

聚焦东方美学的现代化表达 ——电影《乌龙镇》专家观摩座谈会在京举办

本报讯 近日,由中国电影评论学会和中国文联电影艺术中心主办的《乌龙镇》专家观摩座谈会在京举办。

影片《乌龙镇》聚焦民国初年青年实业报国者深入边陲小镇,唤醒民众、重建家乡的过程,通过独特的影像语言和浓郁的地方风貌,展现理想与现实的交锋,被认为是一次富有实验精神的东方美学探索。

在导演阿年看来,《乌龙镇》是对其30余年导演生涯的一次总结与突破。他坦言,影片的灵感始于2016年,成型于对影像本体与民族美学的深度反思。他在影片中大量使用皮影戏、装置艺术、舞台艺术的元素,呈现出浓郁的宋代山水美学风格,力图将中国传统影像语言与电影技术结合,“探索在祠堂空间内呈现多维情绪的可能性”,并借此表达青年在乱世中的责任与理想。

会上,主创与业界专家学者共聚一堂,围绕影片的艺术风格、主题表达和社会价值进行了深入探讨。

中国文联电影艺术中心常务副主任宋智勤表示,影片通过青年与封闭小镇的互动,展现了民间力量对旧秩序的冲击与超越,是“现实主义精神与东方美学风格的高度融合”。中国电影评论学会会长饶曙光认为,作为第六代导演中不断探索电影本体表达的代表性人物,阿年这次推出的《乌龙镇》再次让人耳目一新:“贯穿

全片的隐喻结构,建立起‘黑色寓言电影’的新类型。”中国电影制片人协会理事长焦宏奋从“镜头美学、人物建构、社会投射”三重角度分析影片:其一,画面调度极具国画韵味,是“中式镜头语言”的一次创新实践;其二,角色塑造拒绝脸谱化,赋予复杂角色以真实情感;其三,社会背景刻画深具历史密度,展现青年在乱世中的理想信念和社会责任。

中国电影美术学会会长霍廷霄从视觉艺术出发,认为影片空间表达“具有装置艺术的当代性”。他特别提及影片“让场景与道具主动参与叙事”,实现了布景、人物、动作的高度一致,构建出“戏中有戏、景中有人”的内在秩序。中国电影美术学会常务副会长石建都认为,影片用符号化构图、空间留白与写意构造,颠覆了写实主义的叙事惯性,展现了视觉先于故事的“自我表现”路径,是一次极具当代艺术品格的光影探索。导演、摄影师梁明从影像技术角度出发,表示导演在光影表达中的留白与写意,是“国画电影”的一次有效尝试,并称影片“在单一空间中构建丰富冲突”,体现出高度凝练的叙事张力。

中国文联电影艺术中心网信处处长王纯认为,影片采用“章回体报幕”和演员谢幕的完整舞台戏剧式结构,是“戏剧+电影”融合的创新探索。电影频道节目中心副主任唐科

表示,影片在声音体系上“用违和制造和谐”,通过多种地方方言、外国音乐与地方戏曲的拼接,创造出跨文化、跨时间的视听张力,形成具有市井浮世质感独特审美体验。中国艺术研究院影视研究所所长赵卫防从文化传承角度展开分析,认为影片对宋代山水画、皮影戏等非民国元素的引用,是“创造性转化”,在叙事和形式上都形成“超历史整合”。他还表示,片中字幕叙述、镜框嵌套、银幕显影等手法,呼应电影诞生120周年的媒介回望,具有“原电影”的象征意义。

《当代电影》杂志社社长、主编皇甫宜川表示,《乌龙镇》在结构上融入多线索群像,在风格上构建“装置艺术”与东方写意的双重语法,是一次对传统元素的当代表达。他特别强调影片的作者性始终如一,在主题层面将理想与时代、民间温情与社会结构紧密融合,为艺术电影提供了“数字语境下的新经验样本”。影片出品方代表、保利影业副董事长李挺伟从文化传承与产业创新角度分析影片价值。他表示,《乌龙镇》是对中国影戏传统的当代表达,影片延续了《孤儿救母记》等早期影戏的教化功能,通过“善恶有报”的叙事内核传递利国利民的主流价值,同时创新性融入经济隐喻——以特殊货币体系映射社会阶层结构。(姬政鹏)

