

海内外电影创作者回应时代之声和观众之切 “与时代同步，与观众共情” 创作论坛举办

■ 文/本报记者 李佳蕾

4月23日，由北京国际电影节组委会、中国电影资料馆、北京市电影局主办的第十五届北京国际电影节“与时代同步，与观众共情”创作论坛在郎园Station举办。北京市委宣传部副部长、北京市电影局局长霍志静，中国电影资料馆（中国电影艺术研究中心）馆长（主任）孙向辉，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、薛宁，影片片方代表、各大影视公司代表等参加活动。出席论坛的嘉宾有法国知名女演员伊莎贝尔·于佩尔，美国导演、编剧、制片人罗伯·明可夫，导演饶晓志，中国香港导演、编剧陈茂贤，导演孙海鹏和知名影评人周黎明。本场论坛由北京广播电视台主持人李杰主持。

孙向辉在致辞中谈到，当今社会正在经历消费文化的巨变，对于电影业而言这既是生存挑战，也是发展机遇。我们的信心来源于，中国的电影创作质量和制作水准一直保持着显著提升的主基调，从去年4月至今，中国电影资料馆主办的中国电影观众满意度项目针对76部国产影片进行调查，其中有72部达到80分以上的满意区间。这些获得观众高满意度评价的影片也被资料馆带到世界上四五十个国家的50余场境外“中国电影节”，引发了海外观众的共情。

霍志静在致辞中表示，作为全国文化中心，北京是全国电影创作生产最活跃的城市。去年，北京备案立项的影片达到775部，占全国四分之一；55部过亿票房的国产影片中，京产电影占三分之一，其中4部京产影片位列国产电影年度票房前十名。北京是全国最早设立政府电影专项引导基金的城市。去年年初出台《关于推进新时代首都影视产业高质量发展的若干措施》，进一步传递推动电影创作和产业融合的积极信号，全年资助扶持创作项目达到67部，较上年增长一倍。

嘉宾圆桌对谈的环节上，各位嘉宾结合各自工作经历，从创作、表演、观众评价等方面出发，共同探讨如何感知时代的变迁、传递大众的心声，使电影更好地实现艺术生命与产业生态的共生共荣。

寻找共通的情感 追赶观众的脚步

交流中，创作者们都强调了观众的核心地位——唯有当创作与观众的心灵同频共振，在情感的琴弦上奏响和鸣，艺术的真谛方能真正显现。

伊莎贝尔·于佩尔有过与多国导演合作的经历，她从这些不同导

演的故事中感受到，“我饰演的是真实的人，而不是人物。我能够从他们的身上找到一些普适性。我期望我所演绎的人具有瞬时性，观众能够像在眼前看到一样真实，这是电影所擅长的。所以，我觉得电影是一种即刻的艺术。”

罗伯·明可夫更是直言，创作者要意识到最重要的就是观众。“如何与观众共鸣、共通很重要，很多人都是从儿童时期开始看电影，他们通过电影获得知识，汲取人生价值。所以我们必须要去创造人类共通的精神图景，给观众带来情感共鸣和情感价值。”

导演饶晓志的《无名之辈》就聚焦小人物，用一种非常接地气的方式与观众产生了共鸣。饶晓志为大家分享了他的创作理念。“在创作时，我可能自然地认为那些形象会更生动，他们就是来自我的家乡或者是我熟悉的一个个面孔。而且，我喜欢电影里的人物是有瑕疵的，我更爱不那么完美的角色。”

事实证明，好的电影是能够跨文化、跨地域，让全球观众都感同身受。《破·地域》无论是在中国香港还是海外都取得了不错的票房成绩，陈茂贤分享道：“如果能够让观众在电影里看到自己，文化差异、语言差异都不重要。只要创作者投入足够的真诚，讲好人与人之间的关系，让观众愿意走进导演创作的电影世界，就能够抓住他们。”

刚从柬埔寨与当地观众进行交流归来的孙海鹏有着相同的观点，“在创作《雄狮少年》系列电影时，我们力争还原当地的文化、感受、气候、天空、气味等细节，恰恰是把这些东西打磨好后，让我们的作品有跨越地域、跨域文化的力量”，也正因此柬埔寨当地观众在观影过程中，“对电影设置的笑点、情感点、民族符号等都有正向反馈，或许也因为我们的文化比较接近”。

传统与现代碰撞 找寻时代的温度

当观众在银幕上触摸时代的温度时，会发现中西方创作者们不约而同地选择向古老文本、传统文化“借火”。

《雄狮少年》系列电影从舞狮狮头到挥拳格斗，在传统鼓点和现代音乐的交融、传统武术和现代格斗的结合、民族精神和城市奋斗的探索中，不断追寻其独特的艺术表达。孙海鹏说：“中国很多传统文化，现在拿出来放在大银幕上就是时尚的。所以我们只是用动画或者电影特有的方式，更具体、更概括地将它们最好的一面、最漂亮的一面、

