

第二十七届上海国际电影节——

“电影之城”每个切面都璀璨夺目

本报记者 曹玲娟

1500场展映呈现来自71个国家和地区的光影世界，19—35岁年龄段观众占比近八成，电影节10天创造经济效益50亿元，超过99%的受访观众表示明年会再次参与……6月13日至6月22日在沪举办的第二十七届上海国际电影节（以下简称“上影节”）期间，“电影之城”每个角度的切面都璀璨夺目。

大平台：
“你看到的影片都精彩纷呈”

“亚洲电影有自己的基因，我们的片子则带着浓厚的拉美基因，观众可以从中心感受拉美风情。这里面既有人与自然的交融，也包含着情感的纠缠。”阿根廷、智利和西班牙联合制片的影片《越境重生》制片人尼古拉斯·格罗索说。该片来到本届上影节参加金爵奖主竞赛单元评选并进行世界首映。

巴西影片《风暴》历时15年拍摄完成。制片人埃利亚妮·费雷拉和导演弗雷维亚·卡斯特罗同样将这部作品带来参加金爵奖主竞赛单元评选并世界首映。影片收获观众共鸣，让她们十分欣慰：“我们的故事反映的不仅是巴西的现实，也希望借此传递更多女性的声音。”

作为中国唯一国际A类电影节，创办于1993年的上海国际电影节，不论展映还是评奖，其广泛的国家与地区分布，都呈现出全球电影文化的多元面貌。本届金爵奖主竞赛单元评委会主席、意大利电影大师朱塞佩·托纳多雷说：“你看到的影片都精彩纷呈。”

本届电影节金爵奖评选和国际影片全球征片收到来自119个国家和地区的3900余部影片报名，创历史新高。49部进入五大单元评选的参赛影片，来自28个国家和地区，其中38部为世界首映。金爵奖评委会的21位评委来自亚洲、非洲、欧洲、美洲、欧洲的13个国家和地区，为文明互鉴提供丰富样本。

上海师范大学影视传媒学院副教授林国淑说，金爵奖入围影片是她“必看”，“世界各地不同的人文风情和电影叙事方式”是她热爱金爵奖影片最重要的原因。

金爵奖主竞赛单元12部入围影片各有特色。其创作者既有阿克坦·阿布德卡雷科夫这样被誉为“中亚电影的诗意象征”的吉尔吉斯斯坦导演，也有作品多次在上海国际电影节获奖的中国导演曹保平，还有中国青年导演仇晟，老中青三代都呈现了不俗的创作实力。

最终摘得本届金爵奖最佳影片奖的影片《黑，红，黄》，便是阿克坦·阿布德卡雷科夫的新作。影片将镜头对准当地历史悠久的地毯编织艺术，用黑、红、黄三色交织的地毯，讲述了一段极具感染力的情感故事，很多观众评价“被深深打动”。

曹保平凭借新片《脱缰者也》二获金爵奖最佳导演奖。2015年，他执导的影片《烈日灼心》在第十八届上海国际电影节斩获金爵奖最佳导演和最佳男演员奖。曹保平说：“10年内两次获奖，让我看到上影节对创作者的鼓励和它的多元与包容”。

大节日：
全球影迷奔赴光影“梦境”

上影节历来是影迷的节日。正值上海“电影之城”三年行动计划发布一周年，这座超大城市在这个6月，将光影融入生活，让奔赴上影节的全球影迷瞬间进入光影“梦境”。

本届电影节影片展映依旧很有辨识度，近40个单元形成从“华语新风”到“今日亚洲”“世界万象”的清晰策展层次。本届电影节在上海43家展映影院放映来自71个国家和地区的400多部影片，共1500场。截至本届上影节闭幕，观影人次近50万，约1/3影迷来自外地，苏州、杭州、北京的影迷数量列前三。

纵览展映片单，既回溯经典大师作品，又紧跟当代电影潮流；既深入挖掘多元题材，又充分展现新锐导演创作活力。

金爵奖主竞赛单元评委。

土耳其电影《康托》映后合影。

上海影城观众照像留念。

上海街头的上海国际电影节海报。本文配图均由上海国际影视节中心提供。

片单中既有热门佳作，也有“沧海遗珠”。许多影片在技术与美学层面上有不少突破。独具魅力的“上影节片单”，引爆影迷的观影热情，开票首日8个小时内，全部售罄影片共119部，总放映场次超一半售罄。

