

北京文艺论坛聚焦中国电影120年：新媒介生态下电影美学传统的守正与创新

本报讯 由北京市文联主办,北京文艺评论家协会与北京电影家协会共同承办的第二十一届北京文艺论坛“新媒介生态下电影的美学传统”嘉宾对话活动日前举办。中国文艺评论家协会副主席、北京师范大学艺术与传媒学院院长胡智锋,中影集团国家一级导演、中国夏衍电影学会会长江平,北京大学艺术学院教授、编剧、导演陈宇,演员郭晓东,爱奇艺高级副总裁赵方共同围绕“中国电影120年传承的优秀美学传统”“新媒介生态下美学传统的坚守与突破”等核心议题展开深度对话,分享了各自的专业见解与实践思考。中国电影艺术研究中心研究员、《当代电影》杂志社社长皇甫宜川主持对谈。

胡智锋表示,中国电影120年发展历程中最核心的美学传统是现实主义,二者始终保持鱼水般的紧密联系。这一传统在不同时代呈现出鲜明的时代特质,无论时代如何变迁,现实主义传统的核心始终是为时代、社会和民众提供真实且有力的认知引领与审美指引。

谈及新老大众文艺的美学共性与差异,胡智锋表示,无论是传统电影电视还是当下的短视频、微短剧,核心都离不开好故事、好内容。他认为未来文艺创作将殊途同归,理想模式是实现情感与情绪、传统美感与审美快感的融通,打造人民群众喜闻乐见的优秀作品。对于未来中国电影,他期待其打破终端局限,成为打通影院、网络、手机等多种介质的跨领域影像集成,在激活大众情怀的同时,留存更多美好影像瞬间。

江平认同现实主义的核心地位,提出中国电影的现实主义创作早于西方意大利新现实主义和法国新浪潮20年,《马路天使》《十字街头》等经典作品曾在国际上引发轰动。他认为,现实主义创作的本质是扎根人民、扎根生活,脱离百姓的体验与体会便无法诞生优秀作品。从《乌鸦与麻雀》到当代作品,中国电影的现实主义始终蕴藏着人文关怀,在复杂矛盾中展现真善美。作为兼具制片与市场思维的导演,江平分享了《真情三人行》《黄河绝

恋》《康定情歌》等作品的创作故事,表示“讲好故事”是平衡品质与市场的关键,而深入生活是获取创作灵感的唯一源泉。

陈宇围绕中国电影现实主义传统与新媒介环境下的创作转型分享见解。他认同中国电影以现实主义为底色的学界共识,同时认为当代创作需平衡个人表达与大众趣味的关系,将人民群众的需求与生活作为创作的首要观察对象。他提出,当代创作应聚焦“不完美的生活和不完美的人”,抛开经典化的完美叙事,才能更真实地贴近大众。

谈及新媒介影响,陈宇提出当下大众文艺传播的核心是“多巴胺驱动主义”,算法主导下的传播呈现出去中心化、碎片化、互动性等特征。这种模式虽能尊重普通观众的感受,推动舆论平权,但也存在牺牲个体感受、历史真相与创作多样性的负面价值,容易导致创作趋同。他表示,创作者不应单纯迎合浅层情绪刺激,而应将人类欲望视为特点而非弱点,在识别大众情感共性的基础上,导向真善美与社会公平正义等更高尚的价值追求,通过挖掘大众心灵公约数中的正向需求进行创作。

郭晓东从表演视角阐释了中国电影的美学传承,他认为中国电影表演美学传统是多元表演体系的融合——既吸纳斯坦尼斯拉夫斯基的生命体验理论,又借鉴布莱希特的表现主义手法,同时融入中国戏曲的程式化表演元素。他表示,“向下扎根、向上生长”是演员的核心必修课,需通过观察、思考、记录生活与广泛阅读,积累创作素材。在塑造焦裕禄这一经典角色时,他不仅通过减重贴近人物外形,更耗时五个月深入兰考等地体验生活,从“普通人”的视角切入,挖掘人物内心的善与信仰,实现了对经典角色的时代化诠释。

