

编者按 4月18日—26日，第十五届北京国际电影节举办。本届电影节主体活动精彩纷呈，“北京展映”“BJIFF核心论坛”“北京市场”“电影嘉年华”“电影+”等品牌单元不断跃升。创新推出的“北京电影生活节”板块，以电影为核心，整合文化、商业、旅游、体育等多元业态资源，打造全民参与的电影文化盛宴。

本版聚焦本届北影节期间的相关论坛、主题活动等，见证电影产业的最新发展态势，呈现业界对新时代电影发展命题的深度回应。

“跟着影视 跨越山海”主题活动

光影魅力
赋能城市文旅

□本报记者 张君成

近年来，影视与文旅的深度融合逐步走入大众视野，成为推动地方经济发展、提升城市形象、传播中华文化的重要抓手。一批优秀影视作品点燃大众观影热情的同时，也带火了一个又一个城市、街区、景点、村落。“一部剧带火一座城”“一集短剧改变一个村”的现象正成为常态。

4月19日，第十五届北京国际电影节动漫影视单元“跟着影视 跨越山海”影视文旅主题活动举办，多位嘉宾一起探寻如何进一步激活影视与城市文化共生共荣的内在逻辑。

保障机制助力文旅融合“出圈”

当前，北京市以内容创作为牵引、以场景营造为支撑、以机制保障为驱动，其影视文旅融合正在走出一条可借鉴的路径。“影视创作的灵感来自生活，落点也应回到现实空间。我们始终致力于打通‘影视创作’与‘城市体验’的双向通道。”北京市广播电视局党组书记、局长王杰群介绍，自2024年北京市影视摄制服务机制启动以来，全市已累计为近50个剧组协调拍摄点位200余处，联动市、区两级单位100余个，提供拍摄资源服务点位超千个。

王杰群介绍，北京聚焦影视与文旅、商业、体育等多产业交汇点，创新性打出“组合拳”：一是强化政策扶持与要素保障，在基金扶持、奖励政策上加大力度；二是推出重点创作计划如“北京大视听”“追光计划”，引导优质项目落地开花；三是加快点位开放与资源整合，围绕景区、街区、剧场、文博场所搭建“行走的摄影棚”，用超高清、AI、VR等新技术开拓沉浸式文旅新场景。

政策驱动已带动一批具有首部风范的影视作品热播“出圈”。《一路朝阳》《无所畏惧》《玫瑰的故事》《唐探1900》《爆款好人》……这些聚焦北京文化内涵与现实语境的京产作品，在全国播出后引发大规模“跟着影视游北京”的热潮，不仅形成影视IP与城市空间的情感联结，也直接撬动了旅游、餐饮、住宿、演出等相关产业的联动增长。

打通线上线下情绪通道

时代在变化，文旅融合的内核也在悄然发生变化。“影视赋能文旅，核心是让影像里的情绪价值转化为现实空间中的消费逻辑和体验温度。”华策影视集团副总编辑、北京文心华策文化科技有限公司总经理贾尧认为，当前影视与文旅融合正从1.0的“带火景点”向2.0的“文旅产品化”、3.0的“复合内容体验”乃至4.0的“文创产业链条协同”迈进。

贾尧曾主导策划的《去有风的地方》，就是文旅转化的典型案例。“拍摄时我们看中了云南大理凤阳邑这个不起眼的小村落，播出后，这里游客从日均10人增加到2万人。”

华策影视还联合政府、企业，围绕内容持续孵化，打造“剧场—场景—产品—社群”一体化体系。《国色芳华》热播后，山东乐陵搭建的唐风场景虽非旅游目的地，但剧中的“花满筑”商铺、“何惟芳小院”通过1:1复刻，迅速登陆北京通州、朝阳等地的牡丹园，在实景中结合妆造体验、文创展售、场景打卡，提升了文旅商业价值。

“影视落地文旅不只是还原布景，更是如何精确捕捉观众情绪点，把荧屏上留下的触动延续到现实场景中，让他们愿意为情感消费、为回忆买单。”贾尧指出，未来影视与文旅的融合还将在空间结构、时间延展、社交传播等层面深挖潜力，推动内容与消费、场景与体验的全面升级。

构筑城市文化传播“新窗口”

微短剧往往紧扣地域文化、城市风貌、风俗人情进行内容创作，触发用户的情感共鸣与好奇心，进而形成“看了就想去”的“种草”效应。“微短剧天然适合文旅场景表达，它时长短、制作快、互动强、易传播，是线上‘种草’与线下打卡的连接器。”红果短剧总编辑乐力介绍，2023年以来，红果与多方合作推出《重回永乐大典》《沂安澜》《肉棚千里的歌来》等一批文旅题材微短剧，吸引数百万观众关注并引发大量文旅兴趣转化。