中国艺术研究院影视所举办第61期影视大讲堂 在AI浪潮中叩问电影本质

本报讯 (记者 姬政鹏)近日,中国艺术研究院影视所举办题为“反思‘时间晶体’:AI视域下电影诞生130周年新观察”的第61期影视大讲堂,本期大讲堂邀请中国传媒大学教授胡克、中国世界电影学会会长李倩、中国电影艺术研究中心研究员单万里、中国传媒大学副教授张启忠作为主讲嘉宾,中国艺术研究院影视所研究员储双月、副研究员金燕、助理研究员刘斐为对话人。在人工智能深刻重塑影像创作的时代背景下,大家共同回溯世界电影130年与中国电影120年的发展历程,深入探讨了电影艺术的本源价值与未来走向。中国艺术研究院影视所所长赵卫防做开场致辞,中国艺术研究院影视所副研究员张啸涛任学术主持。

交流中,胡克以喜剧电影为线索,勾勒世界电影130年脉络。他认为,现代黑色喜剧(如库布里克《奇爱博士》)将战争恐惧喜剧化,而韩国电影《寄生虫》的全球性成功,正源于其精准刺中了“阶层固化”这一当代世界性焦虑。面对AI可能助长创作惰性的风险,他表示:“喜剧创作所要求的高度智慧与原创力,是人工智能难以取代的高地。”

李倩系统梳理了中国电影海外传播的百年跋涉。从1923年《莲花落》在东南亚放映、1935年《渔光曲》获莫斯科国际电影节大奖,到第五

代导演国际突围、《流浪地球》开启全球协作模式,中国电影“走出去”经历了从影展到合拍的范式转型。

她认为,AI技术正在重塑跨文化沟通:中影AI译制系统精准保留原片情感,腾讯云平台实现全球协同制作,算法分析助力精准营销。然而挑战犹存:文化折扣、语言障碍、区域审美差异(如欧洲喜仙侠、东南亚重亲情)仍是核心瓶颈。面对当下市场低迷,李倩呼吁业界把握技术动能:“电影作为跨文化对话的艺术,其生命力在于于人类创造力与算法逻辑的协作共生。”

单万里从卢米埃尔兄弟1895年的“成功商业放映三要素”(付费、公开、广告)回溯,致敬电影前辈:爱迪生的“电影视镜”预示个人终端观影模式;雷诺1892年的动画早于电影三年,揭示绘画与摄影两条影像血脉;基歇尔1655年的《伟大的光影艺术》更将“影戏”推至三百年前。单万里深入剖析电影运动的哲学悖论——“视觉滞留”与“短程似动”的共谋机制,恰为观众甘愿“受骗”完成心理补充,恰是活动影像魅力的根基。

张启忠以法国动画为样本,揭示艺术探索与产业成功的平衡之道。从雷诺开创新颖动画《可怜的比埃洛》,到《猫猫的奇幻漂流》以默片形式荣膺奥斯卡,法国动画始终深耕“哑剧传统”与“印象派光影美学”——《叽哩咕与女巫》借鉴马

奈空回晕染技法,《青蛙的预言》动态复现莫奈《帆船》的色彩韵律。其成功背后是国家战略支撑:强制电视台26.3%儿童预算投入动画、CNC基金扶持、出口退税高达30%等政策,为创作者构筑了抵御商业风险的艺术堡垒,证明“政府引导与产权保护是艺术创新的坚实土壤”。

在对话环节,储双月聚焦美国历史电影的意识形态书写,剖析其如何通过宏大战争叙事(如《拯救大兵瑞恩》)或人物传记(如《林肯》),建构以美国为核心的世界秩序想象。她表示,这类影片被赋予“高制片价值”光环,其权力结构更不易被察觉。而反讽模式的历史片(如奥列弗·斯通《刺杀肯尼迪》),则通过激进批判揭示了体制裂痕,展现了历史电影在“巩固主流”与“解构权威”间的张力。