面对短视频等新媒介对表演的冲击,郭晓东表示,表演的核心是生命体验,不同载体需适配不同表演模式:短剧侧重瞬间情绪传递,长篇故事片则注重生命历程的完整诠释与情感沉淀。他坦言,传统表演者需不断学习适应新媒介的镜头语言与表达节奏,

在坚守表演本质的同时,调整自身以跟上时代脚步,平衡过程展现与情绪传递的需求。

赵方提出新媒介环境下需坚守两大核心底线:一是真实感与沉浸感,要求主创团队以真诚态度创作,避免刻意堆砌商业元素与炫技;二是人文价值,传递积极温暖的信息,明确善恶边界,兼顾商业价值、社会价值与人文价值。她认为,中国电影美学中的意境营造与留白传统不可丢弃,应留给观众思考空间。

面对平衡品质与市场的巨大挑战,赵方表示,行业创新离不开资本与系统支持。爱奇艺推出“三级火箭计划”为行业输送新鲜血液。她提到,《捕风追影》《滚蛋吧!肿瘤君》等作品的成功,印证了高品质与高口碑、高票房可以兼得。面对算法与短视频的冲击,她认为传统内容需与时俱进,在坚守核心价值的同时借鉴新媒介优势:长视频与电影应加叙事件节拍,适配观众碎片化的阅读习惯,如《哪吒》的叙事节奏便贴合了当下观众的审美需求。她强调,传统内容的核心竞争力在于深沉的情感价值与心灵震撼,未来需以观众习惯的方式呈现优质内容,实现传统美学与时代需求的融合。

皇甫宜川在对谈中分享了对中国电影美学传统及新媒介生态下创作的见解:中国电影美学传统丰富多元,核心包含现实主义精神、涵盖家国情怀,对戏曲、诗词、绘画及古典哲学思想的吸收,以及留白、意境追求等写意表达特质,第四代、第五代导演等当代创作者均对其进行了传承创新。

面对新媒介环境,电影创作需兼顾真实情感呈现与时代适配性:既要捕捉社会审美变化,借鉴短视频、短剧的优势以拉近与观众的距离,也要坚守电影艺术的情感表达核心,避免与真实产生隔膜;同时,电影美学传统并非一成不变,需通过创作者的重新诠释实现与时俱进。未来,无论创作形式与媒介如何演变,讲好故事、传递人文关怀仍是核心,电影需在守护传统的基础上创新,以多样化形态满足不同审美需求,持续以情感打动观众。

(来源:北京电影家协会)

中国电影联合展台连续第三年亮相美国电影市场

本报讯 (记者 姬政鹏)11月11日至16日,第46届美国电影市场(AFM)在洛杉矶举行。由国家电影局指导,中国电影集团公司组织设立的“中国电影联合展台”携《南京照相馆》《窗外是蓝星》《只此青绿》《聊斋:兰若寺》等200部优秀国产影片在展台亮相。中影集团、华夏电影、上影集团、电影频道、光线影业、华人影业、中国电影资料馆、中国电影基金会等70家国内重点电影企业和机构组团集体登场。

此次展台通过专业放映、专题推介、VR技术体验及多形式宣传推广,系统呈现中国电影产业的发展成就与内容生态,进一步推进了中美及全球电影市场的互联互通,助力中国电影高质量发展。

深化电影领域交流 促进中外产业共融

今年10月底,中美两国领导人在韩国釜山会晤,双方达成了促进人文交流的共识。中国电影联合展台此番亮相美国电影市场,正是依托中国电影最新发展成就,推进中外电影人文交流的重要举措。展台现场的主题宣传片,以丰富的视频及图文影像资料,系统展示了中国电影在市场规模增长、产业政策优化、技术革新及国际合作深化等方面的突出成果。现场发放了涵盖中国电影产业概览、参展影片机构介绍、合拍政策及国内拍摄基地资源等内容的主页宣传手册。展台工作人员积极向海外同行们介绍中国电影市场的动态、合拍政策优势以及国内丰富的影视拍摄资源,参展单位与国际伙伴交流了电影方面的经验,探讨在中外电影领域的合作可能。

