佳美术片奖,其对中国传统神话的现代化改编与技术呈现,为国产动画电影树立了新标杆;《唐探1900》通过实景搭建奠定历史根基,数字技术拓展了表现边界,实现了对1900年美国旧金山华人历史的银幕视觉转译。

书写时代： 电影人心中要装着人民

电影的生命力,根植于人民群众的生活实践和时代发展的壮阔洪流。本届金鸡电影节通过下基层活动、主题论

坛、奖项引领等多种形式,推动电影创作与时代同频、与人民同心,让电影艺术在扎根现实中获得不竭动力。正如陈凯歌在金鸡年度演讲中所言:“个人的感动必须转化为观众的情感共鸣,才能获得成功,这是时代的力量。”

“场景里的新时代”电影工作者下基层慰问采风活动是本届电影节的一大亮点。电影工作者深入基层一线与企业员工、特需家庭近距离互动,通过朗诵诗歌、故事讲述等形式传递光影温暖,这种“走出银幕、深入群众”的互动方式,让电影人不仅成为时代的记录者,更成为时代的参与者、见证者。

论坛活动中,“时代叙述”成为核心议题。陈凯歌以《时代的力量》为题作年度演讲,回溯自己从《黄土地》到《志愿军》系列的创作历程,强调“电影是描写人类的痛情和天真,而这种情感必须与时代相连”。在与编剧张冀的对话中,他以《志愿军》系列的创作为例,说明宏大叙事需要通过鲜活的人物来呈现,才能让观众产生共鸣。

北京大学教授戴锦华在《再追问:电影是什么?》的演讲中,直言电影不是自恋的艺术,电影人心中要装着倾听者,现实主义没有过时。金鸡编导演论坛以“NEW WAVE:新场景、新观众、新表达”为主题,共同探讨中国电影在新时代背景下的创作方向与发展路径;金鸡学术论坛上,导演郑大圣提出“大时代小切口”的创作理念,认为时代洪流中的个体故事如同“河床里的鹅卵石”,虽微小却承载着完整的历史信息。这些观点既体现了行业对如何描绘时代的深入思考,也为电影人如何“讲好中国故事”提供了宝贵经验。

获奖作品同样体现了这样的创作导向。最佳故事片《好东西》通过普通人的故事,展现了当代社会的多样性和复杂性,引发了观众对生活、爱情、家庭的思考;最佳纪录/科教片《您的声音》将镜头对准普通劳动者,记录下他们最质朴也最有力的心声;最佳中小成本故事片《但愿人长久》聚焦家庭情感,用朴素的叙事打动人心;闹剧《双蝶扇》作为最佳戏曲片,将传统艺术与现代电影语言相结合,实现了传统文化的创造性转化、创新性发展。

这些作品证明,无论是宏大叙事还是微观表达,无论是现实题材还是传统文化,只有扎根人民、书写时代,才能引发观众的广泛情感共鸣。

适逢世界电影诞生130周年与中国电影诞生120周年的重要历史节点,2025年金鸡百花电影节暨第38届中国电影金鸡奖用奖项为青年才俊“加冕”,用论坛为创新探索领航,用行动向人民与时代致敬。这三大维度,共同构筑了中国电影面向未来的坚实路径。

(作者系中国电影评论学会秘书长、《影视风向标》创始人兼主编)

——电影《一箭钟情》的 贵在一个『真』字 的独特魅力

■ 文/祁海

赞颂残疾运动员的影视作品并不少见。其中,于近期上映的电影《一“箭”钟情》取材于广东省东莞市残疾运动员陈敏仪在残奥会勇夺射箭金牌的事迹。这部“歌颂身残志坚”的新影片,能够“出新”吗?

请放心,该片有新看点。
“新”在何处?我认为,它胜在无论表现“百折”还是“不挠”,都很真实。

要真正体现曲折坎坷,就不得不揭示现实生活中的种种尖锐矛盾。该片描写残疾人遇到的困难和困境,在银幕上前所未见:残疾女孩陈藏简直是倒霉透顶,家里特别穷,一家四口竟有三个残疾人。残疾女性更难就业、更难成婚,她家负债累累,重男轻女的父亲为得到10万元礼金还债,竟逼她和精神病人相亲。这样的困境已近似绝境,在残疾人题材影片中何曾见过?陈藏要参加残疾人射箭队,家人坚决反对。她在好不容易进了射箭队之后,又节外生枝,身负重伤,险些连上肢也“废了”。除了生理障碍,她还要面对残疾人题材影片很少触及的一些大难题,如残疾人之间也有斗争,射箭队老队员总是刁难新队员。陈藏自己的生理疾病由心理疾病诱发;她性格中有要强的一面,但内心深处也有潜藏多年的“黑洞”,导致她患了射箭运动员的克星——黄心病,让无法看清箭靶的她险些错失参加残奥会的机会。影片于此之中深化内涵,探讨了一个人生哲理:精神“残缺”常常比肉体残缺带来更多负面的影响。