金燕回顾了韩国电影艰难崛起的早期篇章。她认为韩国电影史是“吸收与破坏的奇特历史”,通过模仿他国类型并反叛批判演化,最终淬炼出独特民族面孔,为理解后发电影国家的路径提供了参照。

刘斐对姜文《一步之遥》展开符号学解码,视其为“一部关于中国电影自身的寓言”。他认为,姜文以激进的自我指涉(如衔接《子弹飞》的上海叙事)试图重写中国近现代史,其“一步之遥”的片名既是对完美电影的悲观喟叹,亦是对电影本体“缺陷美学”的自信坚守。

昆曲电影《牡丹亭》呼和浩特展映

本报讯 近日,入选第九届国家大剧院国际歌剧影展“华夏风华”单元的昆曲电影《牡丹亭》在呼和浩特寰映影城振华广场店上演了一场跨越400年的艺术对话。

北京电影学院文学系教授黄丹和内蒙古艺术学院师生现场解读影片,让这场经典赏析成为文化焦点。

“昆曲电影《牡丹亭》是改编自明代剧作家汤显祖同名经典作品的戏曲艺术片。该电影以现代数字技术重现昆曲程式化表演体系。该影片园林布景,既保留了昆曲‘一桌二椅’的写意

精神,又用镜头景深拉出了真实的庭院层次,让观众既能感受传统美学,又不会觉得疏离。”黄丹说。

“原来昆曲可以这么‘潮’!黄教授说的‘电影蒙太奇遇上昆曲水磨调’,让我突然看懂了那些唱腔里藏着潜台词。”呼和浩特市民李女士走出影厅兴奋地说。

由国家大剧院与中国电影集团联合主办的第九届国家大剧院国际歌剧影展,以多元艺术矩阵吸引观众走进影院,并在呼和浩特万达广场、寰映影城以跨界形式将音乐剧、话剧、戏曲

等搬上大银幕,搭建起舞台艺术 with 大众的光影桥梁,让艺术更易触达民心,拓宽了艺术传播边界。同时激活影城功能,丰富文化供给,助力传统与现代艺术融合传承。

据了解,内蒙古通过多元观影形式为影院注入活力,带动文化产业创新发展,助力区域文化市场繁荣,不仅丰富了群众文化生活,还通过个性化、场景化的观影体验,让观众从单纯的娱乐变为文化参与,增强市民对文化消费的热情。

(于欣莉)

《浪浪人生》定档12月31日

本报讯 近日,电影《浪浪人生》正式定档12月31日。电影讲述曾经叱咤小镇的“大哥”黄荣发(黄渤 饰)如今嘴硬腿软,开启人生困难模式,但他和家人都没有被命运的风浪裹挟。儿子黑狗达(范丞丞 饰)看似是黄家唯一“淡人”,暗地却密谋如何发家又“治父”;妻子陈梨珍(殷桃 饰)样样全能横扫困难,是小镇人尽皆知不太好的

“妈系超人”;胆大手“黑”的女儿黄娇娇(李嘉琦 饰)和“神”通广大的阿太(刘雪华 饰)也各出奇招笑料百出。逆境当前,一家唯有兴“疯”作浪跟生活贴脸硬刚,没准真能让他们绝地翻盘?

预告中,黄渤饰演的“嘴强王者”黄荣发曾是东石镇的“大哥”,背负巨债出走半生,偷摸归来病痛缠身,在医

生面前嘴硬死撑站起来却不受控瘫倒的一幕,又搞笑又心酸。范丞丞饰演的儿子黑狗达明明关心父亲却开口就怼“你是不是有病啊”,身上有着年轻人特有的叛逆。殷桃颠覆以往银幕形象,饰演暴走妈妈陈梨珍,平时温柔隐忍,却又一言不合就动手,高压水枪玩得溜,反差十足。李嘉琦饰演姐姐黄娇娇,“省钱小能手”上线自学针灸为父治病,颇有喜感。

