

第八届中国电影新力量论坛上,青年电影工作者畅谈——

“从生活中来,到观众中去”

本报记者 任姗姗 孟海鹰

推进文化自信自强

今年以来,从《哪吒之魔童闹海》到《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》,一批电影佳作接力上映。众多充满锐气的创作者,不断突破创作边界,彰显中国青年电影人的创造力与市场影响力。

8月23日,近50名青年电影工作者齐聚在吉林省长春市举办的第八届中国电影新力量论坛。他们围绕“从生活中来,到观众中去——电影和观众在一起”的主题,结合自己的创作感悟,深入探讨如何将丰富的创作实践与时代的需要、人民的需求结合起来,如何创作出更多讴歌时代精神、抒发人民心声的精品佳作。

以新视角对话新观众

站在世界电影诞生130周年、中国电影诞生120周年的时空交汇点,从创作理念到技术应用,从市场拓展到海外传播,中国电影的方方面面都向“新”而行。首先,便是创作思维的更新。

“历史题材作品常被误解为‘时间的琥珀’,然而,真正优秀的作品不满足于被动映照过往,而是主动折射历史的光芒,在当代观众的认知光谱中,点燃全新的理解与思考。”青年编剧许泽洋介绍,《南京照相馆》从题材选择到叙事视角,从故事架构到人物塑造,都在寻求历史记忆与现实世界的呼应。

“历史题材作品不仅告诉人们‘过去发生了什么’,更引导人们思考‘我们何而来’‘我们是谁’以及‘我们将走向何方’。”许泽洋分享道。

创作思维的更新,除了思想认识之“新”,叙事视角之“新”、表达方式之“新”,还有从生活中捕捉故事、观照现实的能力。

电影《恶意》的创作灵感来源于现实生活。该片导演来牧宽说,团队在创作中反复思考“类型升级”的命题。他觉得,“只靠旧有的类型片套路,已无法满足当下观众的情感与需求。内在的人物与主题的传达必须真实有力,必须塑造具有时代气息、情感真实的人物。”

以“新”对话“新”,紧迫感来自观众的变化。与会者认为,Z世代是与互联网、社交媒体和智能设备深度绑定的一代,当下正处于创作者与观众“共创”的时代,移动智能网络让观众评论更加便利,剪辑及AI技术让“人人都是创作者”成为可能。“年轻观众主体性越来越强,他们不接受居高

核心阅读

第八届中国电影新力量论坛上,近50名青年电影工作者畅谈电影创作及产业发展。透过青年电影人的观察与思考,我们看见中国电影在创作理念、技术应用、市场拓展等方面持续探索、向“新”而行。

临下的说教,也不接受刻意的讨好。”导演、编剧董润年说,“亿万观众正在经历的生活,所能接触到的题材、能感受到的情感,已经远远超出职业创作者的想象。我们只有让自己深入生活这片沃土的最深处,才有机会跟得上我们的观众。”

注意力在流动,但情感会留下

截至2024年12月,我国短视频用户规模达到10.40亿,使用率达93.8%。习惯了碎片化叙事的观众,如何更好接受电影的长叙事?

面对观众对“爽感”和“强情节”的需求,电影如何葆有自身独特的表达与魅力?青年电影人认为,“注意力在流动,但情感会留下。”

“电影是一种高时间成本的媒介,讲好一个故事,起步往往就是90分钟。短视频往往以秒来计算,须臾之间,观众就能获得多种情绪。但这种情绪来得猛、去得快,刚刚还觉得戳心,下一秒就已经从脑海中抹去。”来牧宽认为,面对当下的观众,电影不必比“快”,而是比谁更能“抓住人心”。

《哪吒之魔童闹海》打破了国产动画电影口碑和票房的“天花板”,《浪浪山小妖怪》让传统二维动画再度受到关注,《长安三万里》引发唐诗热、传统文化热……综观国产动画涌现的“新风景”,可以发现,动画创作深入挖掘中华优秀传统文化、东方美学的富矿,契合当代青年观众日益增长的文化自信。

“从美术设计到角色表演,再到最终的渲染合成,每一个制作环节都致力于汲取宋画的古朴气韵、留白意境与细腻笔触。我们的目标是让银幕

上的每一帧画面,都流淌着东方美学的血液。”黄鹤宇与同事合作执导动画电影《聊斋:兰若寺》的《画皮》章节,他认为,影片在视觉呈现上的追求,契合了年轻一代对中国历史文化和本土IP的情感共鸣、价值认同。

“再高级的算法也算不出人间烟火气,再精准的模型也模拟不出人情的微妙。我们的灵感,最终要来自脚下这片真实的土地。”电影《捕风追影》导演杨子说。

论坛上,电影人表示,有生命力的故事,一定是从生活中“长”出来的,要回到电影创作的本源,从故事出发、从人物出发、从真实出发、从能够打动人的地方出发。

技术为创作服务,拓展电影的表达空间

前不久,《哪吒之魔童闹海》上线流媒体平台,引发一系列“寻宝热”。影片的很多细节被观众逐帧挖掘,被作为照见国产动画乃至国产电影的工业化水准。

“创作难度不仅在于镜头量,更在于如何让分散在31个城市、138家公司的团队‘画得像一个人’。我们的解法是‘标准化’与‘手把手教学’。”《哪吒之魔童闹海》视效总监石超群介绍。

