

编者按:为纪念中国电影诞生 120 周年,本报在今年 10 月–11 月分四期连载了张思涛撰写的《近 40 余年来,一场波澜壮阔、影响深远的海峡两岸暨香港电影交流合作融合的艺术大潮》一文,文章提出了当前形势下电影界如何进一步推进海峡两岸暨香港电影交流合作的问题。本期和中国台湾电影研究会海峡两岸电影交流委员会组织一次“海峡两岸暨港澳电影交流合作笔谈”,邀请赵卫防、周斌、张燕、王清华(中国台湾)四位作者,分别从不同侧面,畅谈海峡两岸暨港澳电影交流合作的历史过程、成绩亮点、经验价值和存在问题等,并对继续推进这一交流提出建议,以飨读者。

融合与分众： 华语电影的发展路径

■文/赵卫防

中国电影诞生 120 年来,海峡两岸及中国香港、中国澳门四地电影的融合也渐次发展,特别是内地电影与香港电影的融合经历了起落沉浮。1949 年之前,内地艺人和其他影人曾三次“南下”香港,该时期两地电影互动频繁,使得香港电影基本上叠合于内地电影的发展之中;新中国成立后,在内地的安排和筹划下,香港建起了左派电影族群,在之后相当长的时期内,内地电影除和香港左派电影有着一定的互动外,暂止了和香港电影的全面互动;改革开放的国策,又接续了两地电影的互动,这种互动与融合时至今日已超越了之前的所有状态,成为华语电影互动与融合的主体。

地缘政治的原因,使得大陆电影与台湾电影曾经历长期的隔绝,直至 20 世纪 80 年代中期,两岸电影的互动才开始启动。这种互动经过了相对缓慢的发展,于 2010 年《海峡两岸经济合作框架协议》(简称 ECFA)签署后达到高潮。在两岸电影的互动浪潮中,台湾电影的写实“轻”风格对大陆电影产生了较大的美学影响,而大陆电影的类型美学也对台湾电影创作产生了触动,华语电影的整体互动与融合向度

也突破了之前的“两地”而进入了多面。但台湾地区领导人的更换,使得海峡两岸的电影互动又经历了诸多波折。一般认为,澳门的电影制片业始于 20 世纪 90 年代中期,而内地和澳门的电影互动与融合亦开始于此;澳门电影制片业在之后的发展过程中,一直得到了内地的扶植与支持,内地与澳门电影的互动与融合亦迎来了新的发展时期。尽管也存在诸多问题,但纵观历史,内地与香港、澳门的三地电影融合与发展目前应处于历史最好发展时期,而海峡两岸的电影融合还需新的突破。

新时期以来四地电影的互动与融合,使得整体中国电影的面貌发生了根本改变,形成了具有共同文化想象与美学想象的华语电影。华语电影既包括四地电影融合之后产生的合拍片,又包括四地电影融合之外的各自地域电影。前者是华语电影融合的体现,后者则体现着分众。华语电影的这种发展格局也表明,海峡两岸及香港、澳门四地的电影既需要融合,也需要分众,融合与分众的平衡决定着华语电影未来的发展。

在海峡两岸及香港、澳门这四地电影的未

来发展中,融合当处于首位。这种融合,使得中国四地电影在创作与营销层面整合了全球华语电影的优势资源,形成了华语电影的新品牌。融合之后的四地电影,铸就了三类品牌:

其一,形成了将类型美学和主流价值观进行充分对接的“新主流大片”。这类影片将港式人文理念、台湾电影的人文写实风格以及港台电影的类型美学等元素进行内地化置换,在主题层面以人本性和中国性表达提升了内地主流价值观的表现深度和广度;在形式层面以类型书写极大地增强了作品的艺术性和观赏性;而在制作层面,集世界各地的华语电影优势创作力量,以大投入、高产出、高科技手段营造视听冲击,集现代化管理营销理念升级了中国电影的美学标准,是提高电影新质生产力的重要方面。这类影片的代表作如《红海行动》(2018)、“流浪地球”系列(2019—2022)、《长津湖》(2022)等,代表了中国电影的类型美学高度和制作水准。

