

以金融之力赋能“电影+”新生态

■文/张琦 张千千

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,深刻把握文化发展规律,提出“激发全民族文化创新创造活力,繁荣发展社会主义文化”的战略任务,体现了新时代中国共产党人高度的文化自信,为社会主义文化强国建设指明了前进方向。

产业化改革以来,中国电影金融投资经历了“大浪淘沙,去伪存真”的过程,从爆发式增长逐渐转向理性、规范回调,更加注重内容质量和长期价值。同时,电影业正不断突破传统边界,致力于构建以优质内容和IP为核心、价值链不断延伸的新生态系统。明年将是“十五五”开局之年,电影金融如何适配电影产业的发展规律,并理性、精准地赋能“电影+”新生态的构建,将是关乎产业可持续发展的核心议题。

发展格局的四大趋势

当前,中国电影产业仍呈现出强大的韧性与创新活力,其发展格局突显了数智化、融合化、专业化与国际化四大特征。

(一)数智化。目前,以AI、AR、VR为代表的一系列先进的数智技术正在深刻地驱动产业变革,已从工具层面转为深度嵌入影视创作、生产、传播的全产业链中。例如,北京798艺术区近期推出的“京师万象图”数字体验展,其创造了沉浸式文化消费新场景,观众可以通过VR技术“走入”历史画卷,这正是数字化带来的新体验;同时,以微短剧、互动影游等为代表的“新大众文艺”正成为拉动产业发展的新动能,正如“‘十五五’规划建议”中所提到的,“要繁荣互联网条件下的新大众文艺”。新大众文艺不仅带来了新的内容赛道,更带动了相关产业集群的形成,目前多个地区已积极布局短剧影视基地,以培育新的经济增长点,从而将文化软实力真正转化为社会经济带动力。

(二)融合化。随着科技的发展与产业的变革,电影和旅游、教育、科技,甚至制造业跨界融合上愈发深入和紧密,从而形成了新的场景、新的消费。典型案例如科幻短剧《三星堆:未来启示录》,将神秘的古文明与AIGC技术相融合,打造出沉浸式的科幻体验,收获了全网传播量超过1.6亿次的好成绩,并成功走向国际舞台,获得了多个国际电影节的大奖,让文化遗产借助前沿科技焕发了新生。

(三)专业化。观众审美水平的提升和市场理性的回归,使得产业发展的核心正转向“内容驱动”和“价值引领”,引致创作不断向高品质、深内涵方向发展,这必须坚持以人民为中心的创作导向,从现实生活和实践中汲取养分,从而推出反映时代气象、讴歌人民创造的精品力作。正如《哪吒2》凭借其精良制作和角色塑造收获了154.46亿的票房,创造了多项纪录。

(四)国际化。目前,中国影视的海外传播模式不断深入,在渠道上呈现出更加灵动的特征。其借助丰富的线上媒介,正从单一的产品、单一企业“走出去”,转向品牌构建与本地化运营。东盟是中国海外传播的重要市场,中国的影视剧在此实现广泛传播,例如腾讯视频WeTV、爱奇艺国际版等通过优化多语言字幕、本土原创内容深度融入当地市场。在泰国,中国流媒体平台占据约40%的市场份额,已超过了美国约30%的市场份额。

此外,“一带一路”倡议为电影合作提供了顶层框架,2025年,第十二届丝绸之路国际电影节上,中国与马来西亚、印度尼西亚等近10国电影机构共同签署协议,共建“一带一路”电影产业协作平台,旨在推动合拍、技术交流与市场拓展。这表明,电影作为一种媒介,正逐渐成为文化外交的重要方式。

信心修复与价值再生

市场数据是观测产业的窗口。2024年,全国电影总票房为425亿元。而截至2025年12月21日,年度票房已突破510亿元,数字的突破背后蕴含着强劲的经济与社会逻辑。

首先,电影消费不仅是文化消费的重要组成部分,也是扩大内需、满足人民日益增长的美好生活需要的直接反映。电影市场的回暖生动印证了文化消费作为经济增长持久动力的潜力,市场呈现出“头部引领、多元共荣”