从拍摄、制作到传输、视觉呈现,电影工作者在论坛上反复谈到,电影不仅是光影的艺术,更是技术的结晶。人工智能、虚拟拍摄、虚拟现实、云协作等概念,以及更成熟的数字视觉特效、高格式影像技术等,都在以前所未有的速度发展和应用。技术正在深刻改变电影创作的逻辑与方法。

“我们这一代电影人站在巨人的肩膀上,也肩负着承上启下的重任。技术浪潮奔涌向前,但我们不能迷失在技术的奇观里,传统电影技艺应该是承载技术的基底,二者相辅相成才是新力量的源泉。”杨子说。

中宣部电影局主持日常工作的副局长毛羽在致辞中表示,生生不息、薪火相传的力量,是中国电影未来最坚实的根基,“希望大家能成为拥抱新观众、深耕未来的创作力量;成为拥抱技术变革、开拓未知领域的新力量;成为在激烈竞争中坚守文化的新力量;成为拥有破解当前关键难点和实现电影强国梦想的新力量。”

电影的生命力,永远在于新鲜血液的奔涌;产业的未来,始终系于青年创作者的肩膀。新力量蓬勃生长的中国电影,值得期待!

新语

影片将当代人的理想和困境、快乐和悲伤、勇敢和妥协融入叙事,使得传统神话故事照进现实,回应观众的所思所感

今年暑期档电影类型丰富,掀起大众观影热潮。动画电影《浪浪山小妖怪》作为其中的一部,得到大众认可和喜爱,刷新中国影史国产二维动画电影的票房纪录。作为编剧和导演,我非常荣幸。

情感共鸣,是创作追求的目标。《浪浪山小妖怪》改编自动画短片《中国奇谭之小妖怪的夏天》,故事中,我们将视角对准小人物,给了观众更多代入角色的可能。讲普通人的故事,是文艺创作的重要类型。无论是剧中“小妖怪们”追求事业过程中产生的苦恼,还是对正义和理想的追求,都是打动当年轻人的点。我们希望一部作品不仅是讲一个好故事,还能与观众产生情感共振,带给观众温暖和力量。

中华优秀传统文化的创造性转化,是创作中始终强调的重点。这部影片的构思来自古典名著《西游记》,但同时这又是一个原创的故事。这个故事并非改编或扩写,而是对经典故事的一种“补写”。作品的世界观设定遵循原著的逻辑和人物,但从一个全新的视角来演绎,耳熟能详的故事变得新鲜独特,换位思考让读者刻板印象里的“小妖怪们”变得立体鲜活。同时,影片将当代人的理想和困境、快乐和悲伤、勇敢和妥协融入

努力呈现动画美学的中国气派

於水

叙事,使得传统神话故事照进现实,回应观众的所思所感。

中式审美,是我们视觉层面持之以恒的探索。许多观众说,“这部电影让我回到了童年。”影片传承了上海美术电影制片厂的经典动画美术风格,但并非简单复刻,而是追求与当代审美和视听语言高度契合的创新。本片的美术风格经过了多次迭代和升级;以国画风格为基础,大量采用留白、晕染等传统技法,强调写意,力求让观众第一眼就能够感受到鲜明的中式审美;同时取西方绘画的优势,融入透视、光影、结构等表现技法,强调写实,使得其在视听语言方面表现更充分。在角色造型方面,也部分借鉴连环画的绘画手法,参考戴敦邦、刘继卣等知名画家的白描技法,力争在造型风格上展现出与众不同的特质。

中国故事、中国气派,是中国动画的精神内核,是创作的立身之本。除了画面的风格之外,更重要的是讲述体现中国人处世方式和民族性格的故事。片中,母子间的亲情、孩子对家人的报喜不报忧,体现了中国人特有的家庭情感关系;再比如“小妖怪们”最后选择舍生取义,也体现了中国传统文化崇尚的品格。中国人所追求的“仁义礼智信,温良恭俭让”,深刻影响着生长在这片土地上的动画创作者,进而反映到作品中,最终与广大观众产生共鸣。

扎根人民,守正创新,电影创作需要从生活中来,到观众中去。当前中国动画发展势头良好,呈现出多元化、专业化的趋势。相信在创作者积极探索和实践下,尊重观众和市场的选择,中国动画将打开新的广阔天地。

(作者为《浪浪山小妖怪》编剧、导演)

世界互联网大会文化遗产数字化论坛将召开

本报北京8月26日电(记者元玉昆)记者从世界互联网大会新闻发布会上获悉:2025年世界互联网大会文化遗产数字化论坛将于9月16日至17日在陕西西安召开。本次论坛由世界互联网大会主办,陕西省人民政府承办。