其二,形成了华语电影之中的主流商业大片。该类影片较为显著的特征便是在美学层面进行类型化创新,在产业层面将现代化的理

念融入其中。“拆弹专家”系列、“扫毒”系列、“唐人街探案”系列、“哪吒”系列等影片为其中的代表。

其三,形成了融内地/大陆与港澳台地区文艺片美学为一体的“新人文电影”。这类电影不像前两类那样注重类型表达,而是走文艺路线、凸显人文性,能与华语观众达成普遍的共情。近年来,华语影坛涌现出的《春娇与志明》(2012)、《我的少女时代》(2015)、《无问东西》(2018)、《少年的你》(2019)、《人生大事》(2022)、《好东西》(2024)等多部电影即是“新人文电影”的优秀之作。

融合之外,海峡两岸及香港、澳门四地电影未来发展的另一重要方向便是分众。分众是指中国内地电影在融合的同时,继续在传承其传统地域电影的美学基础上独立发展,显示出与其他三地电影在美学及产业层面的异质性。

中国内地电影在融合的同时一直在进行自我的分众呈现,主旋律电影、小众艺术电影、各类方言电影、戏曲电影、少数民族母语电影等均是其分众的表现。台湾电影的分众化发展更为明显,其传统的人文写实性、在地性及青春成长母题以及台湾特色的类型书写等方面均展现了台湾电影突出的分众化特色。台湾地域电影在 20 世纪 90 年代陷入低谷,但自 2008 年一批年轻导演以叙事能力突出“救市”后,也一度出现了复兴的态势,但随后又反复震荡。及至 2015 年之后,台湾类型

电影却又大行其道,尤以悬疑、灵异、喜剧和黑帮等类型取胜,且受台湾电影中的人文写实传统影响,其类型书写又与大陆及香港电影中的类型营造有着较大的差异,充分彰显了其类型美学的分众性。

香港电影的分众则是多面呈现:一方面延续动作、喜剧以及黑帮、警匪等香港电影的传统类型;另一方面则延续以人为中心的港式人文理念,在创作上致力于表现香港地域文化和社会人文。这种分众化更关注当下普通香港市民的真实生活与心态,关注香港社会的历史和文化,并在此基础上抒发本土情怀。

澳门电影的分众化发展,最开始选择了实验性独立制作影片的路径,之后大都遵循文艺路线,表现澳门历史以及当下的澳门社会现实、澳门市民的真实生活,其分众化的主流为文艺路线。

海峡两岸及香港、澳门四地电影的融合形成了新品牌,拓展了中国电影的主体发展路径;其分众则形成了不同特色的地域电影,并提供了华语电影的发展动力。四地电影的未来发展离不开融合,只有融合才能有方向和目标;而四地电影又不能只有融合,各自不同的美学差异才能为其未来发展提供强劲的动力。保持融合与分众的平衡与统一,方为中国电影未来的发展路径。

(作者为中国艺术研究院影视所所长、中国电影评论学会副会长)

在交流合作中铸牢共同体意识

■文/周斌

读了《中国电影报》连载的中国台港电影研究会荣誉会长张思涛先生为纪念中国电影 120 周年而撰写的文章《近 40 余年来,一场波澜壮阔、影响深远的海峡两岸暨香港电影交流合作融合的艺术大潮》以后,感慨系之,思绪万千。该文既论析了“中国电影”概念的内涵,也细致梳理了 40 余年来大陆(内地)电影界与台湾、香港电影界打破坚冰、开展各种交流合作而出现的诸多新气象;同时还叙述了中国台港电影研究会及其下属的几个专业委员会的成立过程和开展学术活动的情况,文章内容翔实,梳理清晰,是一份珍贵的电影史料。