的健康格局,体现了电影市场的包容性和电影供给体系的有效完善。

其次,行业正在从“投机逐利”转向“追求质量”。系列化开发、IP的长效运营已成为行业普遍策略,资本也趋于理性,更加关注项目的长期价值与社会效益。然而,电影生产的高风险、长周期属性,也让电影需要“耐心资本”的支持,这既需要专项基金、税收优惠等政策性扶持,也需要行业构建更透明、更规范的投融资机制,以增强投资者的信心。

电影不仅是商品,更是一种公共文化产品。这份“公共性”,是电影艺术生发的核心,也是我们面对市场热潮时需要保持的初心。公共性即集体观赏性,影院所提供的集体观赏性与情感共享空间,是社会进行对话、反思与凝聚的重要文化场域。此外,公共性还体现在提供社会议题、发挥宣传功能上。因此,在市场回暖之际,行业还需保持清醒,坚守电影的艺术规律与公共价值,避免其被纯粹的商业逻辑所侵蚀。

结构优化与理性赋能

行业的健康发展,离不开金融资本的优化升级。纵观2024—2025年,电影投融资领域正在发生深刻而积极的变化。总的来看,市场的资金规模总体稳定,但流向更加清晰、更加理性,资本不再是“大水漫灌”,而是更精准聚焦于确定性强、创新潜力大的领域。这背后,是政策引导和市场选择双轮驱动的结果。

(一)资本结构。国有资本持续发挥“压舱石”的作用,不仅在资金上提供支持,更在资源整合、方向引领上为行业保驾护航。与此同时,市场化资本也展现出新的活力,投资格局更加多元。私募股权、专业投资机构等纷纷将视野拓宽至动画制作、微短剧、影视科技乃至影院设备升级等产业链各环节。这种多元化的投资,有助于分散风险,也带动了整个产业链的升级。值得注意的还有“跨界融合”带来的新资本。文旅企业、互联网科技公司等也通过战略投资、联合出品等形式积极布局电影领域。他们带来的不只是资本,还有“电影+文旅”“电影+科技”的新思路和新模式,充分打开了电影产业新的增长空间。

(二)投资方向。从具体的投资方向看,有两个方面较为突出:一是新技术,二是新内容形态。在技术方面,VR、AR、AIGC、虚拟制作等技术应用项目,获得了资本的高度青睐。这反映出整个行业通过技术降本增效、创新体验迫切愿望。在内容方面,国产动漫、精品微短剧等新兴赛道吸引了大量早期投资,表现出了较高的市场热度。

(三)现存挑战。目前,资金呈现出向头部的商业大片集中的趋势,出品方多选择“抱团取暖”来分摊大项目的风险。这种表现虽然是公司的市场行为,但客观上也让中小成本影片,尤其是艺术电影的融资变得更加困难。因此,构建一个更多元、更专业的融资生态显得尤为重要。针对这些挑战,行业内外也正在共同呼吁和探索一些创新机制,如基于电影未来收益的融资模式、真正符合国情的完片担保服务,以及版权质押融资等,目的就是让更多不同类型的项目投资,从黑箱变为透明。此外,行业也寻求一些真正爱电影、懂电影的投资者,以让不同类型的影片都能够获得精准专业的金融支持。

总之,电影金融正经历从“短期投机逐利”到“长期价值陪伴”、从“规模偏好”到“结构理性”的深刻转变。这种“理性赋能”趋势,这正是产业走向成熟、迈向高质量发展的重要基石,一个与产业规律深度适配的金融环境,也必将更好地滋养出打动人心的内容。

原创、科技与生态共建

展望未来,中国电影的可持续发展不能只靠某几部“爆款”,而要构建一个健康、多元、有韧性的产业生态。这要共同推进以下三大路径。

(一)推动“电影+”生态体系的升级。电影的发展,必须回归到电影的本体,电影是一门“及物”的艺术,只有当观众面向他者并且忘却自我的时候,电影才有意义。因此,电影是一门“造梦”的艺术,而观看电影就像是“做梦”,借由他者“观照”自己,在沉浸中

感受已知或未知的世界,这也是电影不变的价值所在和与其他文化形式的区别所在。因此,一部优秀的电影应超越短暂的观影体验,成为一个可长期运营的文化品牌。通过跨媒介叙事,如游戏、实景娱乐、出版物,将IP转化为持续的情感共同体,让观众“爱屋及乌”,实现社会、经济效益的长尾效应。