考验影迷的环节也不少——今年电影节，在上海影城和大光明电影院特别推出3场马拉松放映活动，包括大卫·林奇作品《橡皮头》《妖夜慌踪》《穆赫兰道》联映、庵野

前不久，纪录片《大侠金庸》播出。这部纪录片打动我的，不仅是那些波澜壮阔的历史场景，更是片中真实、温暖、拥有家国情怀的金庸先生。

《大侠金庸》像一位穿越时空的说书人，把浙江嘉兴海宁袁花老宅里读书的少年、香港报馆奋笔的主编、香港基本法起草委员会委员，这些不同时空的金庸串成一条“珍珠项链”，告诉我们：金庸不仅是一位武侠小说宗师，更是一本见证中国百年沧桑的历史书。

《大侠金庸》具备历史纵深与人物命运交织的质感。该片以金庸的成长轨迹为线索，巧妙串联起20世纪中国重大历史节点：从抗战时期的流亡岁月，到冷战格局下的香港报业风云，再到改革开放后的百业复兴，金庸的个人命运与家国兴衰紧密相联。这部纪录片通过金庸参与香港基本法起草的经历，凸显其“文人报国”的担当，特别呈现了邓小平与金庸的会面场景，两人在轻松坦诚的氛围中探讨经济建设、民生发展、祖国统一等话题。通过金庸积极参与香港回归大业，展现其远见与担当。而他晚年修订著作的细节，则折射出知识分子对创作的自我反思精神。

金庸既是武侠小说家，又是《明报》主笔，两种身份在纪录片中形成

秀明等的作品《新世纪福音战士新剧场版》四部曲联映以及克洛德·朗兹曼的长纪录片《浩劫》。这些马拉松放映时长达6—9小时，抢到票与没抢到票的影迷都感到“痛并快乐着”。清晨，当看完《新世纪福音战士新剧场版》通宵场的影迷走出影厅时，还遇到特意赶来鼓掌说“恭喜看完”的粉丝。

上影节与来自世界各地的影迷们一直都相互成就。本届上影节特别策划近百场观众见面会。葡萄牙导演安东尼奥·费雷拉一接到其作品《被记住事物的气味》入围的消息，就第一时间订票来上海。该片放映结束时，不少观众落泪，甚至有观众泣不成声。该片主演何塞·马蒂斯当时就坐在观众席中，特别安慰了那位哭泣的观众。有观众在社交平台上详细描述了这一情景。安东尼奥·费雷拉得知后表示：“把观众看哭，这让我欣慰。这意味着观众接收到了我们想要传达的信息。”

在电影之城，转角就能遇到电影大师——因再刷《天堂电影院》而哭肿了眼睛的影迷莲子米，走进位于上海影城附近的餐厅，发现该片导演朱塞佩·托纳多雷竟然就坐在邻座。莲子米说，能当面表达对导演作品的喜爱，让她非常激动。

在上影节观众满意度调查中，受访者对本届电影节总体满意度达86.2分。当影迷们快乐地奔走在上海市各大展映影院之间，上影节和上海为影迷创造的巨大电影文化空间，也真正变得更沉浸、更生活、更有态度。

大消费：
影厅之外，与城市共振

2025年是“中国电影消费年”。本届上影节积极发挥自身影响力，联动各类社会力量，让一张小小的票根发挥重要文化节展的品牌“涟漪效应”，促进上海的城市经济活力。

第三方初步统计显示，截至6月21日，本届电影节给包括交通、住宿、餐饮、旅游和零售等其他行业带来的经济效益达49.97亿元。影院周边商圈餐饮、购物消费环比日常增长4.11%。29.2%的观众专程赴沪观影，人均停留6天，贡献城市旅游收入约17.74亿元。