无疑,中国电影理应包括海峡两岸暨香港、澳门电影在内(因近年来澳门电影也日益勃兴,故应增加之),缺一不可。习近平总书记曾多次在各种讲话里强调要“铸牢中华民族共同体意识”,牢固树立共同体理念。的确,中华民族是一个大家庭,同根同源、同文同种,中华文化和中华文明则是其共同的文化基础。电影既是文化的载体,也是文化最有影响力的传播工具;海峡两岸暨香港、澳门电影都是以历史悠久、博大精深的中华文化和中华文明为基础和内涵的,其本身也是一个共同体,休戚与共、荣辱与共、发展与共、兴旺与共。为此,中国电影人应该切实铸牢共同体意识。

当然,由于海峡两岸暨香港、澳门电影所在地区的历史传统、意识形态、社会发展、政策法规等各方面因素和条件有所不同,各个区域的电影生产方式和发展状况也不同,并呈现出不一样的思想主旨、艺术形态和美学风格,这就需要彼此通过不断的交流合作来相互了解、取长补短、携手共进,以达到更好地融合发展之目的。只有这样,才能使中国电影繁荣兴旺,在各方面都有更快、更好的发展,成为一个名副其实的电影强国。自 20 世纪 80 年代以来,海峡两岸暨香港、澳门电影界通过各种交流合作而产生的一系列新气象,以及收获的许多新成果便是最好的明证。

自从香港、澳门回归祖国以后,这两个地区的电影人与内地电影人交流合作更加便捷、多样,不少香港、澳门的影人还到内地寻求新的发展;同时这两个地区与内地合拍片的数量增加了,质量也有了进一步提高,融合发展的趋势更加明显,共同体意识也由此更加牢固。由于台湾各方面的情况复杂,虽然 20 世纪 80 年代至新世纪初海峡两岸电影界开始有了较多交流合作,但近年来由于台湾民进党当独势极力倒行逆施,所以两岸电影界和学术界的交流合作受到了很大的限制和影响;虽然仍有“金鸡海峡两岸暨港澳青年短片季”等一些电影交流活动,但很多交流合作项目未能很好延续与拓展。然而台湾回归祖国、两岸统一的时代潮流是不可阻挡的,这是

历史的必然,正如习近平总书记在《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上的讲话中所说:“两岸关系发展历程证明:台湾是中国一部分、两岸同属一个中国的历史和法理事实,是任何人任何势力都无法改变的! 两岸同胞都是中国人,血浓于水、守望相助的天然情感和民族认同,是任何人任何势力都无法改变的! 台湾形势走向和平稳定、两岸关系向前发展的时代潮流,是任何人任何势力都无法阻挡的! 国家强大、民族复兴、两岸统一的历史大势,更是任何人任何势力都无法阻挡的!”为此,当下两岸电影界和学术界应该继续采取多种措施,通过多种渠道,进一步设法延续和扩大两岸影人的交流合作,并在此过程中不断铸牢共同体意识,努力促进中国电影更好地繁荣发展。

为了能更好地开展与台湾电影界和学术界的交流合作,大陆电影界和学术界应该进一步加强对台湾电影历史与现状的研究,深入开展各种学术研讨活动,更多地发表和出版一些高质量、有影响的学术成果。显然,只有真正了解和熟悉了台湾电影的历史与现状,才能更好地开展各种交流合作活动,并推动海峡两岸电影融合发展。正因为如此,2016 年 3 月复旦大学、上海戏剧学院、厦门大学、南京师范大学作为主要发起单位,集聚了全国各个高校和研究机构从事台港电影与华语电影研究的 60 多位学者,成立了中国台港电影研究会台湾电影专业委员会。该委员会正式成立以后,相继在上海戏剧学院、厦门大学、浙江师范大学、四川师范大学和集美大学组织召开了 5 次全国性的台湾电影学术研讨会,并正式出版了《台湾电影:历史、产业与美学》(中国电影出版社 2017 年 3 月出版)和《新世纪以来台湾电影的新变化》(中国电影出版社 2018 年 4 月出版)两本论文集,产生了较大影响,并形成了一个从事台湾电影和华语电影教学与科研的师资队伍,从而有效地促进了台湾电影研究的深入发展。当然,对台湾电影的研究也涉及到台湾的政治、经济、社会、文化等各个方面,从而使研究者对台湾的历史与现状有了更加全面而深入的了解与认识,由此也进一步增强了共同体意识,并为与台湾电影界和学术界的交流合作奠定了基础。