最帅的一面呈现出来就好了。”

伊莎贝尔·于佩尔也在传统戏剧舞台上抓住时代特征，收获观众喜爱。目前，由她参演，蒂亚戈·罗德里格斯执导的契诃夫名剧《樱桃园》已在中国展开为期三周的巡回演出，她所饰演的主人公柳鲍芙有一种现代性的疏离和独立。她表示：“法语出演俄罗斯契诃夫原创戏剧这并不是易事，但不少观众都很喜欢。不管是通过电影还是戏剧了解我、喜爱我的观众，都让我看到艺术有神奇的力量，能让我们相互交流、认识，艺术是共同语言。”

“破地狱”仪式古朴有源，但它背后的精神却与现代社会对生命尊严是一致的。在香港出生成长的陈茂贤表示，“最开始创作《破·地狱》时是因为外婆过世，会有很多对生命的提问。我在写剧本的时候才发现，原来‘破地狱’中包含了很多中国传统文化，不管是现在依旧保留的还是被大家遗忘的，我想要拍出来给新一代观众看，让他们认识到有很多中国文化蕴含其中。”

当电影院遭遇现代多种娱乐方式的冲击时，罗伯·明可夫还是希望观众不要失去电影院带来的观影“温度”。“现在人们面临很多选择，比如看短视频，但是我认为看短视频有点像吃零食一样，它不是正餐。我希望年轻一代的观众可以体会到在电影院观影的美好。”

十部“北京佳作” 即将登陆“中国银幕”

活动现场，观众共同见证了十部2025年即将上映的“京产”影片集体亮相。《东极岛》制片人朱文玖，《独一无二》制片人张周玉，《好工作》监制董润年、导演佟佳格，《好好的》制片人田甜，《聊斋：兰若寺》制片人宋依依，《群星闪耀时》导演、编剧章笛沙，《水饺皇后》监制兼导演刘伟强、出品人应旭珺，《无名之辈2&3》导演饶晓志、制片人李冰清，《戏台》总制片人王雁，《震耳欲聋》导演万力上台分别为观众进行影片推介。

从历史长河中打捞记忆，到市井烟火里捕捉温情，从幽冥幻境的奇幻想象，到现实生活的深刻剖析，这些作品以独特的艺术表达，回应着时代的呼唤，传递着共同的情感，彰显着北京作为电影摇篮的创新活力与文化传承。它们不仅是北京电影产业多元发展的成果展示，更是对中国电影120周年辉煌历程的致敬与延续。相信这些影片将在光影交织中，续写中国电影的璀璨篇章，引领观众走向更加广阔的视听世界。

“青年影评人论坛——破与立： 智能时代的电影创作与评论变革”在京举办

■ 文/本报记者 李佳蕾

4月24日，由北京国际电影节组委会、大学生电影节组委会、北京师范大学、中国电影资料馆联合主办，北京师范大学艺术与传媒学院、《电影评论》杂志社承办，中国电影评论学会青年工作委员会、北京电影家协会协办的“青年影评人论坛——破与立：智能时代的电影创作与评论变革”在郎园Station准点剧场举办。

北京广播电视台党组成员、副台长，第十五届北京国际电影节组委会副秘书长彭司海，中国电影资料馆（中国电影艺术研究中心）副馆长（副主任）薛宁，北京师范大学艺术与传媒学院教授、《电影评论》主编陈刚致辞。参加论坛的嘉宾有，影评人陈黛曦，编剧葛瑞，中国电影资料馆节目策划、北京国际电影节策展人沙丹，中国传媒大学教授亚斌，导演张帆，中国电影艺术研究中心研究员左衡。本场论坛由专栏作家、影评人周黎明主持。

彭司海在致辞中表示，文艺评论与创作实践恰似文化发展的双引擎——如车之两轮协同并进，又如鸟之双翼相辅相成，二者辩证统一、相互促进，共同构筑起文艺事业繁荣发展的坚实基础。在文艺评论与创作之间的平衡面临全新机遇和挑战的智能时代，他鼓励电影强国建设征程中的青年影评人“以创新拥抱互联网时代，运用新媒体打造具有影响力的评论新形式”。

薛宁在致辞中指出，当前，受数字技术发展、新媒体传播和市场环境变化多重因素影响，文艺评论工作呈现多种新样态、新特点和新情况。在电影评论中，弹幕、视频、短评等新兴评论形式的出现，甚至成为文艺评论工作的主力军。这些也形成了具有审美价值的数字艺术创作。这一切给电影评论工作带来新任务、新挑战。主流声音示弱、评估标准有偏差、人才队伍建设不够等问题，亟待我们研究突破，这是当下电影事业发展的时代课题。