论坛以“数联古今 智绘文明——携手构建网络空间命运共同体”为主题,除开幕式外,主论坛还将围绕“保护·传承”“技术·创新”产

业·赋能”“开放·共治”4个议题展开讨论,着力探索数字化赋能文化遗产保护的新方法、新路径,推动文明交流互鉴。同时,论坛将同步举办文化遗产数字化精品项目展览展示、文化遗产数字化工作组专题会议、世界互联网大会数字研究院文化遗产数字化保护主题研修班,发布世界互联网大会文化遗产数字化案例集,搭建文化遗产数字化交流合作的国际平台。

本版责编:智春丽 陈圆圆 陈世浩

人保财险: 深入践行“两山”理念, 书写绿色发展新篇

全面助力节能降碳, 服务产业转型升级

人保财险全面构建低碳转型保险产品体系,针对钢铁、有色金属、建材、石油化工等行业,提供包括装备、产品、人员等在内的一揽子保险方案和服务。人保财险搭建从“碳捕集”到“碳利用”再到“碳封存”的全流程闭环保险保障体系,为减排新技术提供专属保障。积极联合银行为绿色企业量身定制融资方案,探索开展“绿贷保”“碳贷保”项目,2024年为174家绿色低碳企业融资提供保障支持达4.56亿元。推出绿色建筑性能保险、房屋全装修险等险种,助力新建绿色建筑达到预定星级标准,服务建筑领域节能降碳。创新开发“低空保”产品,为日益多元化的低空经济创新应用新消费场景提供风险保障。进一步完善汽车芯片保险产品体系,不断向汽车芯片产业链全链条拓展保险保障。

人保财险承保雄安新区“千年秀林”工程超12万亩,提供风险保障金额5亿元,助力雄安新区建设

积极化解污染风险, 有效助力环境治理

持续跟进环境污染强制责任保险试点工作,人保财险推广“环责险+环境风险监测”模式,2024年提供环境污染责任风险保障197亿元。在浙江湖州,人保财险签发全国首批可持续发展(ESG)保险保单,涉及保额8800万元,为企业应对环境、社会、治理风险提供自主选择的综合性风险保障。2024年6月,与上海市浦东新区人民政府、中船集团、相关保险机构共同签署《中国绿色船舶保险共同体合作备忘录》,通过多方合力提升船舶全生命周期的绿色低碳水平,助力建设优质高效的现代绿色船舶体系。服务化解船舶污染风险,2024年提供10.9万份风险保障。

人保财险湖南省分公司为客户客户提供风险减量服务

助力提升碳汇能力, 推动生态系统改善

人保财险积极发展森林保险、碳汇保险,促进固碳能力建设。为森林、草原、湿地、海洋、土壤等具备固碳作用的标的提供保障,2024年森林险约为11亿亩林木提供9754亿元保障,为增强森林固碳能力提供保障。积极探索“碳汇+保险”新路径,2024年5月在江苏南京落地全国首单植被综合碳汇价值保险,填补了地表植被、耕地、土壤碳汇的保险空白。在福建厦门落地全国首单蓝碳交易财产险,为能源科技企业参与2000吨蓝碳交易项目提供保障,增强交易双方信心,支持碳汇交易市场发展。

深耕清洁能源领域, 促进产业绿色发展

围绕光伏、风电、水电、核电、生物质发电等新能源领域,人保财险提供产业保险解决方案,加大风电、光伏、水电等清洁能源项目保障力度。2024年为清洁能源领域提供风险保障4亿元。积极发展绿色交通保险,护航交通运输业高质量发展和绿色低碳出行。2024年承保新能源汽车超过1150万辆,提供风险保障近30万亿元。在绿色交通方面,2024年承保潍坊至宿迁高铁、黄

桶至百色铁路等绿色轨道交通线路91个施工标段,累计提供风险保障2876亿元。同时,依托在新能源车险承保、风险定价、理赔等方面积累的管理经验和专业技术优势,启动“绿动出海”项目,促进中国新能源车企拓展海外业务。

参与气候风险管理, 服务应对气候变化

推动巨灾保险保障范围从单一地震灾因向台风、洪水、暴雨、泥石流等多灾因扩展,2024年地方性巨灾保险覆盖范围扩展至20个省(自治区、直辖市)的118个地市,保障人口4.1亿。持续提升防灾减灾救灾能力,建立台风、暴雨等各类灾害风险地图和气象预警服务模式。

时光为笔,山河作卷,站在新的历史起点上,人保财险将继续坚定落实党中央决策部署,深入践行“两山”理念,准确把握保险在服务绿色发展中的定位,培育发展绿色金融领域新质生产力,为推进中国式现代化注入可持续动能,为美丽中国建设贡献人保财险力量。

数据来源:中国人民财产保险股份有限公司