总之,海峡两岸暨香港、澳门电影界和学术界要进一步加强交流合作,不断铸牢共同体意识,要用生动的电影语言讲好中国故事,营造好东方美学风格,更好地传播中华文化和中华文明,大力促进中国电影和华语电影的繁荣发展。

(作者为中国台港电影研究会原副会长兼台湾电影专业委员会理事长,复旦大学电影艺术研究中心主任、中文系教授)

区域合作 优势互补 双向共赢 ——浅谈改革开放四十余年来内地与香港电影合作交流

■文/张燕

2025 年是一个重要的年份,中国电影迎来了 120 周年华诞! 内地电影坚持社会关注、艺术审美,在百廿年银幕上娓娓道来无数小人物故事,承载了起伏跌宕的社会变迁与时代文化。作为其重要组成部分的香港电影,则践行商业拓展、类型创作,亦走过了 110 年辉煌历程。

百多年间,内地与香港电影既遥相呼应、又特色发展,相互之间的交流合作由来已久。20 世纪三四十年代,因日本侵略以及内战爆发,上海影人多次南下,将进步理念、优秀人才与优渥资本带至香港,协同香港本土影人,促使香港快速成长为国粤语电影并行的中国电影制作中心。其后五六十年代至七八十年代,香港电影倚仗上海影人大量留港高质量创作以及南洋资本与市场保障,陆续完成大片厂制度到独立制片的产业迭代,发展成被誉为“东方好莱坞”的世界电影生产高地之一。新世纪越来越多香港影人与公司北上开拓,内地与香港电影更加全方位地紧密联系与互动影响。

以改革开放以来四十余年为例,内地与香港在合拍创作、展映发行等多方面,走过了一段不断探索、但渐趋和谐融洽的发展之路。

合拍创作:强强联手,日趋融洽

内地与香港之间的电影合拍创作,是商业资本、人才技术、市场收益等区域合作、优势互补的必然趋势,关乎两地电影的生存与发展。20 世纪 70 年代后期以及 90 年代中期,香港电影面临东南亚市场萎缩及亚洲金融危机影响,亟需内地资金资源与广阔市场的填补支持;同时,内地电影面临好莱坞竞争与产业化发展,亟需快速提升娱乐生产力,联合擅长商业电影创作运营的香港电影是最好选择。

改革开放初期,内地与香港电影合作的真正兴起,由 1982 年张鑫炎导演的《少林寺》开始。该片以少林功夫与壮丽风光,给予全球华人观众前所未有的观影新体验,香港票房 1600 多万位列年度季军,海外收益超过 2000 万港元,成功开拓广泛的国际市场。1983 年李翰祥历史巨片《火烧圆明园》《垂帘听政》公映,包揽当年香港年度卖座影片第四和第八。

80 年代后半期以后,娱乐片创作日渐成为内地市场主流,随着电影局放宽合拍政策以及嘉禾、东方、银都等众多香港公司

大举北上,两地合拍片中兴推进。这一时期,合拍片产量急剧增加,而且类型相对多元,《新龙门客栈》《黄飞鸿之狮王争霸》等武侠片占据主流,同时《唐伯虎点秋香》《武状元苏乞儿》等喜剧片及文艺片也逐渐丰富。自 1995 年内地开始每年引进十部分账大片,相较于好莱坞大片视听轰炸,合拍片竞争力相对羸弱,90 年代后半期合拍片日渐低落。

2002 年张艺谋电影《英雄》横空出世斩获 2.5 亿人民币票房,标志两地合拍片转向活跃繁荣。民营发行权放开、院线制改革等政策驱动,尤其《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》2004 年初正式实施,合拍片迎来了市场利好。这一时期,内地与香港合拍片产量迅速攀升至年均 30 部,日渐形成“硬核”竞争力,助力国产电影市场占有率反超外国电影。在香港,合拍片也是重要支撑和主导力量,占香港电影年产量的二分之一以上,而且每年最卖座影片多为合拍片。