本届上影节推动各展映影院结合自身排片及周边优势，让看电影联动其他文艺生活，形成文艺消费集群。可以逛市集：在上海展览中心的国际影视市场、浦东比斯特购物村广场，都设置生活市集；嘉定影剧院举办“非遗市集”，通过美食、文创、艺术与影视的融合，打造集视觉、味觉与文化体验于一体的沉浸式消费场景。可以看展览：曹杨影城二楼大厅的“仰望”手绘电影海报展，致敬“以画笔雕刻时光、传递电影之美的匠心时代”；大光明电影院的“中国电影120周年暨邵达克密码特展”，带领观众追溯电影与城市的百年渊源。

展映影院还联动其他消费业态，相互获客赋能。打卡是很便捷的参与方式，很多影院推出或复古或炫酷的打卡图案。在大光明电影院，光明乳业联合影院推出票根互动机制，影迷凭当日电影票票根，即可现场兑换一张光明优倍透卡，让不少影迷开心不已。

文创也是上影节和各大展映影院吸引影迷消费的“法宝”。今年上影节官方文创包括30多个品类、60余款产品，约80%是新款，其中最受欢迎的3个单品是票夹、“赶场ing”的白伞和致敬大卫·林奇的冰箱贴。

吃饭更是头等大事。今年，上影节和美团、大众点评合作推出观影套餐。大多数位于商圈的展映影院都与所处商业体的餐饮商户开展联动。大光明电影院的“夜半”光影餐厅人气颇旺。电影开场前，影迷纷纷带着票根来换购9.9元一杯的上影节特调印花咖啡。

备受影迷欢迎的《电影生活手册》首次融入城市文旅元素，还贴心地推介很多小龙虾店，被热爱美食的影迷收藏后“调侃”：“上影节真的坐实了它其实是‘上海国际小龙虾电影节’！”

10天的光影盛宴，10天的欣喜和感动，却能长久地留在影迷心间。一次又一次来上影节的电影人，一年又一年追逐上影节的影迷，都在用行动诠释一句话：电影，真是一场迷人的梦。

《大侠金庸》：
展示武侠小说宗师的家国情怀

张延利

交互，武侠世界中的“为国为民”侠义精神与其现实中推动“一国两制”的实践相辅相成，这种双重叙事强化了人物的立体感。

《大侠金庸》的叙事张力与影像表达精准到位。该片以独特的视角和丰富的内容，引领我们

2023年6月，主创团队在英国牛津郡小图村采访金庸“射雕三部曲”欧洲版权经纪人巴克曼夫妇。出品方供图

新华社洛杉矶6月25日电（记者黄恒）经中国团队高清修复的抗战纪录片《苦干》当地时间24日晚在美国洛杉矶的奥斯卡电影博物馆首映，引发中美两国电影学者、历史专家和普通观众广泛共鸣。

这部纪录片由美籍华裔女艺术家李灵爱策划出资，美国战地摄影师雷伊·斯科特拍摄。1939年至1940年间，斯科特辗转中国香港、广东、广西、贵州、重庆、四川、甘肃、青海等地，用彩色胶片勾勒出一幅中国抗战前期的全景历史画卷。

1942年，美国电影艺术与科学学院首次设立奥斯卡纪录片奖，《苦干》因其震撼性纪实获得特别奖。然而，这部杰作在第二次世界大战结束后一度遗失，原始底片直到2009年才被再度发现，而后中国多部门协作，采用最新技术进行了修复。24日放映式前，中方将修复资料捐赠给奥斯卡电影博物馆，作为珍贵史料永久收藏。

中国驻洛杉矶总领馆副总领事李志强在首映式致辞中说，作为首部记录中国抗战后方的彩色纪录片，《苦干》承载着厚重的历史记忆和深切的人文关怀。这部影片的高质量修复，不仅是保护文化遗产的重要实践，更是中美通过文化合作增进相互理解、促进文明互鉴的生动例证。

重庆市对外文化交流协会会长管洪在致辞中表示，《苦干》不仅是一部纪录片，更是一部“动态的抗战史诗”，它打破了时空的壁垒，直到现在，仍让中美两国观众感受到震撼。

影片放映结束后，全场观众报以热烈掌声，向这部传奇影片致敬。《苦干》摄影师斯科特的儿子马克·斯科特在现场数次落泪。他说，父亲当年冒着生命危险拍摄重庆大轰炸，拍摄普通中国人的不屈抗战，他为此感到非常骄傲。