在乐力看来，微短剧不止于剧，更是城市文化快速传播的“新窗口”。创作周期短意味着快速响应能力强，可配合节庆、展览、热点事件精准选题。体量轻盈，内容亲切，又可与短视频、直播、电商深度结合，带动周边文创产品销售和文旅服务转化。“用户的兴趣从内容中诞生，城市的吸引力就在一幕幕剧情背后悄然生长。”乐力表示。

北京大学中文系教授张颐武从文化理论角度指出：“影视与文旅融合，本质上是‘空间叙事’的落地转化。影视构建了一个‘比现实更真实’的想象空间，而旅游正是将这一空间实体化、现实化的重要通道。”他认为，从《繁花》之于上海黄河路、《我的阿勒泰》之于新疆阿勒泰，到《玫瑰的故事》之于北京中轴线，每一部作品都是一次文化空间的“再造”与“认同”，让原本不被注意的城市角落，成为有情感、有人文、有记忆的“城市IP”。

中国电影高质量发展论坛

致力电影“专属魅力”，擦亮“王冠上的珠宝”

□本报记者 齐雅文

4月19日下午，由中国电影家协会与北京市文学艺术界联合会主办、北京电影家协会承办的第十五届北京国际电影节中国电影高质量发展论坛成功举办。论坛以“光影传薪，乘势而上——中国电影高质量发展之路”为题，来自电影行业的多位嘉宾，从精品创作、人才培养及技术升级等角度深入剖析“高质量”之义。

保持真诚创作

今年初，火热的春节档电影为全年电影发展开了一个好头。过去20多年，中国电影一直处于高速发展阶段。如今，高速度之后需要的是高质量。清华大学新闻与传播学院教授、中国电影家协会副主席、北京电影家协会副主席尹鸿率先抛出了“什么是高质量”的问题。对这个话题，来自电影行业不同领域的几位嘉宾结合自身经验给出了各自的答案。北京电影家协会副主席、导演、编剧薛晓路从女性电影的角度提出，电影高质量发展是要求创作者以勇敢姿态从外部世界找突破、挖题材，同时保持真诚的内心，对话自我，找到电影独特的观察角度。

薛晓路看到，当前很多女性创作者表现出一种勇敢的姿态，这种勇敢的姿态一种是对外面向社会的，一种是对内面向自己的，这对创作者来说都是难能可贵的。她举例，像秦海燕导演的《我经过风暴》、李玉导演的《下一个台风》、滕丛丛导演的《送我上青云》、贾玲导演的《热辣滚烫》，这些女性创作者对自我的突破以及对题材创新的突破都是值得被看到的。

电影高质量发展也要求演员的表演能提供足够密度的信息，从而让观众引起共鸣。对于什么是高质量的表演，演员颜丙燕也给出了自己的答案：用心打磨，引发共鸣。颜丙燕认为，演员需要时间用心打磨角色，需要把当演员当作一份事业而非赚取名利的渠道。当下，科技在高速发展，演员如果仅仅是完成一些固定动作进

行角色塑造，那是绝对不够的，这样的表演甚至未来AI也可以完成，所以演员还是需要把一个人内心的情感，用心呈现给观众。“一定是演员能够给予这个角色更多的内涵，才会有创作热情；有了这个热情，演员心里的花儿开了，观众自然就会闻到花香了。”

导演、编剧、北京电影家协会主席黄建新认为，好电影必须传达出一种微妙的情绪递进关系，能够让更多人感知到其中的情感和内容，如果不能做到这个程度，只是简单的叙事，很容易被各种东西替代。

在黄建新看来，任何一个导演拍摄的电影都不是给自己看的，而是给观众看的，哪怕对方是一个，也要拍给那一个人看。“电影创作应该与观众保持密切联系，随着中国经济的发展，观众文化水平的提高，我们所担心的观众看不懂的问题是多余的，问题是电影人怎么创作出好看的故事。”

看到新媒体的价值

当前，新媒介的发展带来了电影发展环境的竞争。面对新形态冲击，电影是向它们靠近，还是找到自己的位置？

薛晓路认为，面对这种冲击，躲避或胆怯都是没有意义的，电影从业者还是要用积极的眼光看到其中的价值，以及哪些可以被传统电影行业所学习利用。比如，微短剧对成本和周期预算