多元题材讲述中国故事 技术创新呈现探索成果

此次联合展台重点呈现了中国电影在题材广度与技术创新上的最

新探索。参展的200部影片题材丰富,类型涵盖动画、科幻、动作、文艺、纪录等多元领域。《射雕英雄传:侠之大者》《封神第二部:战火西岐》等根植中华优秀传统文化的恢宏巨制,《奇遇》《最小的大片》等聚焦社会现实、传递温暖关怀的诚意之作,《流浪山小妖怪》《聊斋:兰若寺》等展现中国动画工业顶尖水准的精品力作都吸引了众多国际片商、发行商与电影节选片人的深度关注与洽谈交流。

在虚拟现实(VR)等前沿技术领域,中国电影亦展现出与全球同行共拓产业未来的开放姿态。此次展台特别增设VR体验区丰富展台互动感,不少海外影人通过专业设备沉浸式体验了《地心游记》《木兰2125》等科幻探险主题的VR影片样片,深切感受到了中国电影在新兴技术赛道上的前瞻布局与创意实践。

专场放映激发观众共鸣 影片推介展示艺术魅力

为切实提升中国电影的国际能见度与合作实效,联合展台策划了一系列专业、务实的交流活动。美国电影市场期间,联合展台在AFM放映场地和南加州大学组织了多场面向专业买家及高校学生的专场放映活动。《南京照相馆》《窗外是蓝星》《奇遇》等兼具艺术价值与市场

(上接第1版)

在关于电影本体与审美基础的交流中,中国电影评论学会会长饶曙光认为,当下电影面临经济结构、文化共同体与技术生态的“三重变局”,在场景经济与开放生态兴起的背景下,“共同体美学”可能成为电影重生的重要理论支点。北京大学艺术学院教授彭锋从电影存在论出发,提出影像极度丰富的时代中,“观看”而非“拍摄”正构成电影艺术的中心维度。中国社会科学院哲学研究所美学研究室主任卢春红以巴赞、爱森斯坦、德奥兹等电影理论家为线索,重新审视影像的现实主义

根基、蒙太奇的现代性与时间性的哲学意义,强调影像物性的美学价值。

技术变革为电影美学带来的机遇与挑战也是本届论坛的重要议题。中国传媒大学戏剧与影视学院教授索亚斌分析了中国电影商业美学生态,认为院网互补结构虽维持市场稳定,却造成惊悚片、艺术片等中小成本类型片长期供给不足,从而出现“类型收缩”。复旦大学中文系教授杨俊雷以国产AIGC影像《音符中的密码》为例,并结合国外案例讨论AI时代作者性的变化与艺术

定价权的再分配。重庆大学美视电影学院教授范倍基于数据模型揭示“投流”机制形成的“双重马太效应”,认为流量成本攀升与算法效应可能加速审美趋同。

四川师范大学影视与传媒学院副院长谢建华提出电影的“去艺术化”问题,认为AIGC在“速度至上”的逻辑下削弱了艺术的复杂性与抵抗力。武汉大学艺术学院副院长王文斌表示,在AI深度参与影像生产的时代,电影正在从“拍摄现实”迈向“生成现实”,创作者则向“人类-AI协同体”转变。姚睿以《AI声音的技术可供性与炼金术美学》为题,探讨AI在语音、音乐与音效生成中的潜力与风险,提醒我们在技术革新中保持“听觉观看”的人文主体性。

在关于地域影像与中国电影文化生态的探讨中,浙江大学休闲学与社会哲学研究院常务副院长林玮呼吁在作者论传统中加入空间变量,西北师范大学传媒学院副院长赵丽瑾建议在短视频与AI时代将研究扩大至“西部影像”。北京大学艺术学院院长李洋认为,大众文化中的符号化东北形象与其真实历史与社会经验之间存在显著差距,呼吁回到地域现实本身进行影像书写。