(二)用科技重塑产业链。科技创新发展新质生产力的基本路径,未来电影的发展方向必然是“电影+技术”的深度融合,在此基础上,要推动政策、人才、消费等方面的发展。目前,在政策层面,北京海淀区发布的支持“人工智能+文化”专项措施,为技术研发提供了激励;人才层面,北京电影学院通过建设“未来影像学”交叉学科、建立重点实验室,推进“艺工融合”,储备产业智能化转型所需的人才;消费端方面,营销模式正从“信息覆盖”向“场景融合”演进,例如《疯狂动物城2》利用AI合影特效引发用户广泛参与,创造了近4亿次的话题播放量,技术正让电影从“观看”迈向“走进”。另一方面,科技也促进了新时代电影工业的升级,它意味着从剧本开发、虚拟制作、后期特效到衍生品开发的全链条标准化与协同化,核心是以科技赋能和以稳定高效的工业体系支撑创意的实现。

(三)支持多元创作,筑牢行业根基。电影不是“背向”观众的艺术,其必须呈现“格物致知”的主题,这需要创作者怀有真实的社会关怀和对他的体认与共情。一个健康的电影生态,既要有类型大片,也要有在美学探索与社会思考上具有不可替代价值的小众文艺片。“‘十五五’规划建议”中提到,要“营造良好文化生态,提升文化原创能力”。今年秋季,《下一个台风》《阳光俱乐部》等多部文艺片选择在“冷档期”上映,获得了一定的关注与讨论。此外,电影节展、专项扶持,都是保护多元性的重要方式,通过这些渠道,小众创作得以推向公共视野,转化为社会创作的关键。

启示与建议

第一,设立国家级电影科技创新基金,并通过补贴、担保等方式,引导市场资本投向电影工业的“新基建”与标准研发,以金融驱动电影+科技的深度转型。电影作为数字文化建设的重点行业,金融支持应聚焦虚拟制片、AIGC等核心环节,将技术优势转化为产业高质量发展的坚实基础。

第二,鼓励开发以知名影视IP为核心专项债券等金融产品,拓展“电影+”的消费与联动空间,金融赋能需超越单片投资,着眼于长线IP价值与场景消费,支持打造沉浸式电影主题旅游线路、影视文创衍生品开发等项目,有效激活内需,将文化影响力转化为可持续的消费拉动力与经济带动力。

第三,引导资本参与影视基地与地方特色文化资源的结合开发,打造区域性电影产业集群,服务重大文化产业项目,使电影产业成为助力乡村文化振兴、促进区域经济发展的方面的重要力量,积极布局具有重大文化意义和产业带动效应的项目,如国家重大历史题材创作、具有中华文化标识度的系列电影等。

今年适逢世界电影诞生130周年、中国电影诞生120周年。同时,电影级AI等技术的成熟,进而引发了关于电影未来的讨论。但究其根本,技术革新冲击的是特定的生产或发行模式,却无法取代电影艺术的核心魅力——即对人性的深刻洞察、对情感的精准捕捉,以及直击灵魂的故事内核。当技术壁垒降低,竞争将更加回归创意与思想的本质。

站在这一承前启后的历史节点,我们更加确信:产业的发展离不开政策的支持、资本的陪伴与科技的赋能,但比这一切更为根本的,是始终保持对内容的敬畏、对创作的尊重、对电影公共价值的坚守。唯有如此,在文化强国战略的指引下,通过构建成熟健康的产业新生态,中国电影才能走出一条高质量、可持续、有温度的发展之路。“尽管投资有风险,但电影始终可期待”。

(张琦,北京电影学院管理学院副教授、国家金融与发展实验室文化与金融研究中心特聘高级研究员;张千千,北京电影学院2024级硕士研究生)

陕西电影发展的全景素描——评张阿利主编《陕西电影图志(精选作品100部)》

■文/饶曙光

张阿利教授主编的《陕西电影图志(精选作品100部)》,以电影图志的形式回望陕西电影创作历程,展现了陕西电影在中国电影艺术民族化探索中的独特发展之路。本书精选陕西电影百年发展进程中的100部代表作品,从影片艺术风格入手,以图文并茂、知识与趣味兼备的方式,为读者呈现了一幅陕西电影的立体化、全景式发展图景,体现了宏阔的学术视野、深度的理论思辨和强大的图像承载力。