的控制非常严格，具有短周期、工业化的特点，当然其中有粗制滥造的可能性，但相信未来这些问题会被解决，并融合应用到电影创作中。

薛晓路将微短剧的创作比喻为一个拥有巨大创新力和成本控制力的练兵场。她认为，在这样有效且高强度的创作练习下，这些微短剧创作者有可能会进入长剧和电影领域。他们在经过微短剧创作的历练之后，很可能产生不一样的想法和灵感，为电影创作注入新活力。

作为平台方的代表，北京电影家协会主席、爱奇艺首席内容官王晓晖认为，微短剧因为迎合了当下观众的情绪点，是量产的，现在时的情绪陪伴；电影要坚持自己的强项，追求精致的视听语言，是高质量、长期性的意义探寻。“微短剧是爱奇艺的一种战略性防守，剧集与电影是战略性进攻，我们希望观众有多种选择。”他观察到，去年以来，《我的阿勒泰》《好东西》《出走的决心》等好电影和好剧集频频涌现，证明当下是个多种媒介形态和好作品并存的时代。

王晓晖表示，流媒体的好处就是使人才能够“低成本”地被看到。“从高质量人才的发现来说，我认为流媒体可以作为青年电影创作人才的铺路石。”的确，流媒体为大量青年创作者提供了被更多人看见的渠道。在没有机会拍摄院线电影的情况下，不少毕业于北京电影学院、中央戏剧学院等专业院校的青

年导演，率先拍起了网剧。王晓晖提到，《最好的我们》的导演刘畅就是一个典型的例子，网剧成功后，他开启了自己独立执导的创作之路。

技术辅助创作

当前，观众的需求是多样的，观影喜好也在不断发生变化。

针对这种现象，尹鸿预测，电影在产量方面，整体上会减量，量的部分也许会被其他媒介分化，但头部影片一定会提质。“量被分化掉以后，电影保留了自己独特的东西，这是王冠上的珠宝，要把它擦亮。”

电影在提质的过程中，也少不了技术的助力。黄建新回溯起电影的历史谈道，电影的诞生就是因为人类进入了工业革命，诞生了相应技术。正因为技术是根，所以任何一个时代，技术变革对电影的影响都很大。“AI会带来电影成本的巨大降低，使年轻人获得更多拍片机会。就这一点，我认为年轻人就一定会欢迎它。”

当前市场上，年轻导演因为资金有限而无法实现独特创作想法的困境十分常见。“我认为AI的诞生至少可以很低的成本实现一些想法。”黄建新表示，电影现场拍摄永远有其魅力，即不可预知性。他解释：“拍摄现场可能会出现超越想象、超越计划、超越情感表达的那一瞬间的内容爆发，这是AI替代不了的。”黄建新认为，将来的电影创作是一个人工和AI技术并存的创作状态。

薛晓路从电影教育的角度提出，希望教学能够尝试设立文理交叉学科，她观察到，近年来推出优秀电影的导演，如“流浪地球”系列电影导演郭帆、“哪吒”系列电影导演饺子等，都不是纯文科出身，技术和工艺对电影未来的发展不可忽视。

今年是世界电影诞生130周年、中国电影诞生120周年。尹鸿相信，在这样的契机下，在活跃的电影人和各方的努力支持下，中国电影高质量发展必定以坚实的步伐向前迈进。

21部作品亮相“京剧电影工程”影片展映

电影为京剧“存照”，京剧为电影“添彩”

□本报记者 杨雯

4月21日，第十五届北京国际电影节“京剧电影工程”影片展映暨《满江红》《红鬃烈马》首映新闻发布会在中国电影博物馆举办。这已经是北京国际电影节连续十年持续呈现“京剧电影工程”这一具有重大意义的文化工程的重要展映活动，旨在将项目所取得的丰硕成果以及产生的广泛社会影响一一呈现。今年展映的影片为历年来最多，包括了《龙凤呈祥》《霸王别姬》《状元媒》《秦香莲》《大闹天宫》《九江口》等在内的21部展示京剧艺术极高造诣的影片，彰显了工程对于推动民族文化与京剧艺术发展的文化影响力与文化价值。

“生旦净丑”走进更多人的生活

作为弘扬优秀传统文化的历史性重点文化工程，“京剧电影工程”不仅记录京剧艺术的丰富多彩、博大精深，更能展示当代京剧艺术家传承发展、守正创新的精湛成果，在挖掘京剧经典剧目中蕴含的思想价值、艺术高度、文化内涵等方面具有深远意义。

在这项文化工程中，中国电影股份有限公司始终恪守“京剧为本、电影为用”的创作准则，持续发挥全产业链优势，主导出品发行了《红鬃烈马》《满江红》《四郎探母》《红楼二尤》《群英会·借东风》《文姬归汉》《九江口》等12部经典剧目，几乎以年均一部的创作节奏，竭尽全力助力构建规模巨大的京剧电影宝库。