这一时期,香港本土电影持续低迷,香港电影比任何时候都更需要内地支持。随着徐克、陈可辛、林超贤、刘伟强等大批香港影人北上,《七剑》《神话》《投名状》《窃听风云》《追龙》《九龙城寨之围城》等影片蜂涌而出,《红海行动》(36.4 亿)、《美人鱼》(33.9 亿)、《捉妖记》(24.4 亿)、《捉妖记 2》(22.3 亿)、《西游·伏妖篇》(16.6 亿)等众多影片在两地创造票房佳绩。通过融资、制作与发行等多区域推进,合拍片实现了资本、人才、市场等优质资源互补,一路上扬发展良好。

创作方面,香港电影的商业娱乐与内地电影的美学探索强强组合,推进两地合拍片丰盛发展。《叶问》系列和《一代宗师》等影片将“叶问”打造为继“黄飞鸿”之后的武侠功夫片全新 IP,加上《功夫》《十月围城》等精彩佳作,在海内外引发现象级观影热潮;奇幻片策应香港电影技术升级,“西游”“狄仁杰”“捉妖记”等传统文化系列 IP 创造性转化,在创新性讲好中国故事的同时,将视听特效制作提升至新技术高度;警匪片最具类型优势,“杀破狼”系列、“扫毒”系列等品牌化推出,形成强劲娱乐竞争力。

期间,内地与香港合拍片兼顾内地与香港观众的审美及价值取向,探索“港味”美学与家国宏大叙事之间的融合。《岁月神偷》《桃姐》等文艺片着眼于平凡向上的小人物,强化积极温情的生命体验与人文美

学。以林超贤电影《湄公河行动》《红海行动》为领衔,两地合拍片将类型美学与内地核心价值观对接,成功打造主流电影新景观。

展映发行:在港推广,海外传播

由历史到当下,香港作为国际大都市,无论英殖民统治阶段,还是回归以来,都具有嫁接内地、香港以及全球资源的桥梁优势。国家“十四五”规划战略赋予香港以“中外文化艺术交流中心”的新定位,香港更需承接起强化文化交流与全球拓展的重要使命。

在此背景下,内地与香港双向促进异地展映以及海外发行是重要表现。从 20 世纪 50 年代以来,南方影业公司长期肩负“走出去”“引进来”的使命,担任香港电影的内地推手,坚持推进国产电影海外推广。20 世纪五六十年代,“南方”创造了《梁山伯与祝英台》《天仙配》等戏曲歌唱片在港热卖,80 年代后实现了《大闹天官》《牧马人》等影片在港展映,并成功发行《站直啰,别趴下》《香魂女》等众多优秀国产片。

改革开放以后,“南方”积极链接中国电影与世界市场,传播中国形象、提升国家软实力。80 年代以来,“南方”坚持举办一年一度的国产电影展。回归后,尤其 2005 年并入银都机构,“南方”坚守初心每年举办“中国电影展 97”“中国年青导演电影展”等,打造香港观众了解观看国产电影的重要高地。当下,作为“银都体系”之一的“南方”高效联动商业院线、艺术院线、网络媒体等路径,助力中国电影与企业出海。比如 2024 年将《九龙城寨之围城》发行至美英等世界多国并创下不俗票房;2025 年联合“东方”“英皇”“洲立”,在港澳地区发行《哪吒之魔童闹海》并斩获 6300 多万票房,并成功助力该片海外传播。

面向 2035 年电影强国建设目标,未来内地与香港合作交流必须向“新”求“质”,以区域电影与国家电影深度融合的全新“生产力”,焕活电影创作与交流传播的创新力、创造力、生命力与竞争力,助力中国故事更好走出去,赋能中华电影生命体与文化共同体的全球影响力。

(作者为北京师范大学亚洲与华语电影研究中心执行主任、教授、博士生导师,中国台港电影研究会副会长)

(下转第 7 版)