一、宏阔视野:陕西电影发展的纵深观照

《陕西电影图志(精选作品100部)》最为突出的学术特色,在于其以陕西电影发展为总体框架,构建起纵贯电影史、横跨多个时代的宽广学术视野。这种宏阔的视角使得本书不仅仅局限于对某一时期、某一流派的专题研究,而是通过百部代表作品的有机串联,完整展现陕西电影从1958年拍摄《雪海银山》,到21世纪多元创作格局形成的完整历史演进过程。

这种纵深观照体现在对陕西电影不同发展阶段的深入把握。从“十七年”时期西安电影制片厂的“拓荒”之作,到20世纪八九十年代享誉世界影坛的名家名作,再到21世纪以来类型多元的探索作品,作者通过百部电影作品的精心选择与有序编排,清晰地呈现了陕西电影演进的内在逻辑与发展脉络。特别是以西安电影制片厂为代表的电影作品深入阐述,揭示了陕西电影创作传统的历史渊源与精神内核。西安电影制片厂则以其独特的地域文化特色和现代影像表述语言体系,成为新时期中国西部电影的重要缔造者。

尤其值得肯定的是,本书对中国西部电影这一重要电影流派发展历程的深入阐述。《人生》《野山》《老井》《红高粱》《大话西游》等经典作品,不仅代表了20世纪八九十年代中国电影艺术的突出成就,更体现了陕西电影人在民族精神影像呈现方面的卓越探索。这些作品从中国最原始、最荒凉的西部出发,追问民族历史与人性真谛,塑造了一批具有典型意义的西部人物形象,在新时期中国电影民族化探索的进程中树立了高峰标杆。

二、深度思辨:电影艺术特色的微观剖析与理论阐释

本书的第二大亮点在于其兼具微观剖析与宏观思辨的理论深度。每部影片的编排体例采用“影片基本信息”“剧情简介”“影片短评”三位一体的结构设计,这种看似简洁的编排方式,却蕴含着深层的学术考量与完整的艺术鉴赏逻辑。

“影片短评”部分不仅是对电影情节的简单概括,还是站在电影美学、电影史学的高度,对影片艺术风格、美学特征、历史地位的深度剖析。通过对人与自然关系的表达、民族精神的影像呈现与民族电影美学的现代化探索等维度的阐述,揭示了陕西电影创作的内在美学规律与艺术特质。这种理论自觉性体现了编者对电影艺术本体的深刻理解,也为广大电影爱好者提供了专业化的艺术鉴赏指南。

特别需要指出的是,本书对陕西电影地域特色的强调,体现了深度的理论思辨。陕西电影的独特价值,不仅在于其艺术成就,更在于其对地域文化、民族精神的深刻表达。从黄土高原的苍凉与厚重,到陕西人民的坚韧与智慧,这些地域特色经过电影人的艺术创造,转化为具有普遍人文意义的电影形象。这种从特殊到普遍、从地域到民族的理论阐释,深化了对陕西电影艺术价值的理解。

三、图像承载:历史记忆的视觉复活与审美升华

《陕西电影图志(精选作品100部)》最具创新性的特色,是其充分发挥图像作为历史见证与审美载体的重要功能。电影本质上是视觉艺术,图像不仅是对电影内容的再现,更是对电影艺术精神的诠释与升华。

本书的图像选择与编排充分体现了这一理念。每部作品配加若干精选剧照,这些剧照不仅展现了电影的视觉美学特征,更成为理解电影艺术的重要窗口。精美的四色印刷与锁线装订设计,使得读者在阅读文字的同时,能够充分欣赏影像的艺术魅力,实现了“融影入史、以图论志”的编纂理念。在当今“读图时代”,这种设计理念充分顺应

了读者的阅读习惯与审美需求,使得本书在知识性与趣味性之间达到了完美平衡。

值得关注的是,本书通过图像的有机组织,不仅承载了电影本身的艺术信息,更通过这些视觉符号,激活了读者心中关于陕西电影的集体记忆。每一幅剧照、每一张剧照都承载着特定时代的文化信息与艺术理想,在图像与文字的交互映现中,陕西电影的历史脉络与艺术精神得以立体化呈现,让读者得以在潜移默化中获得审美素养的提升与人文精神的滋养。