“这12部影片涵盖忠孝节义、家国大义、文人风骨等多元主题，如同12枚文化印章，让百年国粹在银幕上完成从‘传下来’到‘活起来’的温暖蜕变，助力构建起一座数字化的京剧影像宝库。”中国电影股份有限公司

副总经理任月接受《中国新闻出版广电报》记者采访时介绍，今年中影还将集合自身宣传、发行力量，自4月底开始，率领全国119家控股影院发起全国范围内的京剧电影长线放映活动，不遗余力地让更多群众看见京剧电影。

在任月看来，电影为京剧“存照”，京剧为电影“添彩”。当京剧的千年水袖拂过银幕的像素，电影便不再是单向的记录，而成为传统的“翻译者”、文化的“放大器”——科技为古韵赋形，镜头替程式破界。从电影从业者的角度出发，“京剧电影工程”是一场鲜有的大型跨界实验，它也为定义“电影何为”找到新的维度：是档案，是舞台，也是激活文化遗产的“超链接”。

作为演艺方，国家京剧院院长王勇表示，从“京剧电影工程”出发，未来将继续深化与电影艺术的互联共创，积极拥抱数字化、智能化浪潮，发展面向现代化、面向世界、面向未来的京剧艺术。北京京剧院院长秦艳表示：“从2011年，京剧电影工程”启动，剧场到影院，线下载到云端，“生旦净丑”走进了更多人的生活，“唱念做打”转化为跨越代际的表达。”

一直以来，中国电影博物馆高度重

视京剧文化的弘扬、传播，馆长黄晓伟透露，中国电影博物馆正在筹备“京剧电影工程”展览的数字化转制工作，进一步探索传承、传播京剧艺术的新载体、新路径。

赋予传统故事时代弧光

当天，还举办了京剧电影《满江红》《红鬃烈马》的首映礼。京剧文化中忠肝义胆、忠贞不渝的中华精神不仅再次感动了戏迷，更震撼了现场的青年电影观众。在电影主创、京剧名家的幕后分享中，京剧的深沉底蕴被娓娓道来，而光影技术赋能下的京剧故事也被赋予了跨越时代的弧光，一起照亮中国传统文化创造性转化和创新性发展的未来图景。

京剧电影《满江红》讲述了南宋抗金英雄岳飞于风波亭慷慨就义的故事。这段可歌可泣的故事，经由京剧艺术与电影叙事的巧妙融合，既保留了戏曲的写意美学，又通过电影特效增强了视觉冲击力，更是将英雄岳飞身上的家国情怀、英雄气概淋漓尽致地彰显。京剧电影《红鬃烈马》讲述

了唐丞相王允之女王宝钏苦守寒窑，经历一系列困苦后终于获得幸福的故事。中国古代女子正义、坚韧、聪慧的美好品质，经由电影技术的渲染与表达，更显生动。

这两部电影均出自导演萧锋之手。萧锋早年以拍摄故事片成名，这几年拍摄了不少戏曲电影。在他看来，如何兼有戏曲思维，保留京剧精华，创造出适合表现京剧风采的电影类型，这是创作者需下功夫的地方。“戏曲电影的拍摄应坚持戏曲表现的诗化原则以及本质特征，做到描景、抒情、写人三位一体，镜头艺术与舞台艺术完美结合，在戏曲唱念做打中完成价值观的铺陈，利用电影语言和数字特技提升戏曲艺术魅力，创新丰富其虚实相映的审美意境。”他对记者表示。

在京剧电影中，如何通过现代技术赋能传统艺术是一项重要课题。对此，萧锋认为，京剧电影的拍摄需要充分运用现代电影艺术和技术手段，但同时又不失传统京剧的艺术韵味，努力给观众留下巨大的想象空间。“我们将数字三维特效技术运用到京剧电影中，作为抽象写意的环境空间背景，使之参与表演叙事及情绪烘托，在京剧的魅力更加突出的同时具有时代感，即是我们恰到好处追求。”

任月表示，京剧电影创作理念始终坚持“守正创新”，即京剧为魂，电影为形。“我们不是简单地把舞台照搬到银幕上，而是在尊重原作精粹的基础上，利用电影镜头语言将戏曲意境升华。”她将整个创作过程称为“珠联璧合”——京剧艺术指导小组的专家全程坐镇精雕细琢唱做打，电影团队冲锋在前展开跨世纪的艺术握手，让摄影机的运转与板鼓的节奏同频共振。