除主论坛外,本届年会还同步举行了“中国电影美学的历史书写”“当代电影美学的存在生态”“地域电影作为一种美学现象”三个分论坛,与会嘉宾们分别从历史、当代与地域三个方向进行了讨论和交流。

2025中国电影美学年会由中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)、深圳大学、北京国际电影节·大学生电影节组委会联合主办,中国电影艺术研究中心电影文化研究部、深圳大学戏剧影视学院、北京师范大学艺术与传媒学院承办,《当代电影》《当代动画》《电影评论》提供学术支持。

(姬政鹏)

(上接第1版)

本次展览的第一展区“有一种选择叫上海”里得到了很“上海”的呈现。该展区分为三部分,“电影洋场”聚焦上海的黄浦、虹口和徐家汇如何成为电影商务,电影消费和电影制片生产的三大中心,“西影东渐”关注电影如何从西方传入上海并形成中西文化交融与传播的独特景观,“破次元同框”定格了以卓别林和黄柳霜为代表的早期中外影人在上海的交汇瞬间。其中上海成为早期电影的三大中心,是上海电影博物馆对学界最新学术成果的策展呈现。

展区内“滑稽大王来白相”“黄家小姐荡马路”“去十六铺做生意”等极具沪语特色的小标题,散发出展览浓浓的上海气质,也让学术内容变得生动亲切。展览还近乎等比例复刻了1926年民新公司在沪开业时,名流粤商赠送的喜幛,这块长约四米的喜幛绣品将“玉堂富贵”和“松鹤延年”吉祥图融为一体,寓祝愿事业恒久繁荣之意,作为早期上海影业发展的证物弥足珍贵。

展览第二展区“海上华章”梳理了上海电影百余年发展进程中的五大创

作高潮期。1933年3月,由夏衍、阿英、王尘无、石凌鹤、司徒慧敏5人组成“党的电影小组”正式成立,确立了党对电影文化事业的领导,成立了“电通电影制片公司”,聂耳、田汉等人加入创作团队,开辟了“左翼电影”新天地。由此诞生的《风云儿女》《神女》《春蚕》《桃李劫》等一批极具影响力的左翼电影,促成了中国电影的第一次创作高潮。此后,相继出现了战后反映百姓生活的现实主义电影,新中国成立后为人民而作的社会主义“人民电影”,改革开放后至2012年在叙事、美学等方面展开多维探索的电影,以及党的十八大以来多元繁荣的电影创作盛景。通过历史文献、实物藏品、场景还原等丰富详实的内容,展览诉说着上海电影在不同时代创造的杰出成就——一系列珍贵的电影连环画、电影说明书,更有30年代见证了《三个摩登女性》《野草闲花》《神女》等影史经典影片诞生的35毫米“联华摄影机”这样镇馆之宝级别的展品,相当“有料”。

值得一提的是,展区精心设置了一个以“大闹天宫”与“流浪山”为主题的互动空间。观众可步入这个由创作

台、破亿海报与小妖怪玩偶组成的沉浸场景,亲身感受“中国动画学派”的美学传承和突破创新。

展区三“电影之城”运用电影海报、影像资料及艺术装置等展陈手段,直观展示了上海在电影出品、节展活动、影迷文化等方面的丰硕成果。展区内容涵盖电影遗产保护、沪语电影新风尚、电影展映全民参与、文商体旅展融合发展多个维度,反映出“电影之城”的蓬勃生机。

为鲜活展现上海国际电影节作为国内唯一国际A类电影节的精彩时刻,以及上海日常影展的丰富生态,展览特别策划了一系列展品:第二届上影节期间布满影人签名的迎宾钢琴、各届上影节海报,以及各类日常影展海报,承载了影迷满满回忆;由大象点映设计的上海电影地图,串联起各类影人故居、电影取景地与特色影院,成为这座电影之城的独家电影行旅路线;在“影迷之家”,观众可在琳琅满目的电影周边中,切身感受电影为生活增添的美好。整个空间设计兼具强互动性、高沉浸感与传播趣味,为观众带来了新颖的观展体验。

(影子)

深圳大学党委副书记吴报水致辞

会议现场