马克·斯科特记得，儿时，父亲给他放放过《苦干》。如今，修复后的影片恢宏地呈现在大银幕上，令人震撼。他非常感激中国团队的努力，让这部作品得以长存。

走进金庸的求学与奋斗历程。它按照时间顺序展开，第一集《宝剑少年》从金庸的童年讲起，逐步推进至其青少年时期的求学与探索，第二集《香江孤灯》讲述金庸在香港投身报业及创作武侠小说的历程。第三集《大侠归来》记录金庸参与香港回归、推动香港与内地文化交流的晚年事迹，整个叙述过程流畅自然，易于理解，而且其叙述方式富有感染力，信息量大，内容丰富，层次分明。

《大侠金庸》成功解码金庸作品的文化符号，为影视作品的全球传播带来启示。这部纪录片的开场镜头是英国小镇的读书沙龙，不同肤色的读者正在围读《射雕英雄传》英译本，展现出金庸作品跨越国界的魅力；再通过资深版权经纪人巴克曼的视角，展开其对上世纪中叶武侠小说连载的浓厚兴趣。从早期被忽视到《射雕英雄传》英译本热销，西方读者从金庸作品中发现了“中国式英雄叙事”与家国情怀。

这部纪录片让我们重新认识了金庸，看到了他的多重身份：他是连接江湖与现实的造梦者，让油墨香与胶片光影共舞；更是东方文化的摆渡人，把武侠精神化作世界读懂中国的密码。

（作者为中国纪录片网总编辑）

让影视作品成为时代的影像

本报记者 苗春

“这部戏我是当电影拍的，每个镜头都有设计。”陆川在《借命而生》研讨会上的这句话，揭开了这部爱奇艺“迷雾剧场”新作的创作密码。这部仅有13集的短剧日前播出后，男主角警察杜湘东在迷雾中骑行的长镜头，杜湘东女友刘芬芳在路灯下炖蹄花汤的场面，雨夜河水中凶手转圈的荒诞情景，成为观众记忆里的鲜活切片。

这部作品改编自石一枫同名小说，以上世纪90年代国企改革为背景，讲述了杜湘东20年追凶的故事。陆川带领电影制作班底在四川乐山拍摄这部剧集。“山里常年大雾弥漫，杜湘东在雾中骑车的画面就像我们处在人生的迷茫时刻。”陆川说，“我们用摄影机跟拍人群，捕捉每张脸的微表情，就像电影《南京！南京！》里的长镜头那样，让影像自己说话”。

在爱奇艺高级副总裁戴莹看来，“陆川导演的镜头语言克制而富有张力”，《借命而生》的突破之处在于“从传统悬疑剧以破案为核心走向命运叙事”。陆川放弃“谁是凶手”的套路，转而聚焦人物在时代进程中的选择，比如杜湘东的执着既是职业使命，也是性格使然。“我的剧没有配角，只有活生生的时代中人。”陆川对群像的雕琢打破了类型剧的脸谱化——刘芬芳的乐观、孙永红的坚韧、姚彬彬母亲的隐忍，共同构成了那个年代的众生相。

中国广播电视艺术资料研究中心研究员李京盛评价《借命而生》：“通过社会分析的方法拆解悬疑类型，让观众在案件之外，看到时代背景下的人性微光。”小说作者石一枫说：“好的作品都有‘一言难尽’的特质，而电视剧要做到这一点，难度远高于小说。”陆川将这种特质转化为影像：当杜湘东在片尾为“拆”字补上最后一点时，镜头传递的不仅是正义伸张，还有对时代变迁的温柔凝视。

回溯陆川的创作历程，从电影《寻枪》《可可西里》《南京！南京！》到电视剧《黑洞》《非凡医者》，他的目光总是关注个体在宏大时代下的命运。陆川说，“每部影视作品都应该成为时代的影像史，20年后再看，还能看到人性的记忆和证明，因为每个镜头都是有力量”。