陈刚在致辞中表示，如何立足数智时代，探讨创作与评论之间的互动、共生关系，建立可持续发展的对话机制，推动中国电影产业与文化的繁荣发展，是当下重要的时代课题。他认为青年影评人是电影生态的“思想纽带”与“文化触角”，应当承担起更重要的文化使命，并真诚祝愿每一位青年影评人、青年影人“既能以破竹之势直面时代挑战，亦能以立鼎之心守护电影艺术的真谛”。

新机：电影评论的形态 突围与边界拓展

左衡从当代影评传播的实

践角度，探讨了专业批评与网络传播的辩证关系。他指出，网络弹幕等大众评论形式的分散化在人工智能技术的系统分析下得到了集中、整理和提炼。他从学理的角度指出，人工智能所生成的内容虽然大多数时候不能够直接采纳使用，但在一定程度上拓展了人类思维的边界，这种人与技术的互动关系本身即具有一定的价值。数字时代的专业影评有着双重使命：既要参与大众对话，又要保持学术品格。

陈刚认为在智能时代的背景下，电影艺术将呈现显著的二元发展趋势：一方面，传统电影美学持续深化，坚守胶片拍摄等本体语言，追求纯粹的艺术表达；另一方面，类型电影的创作将更加依赖于人工智能技术的发展，且广泛应用于电影的工业生产体系当中。这同时意味着电影批评与教育范式的革新，要求从业者兼具传统美学素养与数字技术能力，既是对电影本体的回归，亦是对技术革新的回应，共同构成数字时代电影发展的辩证统一。

锋芒：电影评论的学术 坚持与大众化调适

索亚斌从实践角度阐述了人工智能在影评领域的应用现状与发展趋势，他提出影评应超越工具性价值，作为一种文化实践为“未来电影考古学”留存思想资源。随着人工智能技术发展，视听创作可能呈现网络文学式的爆发增长，导致评论生态的圈层化与多元化。在这种“艺术弥散”的背景下，传统艺术评价标准将被重构，审美价值将更深度地融入日常生活。针对两极分化的影片评价，他认为人工智能尚且无法替代专业影评人的学术判断。这一分析既肯定了人工智能的技术辅助价值，又强调了人文批评在艺术阐释中的不可替代性。

陈黛曦提出，面对评价极度撕扯、两极化的电影时，影评人进行专业批评需要对自己的批评方法持有足够的信心。在具体的批评实践中，应当区分主观感受与学术判断，通过严谨的文本形成态度明确的判断以避免模棱两可的评价。她结合自己的影评创作经历，指出智能时代审美转变之下电影评论在专业视角与大众表达之间平衡的重要性。同时，她指出当批评能够深入创作肌理，就能与创作者形成建设性对话。

沙丹从电影策展实践出发，阐述了艺术电影推广的策略与

方法论。他指出，策展人需要兼具专业判断力与大众传播技巧，在学术化思考与大众化表达之间寻求平衡，扮演好“摆渡人”的角色。一个好的电影引导生态应通过建立有效的参照体系，专业能力和影评人素质基础上，以一种可感的方式吸引观众走进影院，走近影片，最终构建良性的艺术电影传播生态。这种方法既承袭了早期电影宣传的经典策略，又适应当代电影节展的传播需求，为小众电影的推广提供了可操作的实践路径。

对话：创作与评论的互动 与共生

针对“几分钟看一部电影”这一不可避免的现象，葛瑞从创作者的角度进行了辩证分析。他指出这一现象虽然打破了传统电影观影的完整性，但客观上提升了电影文化的交流和传播效率，已成为当代观众获取影视信息的重要渠道。他认为，创作者应当以开放的心态采取适应性策略：一方面可以从短视频中获取灵感辅助创作，将其作为检索工具；另一方面需正视观众审美习惯的转变，在叙事节奏和戏剧冲突设计上作出相应调整。这种现象对商业类型片与文艺电影产生了差异化影响，而艺术探索类创作需要在这一转变和趋向寻找新的表达平衡点。

张帆从对《苍山》的创作回顾中出发，指出面对智能时代理性算法驱动下追求强刺激、快节奏的创作趋势，创作者对艺术创作不可预测与无意识性的感性坚持显得尤为重要。他指出，创作者与创作之间并非前者对后者的绝对掌控，而是一种相互塑造的动态辩证关系。这种不确定性的感性体验与主导智能算法的理性共生共荣，在承认技术变革必然性的同时，又坚持艺术创作的主体性价值，最终指向的是一种技术与人文、理性与感性的创造性融合。

智能时代的电影创作与评论变革，直面技术浪潮冲击，叩问电影艺术本真。本次论坛以批评变革为主题，邀请近年来有影响力的电影人、影评人、电影学者共同探讨数字时代电影创作与电影批评如何互动共生，试图在破与立辩证过程当中形成两者之间的平衡。电影领域要繁荣离不开创作与评论，百花齐放需要各种各样的声音。评论应当深入创作实践，建立与创作者的对话机制；同时，创作者也应当重视理论批评的反哺价值，在互动中实现创作水平的提升。