同期发布的“笑迎风浪”版海报中,黄渤、范丞丞、殷桃、常远、李嘉琦、刘雪华、付航集体亮相,无论是灿烂的笑容和舒展的姿态,还是阳光下沙滩与海浪产生的鲜明色彩碰撞,皆一扫生活逆境带来的阴霾。而俯瞰视角造成的视觉错位,也让海报更具解读空间;这些人物既像是全体“躺平”,尽显乐观与松弛感,亦仿佛勇立潮头之上,无惧风浪起伏,笑对人生难题。

《浪浪人生》取材自蔡崇达畅销书《皮囊》,由韩寒监制,马林执导,周海运编剧,黄渤、范丞丞、殷桃领衔主演,常远、李嘉琦、刘雪华、付航主演,孙艺洲、张本煜友情主演。(赵丽)

动画艺术短片《黄土坡》： 在传承与创新中开辟中国动画新路径

本报讯 在全球动画产业蓬勃发展的时代浪潮下,中国动画学派以其独有的民族文化底蕴和艺术风格,在世界动画版图中占据重要地位。由孙立军执导的动画艺术短片《黄土坡》以“以泥土为纸、足迹为笔”的核心创意,为中国动画学派在新时代的传承与创新提供了极具价值的研究样本,其创作实践与艺术探索得到中国动画家协会的关注指导,汇聚了文艺理论家、影视研究学者等学术专家的深度研讨,更吸引了北京邮电大学、北京电影学院、辽宁传媒学院、AI未来电影研究院等行业代表的共同聚焦,成为彰显中国动画学派传承脉络与创新方向的标志性实践。

《黄土坡》对中国动画学派的传承体现在多个维度。从文化内涵来看,影片深度挖掘中国传统文化中关于生命轮回、传承的哲学思想,以老毛驴在黄土高坡上的生命历程为主线,展现四季变迁和生命轮回,营造出极具东方美学意境的画面。

《三岔口》等作品,始终以民族文化为根脉,在传统美学与现代表达的融合中持续探索,《黄土坡》更是将这种坚守推向新高度——以黄青先生笔下毛驴的艺术神韵为灵感,让传统绘画精神与动画艺术实现跨时空对话。

在艺术风格方面,《黄土坡》传承了中国水墨动画的独特韵味。自水墨动画诞生以来,其以独特的水墨晕染效果,含蓄悠远的意境表达,成为中国动画学派区别于其他国家动画的显著标识。《黄土坡》以大自然为背景,通过浓淡相宜的水墨晕染,让黄土高坡的肌理成为画面的天然底色,让毛驴深浅交错的蹄印成为叙事的视觉符号,展现四季变迁和生命轮回,营造出极具东方美学意境的画面。

《黄土坡》在技术应用上积极拥抱前沿数字技术,实现了传统艺术与现代科技的深度融合。在角色塑造上,通过高精度3D建模与骨骼动画技术,精准还原毛驴的肌肉动态与细腻表情,使角色踏在黄土上的每一个动作都自然流畅,与“足迹为笔”的创意形成呼应;场景构建则运用虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术,将“泥土为纸”的概念具象化,构建出沉浸式的黄土高坡场景,从微观的土地肌理到

宏观的山川地貌,都让“泥土”的质感成为画面的核心叙事元素,增强了画面的立体感与真实感。其团队在技术应用中始终坚持“科技为艺术服务”的原则,通过优化渲染算法,让水墨晕染的自然晕化与数字技术的精准控制达成平衡,既突破了传统水墨动画制作的局限,又保留了东方美学的含蓄特质。

叙事表达上,《黄土坡》打破了传统动画线性叙事和复杂剧情架构的模式,以极具东方意象的“春启、夏寻、秋感、冬护、雨别、轮回”六幕构建起故事框架。每一幕的推进都以蹄印在黄土上的延伸为视觉锚点,让“足迹”成为时间流逝与生命成长的具体化表达。这种简洁而富有深意的叙事方式,以小见大,使动画成为一种跨越语言与文化的生命表达,引发全球观众对生命的共鸣与思考。

通过对传统的坚守和创新探索,《黄土坡》为中国动画的发展提供了新的启示。未来,中国动画应以此为契机,在传承中创新,在创新中发展,不断提升自身的艺术品质和国际影响力,续写中国动画学派的辉煌篇章。

(刘铮铮 张文正)