许多描写弱势群体如何凄惨的电影虽然真实,但不卖座。是观众冷漠吗?并不。是因为这些作品仅反映了生活中苦的一面,让剧中的弱者只是可怜而不可爱,作品缺乏美感,显得很压抑沉闷。中国百姓不喜欢“粉饰太平”的文艺作品,但又希望文艺作品在揭露阴暗面的同时也弘扬真善美,寄托人民的美好愿望,让人得到抚慰和激励,增强生活的勇气。《一“箭”钟情》没有走“只会诉苦”的极端,也展示了真实生活中美好的一面,正面人物很可爱,揭露和歌颂的分寸把握得好。

一方水土养一方人,在体育题

材国产片中,陈藏可以说是地域个性最鲜明的运动员形象之一,有广东人独特的美好性格。她在改革开放的热土上出生长大,受大环境的熏陶,自幼就有“敢想敢干”的不服输个性。她原名陈娟,“陈藏”这个名字是她自己改的。这种性格的人,不会认命。

广东人很乐观。陈藏会用茶杯和茶水在桌上盖五个圆形水印,拼出奥运五环标志,这体现了她的灵气和幽默感。她虽然也有痛苦的时候,但爽朗笑声更常出现。学历不高的她,经常与“海归健全人”嘻哈打闹,不会因残疾而陷入自卑。

广东人平日低调不“咋呼”,但“不鸣则已,一鸣惊人”。比如历史上的“一 二八”事变中,兵少且装备差的粤军(十九路军)在上海对抗日本陆海空三军,坚守了34天!日军换了三个司令官也拿不下上海。当代广东青年继承了广东人“低调创奇迹”的光荣传统,谁能想到东莞小镇贫困之家的残疾女孩陈敏仪(即陈藏),竟有冲击国际大赛的雄心大志,咬牙克服生理和心理的巨大障碍,在几千万分之一的概率中四次夺得残奥会射箭比赛金牌!实在惊人。

该片为表现主人公迅速崛起的合理性,也细绘了她生存的大环境。没有沃土,很难长出好庄稼。社会上确有像剧中小店老板娘那样歧视残疾人的庸俗小人,但多数人都很关爱残疾人。杨教练不仅是陈藏思想上和专业上的良师,还为了让新人获得参加国际大赛的资格,去煞费苦心地研究参赛法则,找到变通办法;心理咨询师陆羽运用现代科学知识打开了陈藏的心结;女售货员阿华和陈藏的残疾哥哥真心相爱,让陈藏看到残疾人也可以追求美好爱情的希望之光;陈藏为父亲的手术赚取医药费,打算退出训练去打工,市残疾人福利基金会领导及时送来捐款,让陈藏安心训练。这些动人的描写,使作品充满温暖。影片展现的光明,并非虚构拔高,而源于真实的生活。东莞市人民政府很关心残疾人,将“扩面残疾康复补助,强化困难群众救助”列入十大民生实事,东莞市建立了正规化的残疾人体训中心;东莞残疾人运动员参加集训,最高可获3520元的每月补贴;东莞残疾人运动员获残奥会冠军,可获50万元奖励,每破一项世界纪录另获6万元奖励。东莞市残疾人联合会成立36年来,为残疾人办了许多实事,获多项国家级、省级荣誉。

文艺作品的真实,不同于新闻报道的真实。《一“箭”钟情》讲究艺术性和可看性,不会过于严肃刻板。该片敢写尖锐矛盾,故事情节就曲折多变、悬念揪心,让观众关注人物的命运。该片还有喜剧元素和浪漫色彩,如陈藏、陆羽小时候很调皮,打弹弓作弄小店老板娘之后逃之夭夭,令人忍俊不禁;该片的画面优美,例如少女陈藏身披晨光给鲜花浇水的画面,还有金霞映照江畔,阳光男孩推着轮椅少女在江岸长堤穿行的画面,都颇具诗情画意。演员的表演很“活”,女主演在全剧中都坐轮椅,肢体的表演受到局限,但其气质、神韵、眼神、表情、对白依然活力四射;扮演陈藏兄嫂的演员,将热恋演得浓烈真切;扮演杨教练和陈父的演员,对白和动作全无演戏痕迹,靠其自身气质就很自然地体现了角色的个性。

看完这部电影,再回味“一‘箭’钟情”这个片名,你会说一句“妙!”