四、系列规划:陕西电影研究的整体性布局

从主编张阿利教授的介绍中可以看出,本书系《陕西电影图志》系列图书的首部著作,后续将出版《陕西电影图志(百位电影人)》《陕西电影图志(百部电影事件)》《陕西电影图志(百家电影机构)》等。这种系列化的规划设计,体现了深远的学术视野与系统的研究理想。通过对电影作品、电影人物、电影事件与电影机构的全方位覆盖,该书将立体化、全景式地展现陕西电影的发展进程与文化生态,形成陕西电影研究的完整学术体系。这种整体性的规划不仅对学术研究具有重要意义,更为陕西电影文化的传承与发展奠定了坚实基础。通过系列图志的出版,陕西电影的珍贵记忆得以永久保存,具有亲和力、动态感、趣味性的陕西电影文化得以广泛传播。

这是一部富有时代意义的学术著作,《陕西电影图志(精选作品100部)》的出版恰逢世界电影诞生130周年、中国电影诞生120周年之际。本书以宏阔的历史视野、深度的理论思辨与强大的图像承载力,为陕西电影的艺术价值与历史地位作出了有力证言。在中国电影的发展进程中,陕西电影以其独特的地域特色、深厚的文化底蕴与卓越的艺术成就,成为不可或缺的重要力量。这部图志既为电影专业工作者提供了必要的学术参考,更为广大电影爱好者打开了陕西电影的认识之门,必将在推动陕西电影文化的传播方面产生重要影响。

(作者系中国电影评论学会会长)

原创漫画《本草寻真录》入选国家级扶持计划

本报讯 近日,2025年“原动力”中国原创动漫扶持计划拟入选作品公示发布,由北京凡石映像文化制作、中国纺织出版社出版的原创漫画《本草寻真录》跻身“漫画图书类”扶持名单,成为中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的标杆之作。

作为中宣部部署的国家级动漫专项工程,“原动力”计划以政策赋能原创动漫创作,对行业发展具有风向引领作用。《本草寻真录》紧扣党的二十届四中全会“推进中医药传承创新”的战略要求,以中医药本草文化为核心,融合东方美学与现代叙事,其入选既是对项目文化价值与艺术创新的权威认可,也印证了政策引领下传统文化题材创作的繁荣态势。

项目艺术总监、北京电影学院二级教授、博士生导师、中国动画研究院院长孙立军深耕动画领域40余年,其执导的8K水墨动画《秋实》曾入围柏林电影节竞赛单元。

创作中,孙立军将“重返东方审美”的学术理念与本草文化融合,从文化考据到视觉转化提供系统性指导。他表示:“本草文化中的‘天人合一’与‘辨物致知’,是中国动画学派的核心内核,唯有以学术为基、美学为桥,方能让传统文化在当代‘活起来’。”

该项目负责人、凡石映像文化创始人沈永亮作为孙立军教授的博士生,带领团队将AIGC技术与传统美学结合,践行“技术为艺术服务”的主张,在本草文化的科学考据与趣味表达间找到精准平衡。其参与创作的《快乐奔跑》《终极冒险》等作品曾斩获国家级奖项,团队的专业积淀为项目落地筑牢根基。

编剧牛博鹭以“古今情感共鸣”为创作核心,在严谨考据本草知识的基础上,用当代故事语法重构叙事,通过鲜活的角色与场景塑造,将厚重的本草文化转化为青少年乐于接受的视觉符号,

打破了传统文化与年轻群体的审美壁垒。

此外,项目联合北京电影学院动画学院、北京怀柔影都文旅产业园、北京联合大学应用文理学院新闻与传播系等机构,构建起“学术研究+专业创作+产业转化+文化传播+人才培养”的协同创新模式,为作品从漫画向动画电影等多元形态延伸奠定基础,彰显出文化创新的集群效应。

《本草寻真录》的成功入选,是中国动画“学术筑基、技术赋能、文化铸魂”发展路径的生动实践。作品既延续了中国动画学派的民族基因,又回应了AI时代的产业变革,为传统文化题材动漫创作提供了可借鉴的“中国方案”。未来,创作团队将推动项目向多元艺术形态拓展,让本草文化借助动漫载体走向全球,在讲好中国故事、传播文化自信的进程中,书写更多兼具思想性与艺术性的精品力作。

(刘铮铮)