

文学与电影产教融合教育战略咨询会 在北京电影学院举行

本报讯 日前,在中国电影 120 周年及北京电影学院建校 75 周年的历史交汇点,一场旨在定义未来的“文学与电影产教融合教育战略咨询会”及“北电大讲堂·文学与电影”第二季开幕式暨首期顶峰对话系列活动,在北京电影学院海淀校区举行。活动由中国作家协会社会联络部与北京电影学院联合主办,坦博尔集团股份有限公司提供独家战略支持,北京电影学院文学系、北京电影家协会承办,汇聚了中国作家协会副主席、影视文学委员会主任阎晶明,上海市作家协会主席、著名作家孙甘露,中国电影文学学会会长王兴东,中国电影制片人协会理事长焦宏奋,中国电影评论学会会长饶曙光,中国电影家协会副主席、著名编剧张冀等 30 余位文学与电影界的顶尖力量。

北京电影学院党委书记周志军在咨询会致辞中表示,希望能以此次咨询会为起点,汇聚各位行业翘楚的远见卓识,交流对中国电影教育的热诚。这既是一场高规格的思想峰会,也是一次明确的战略宣告:在人工智能即将重塑一切的时代,中国电影教育必须回归文学沃土,以“人文心智”对抗技术异化,以“破壁融合”重构教育生态。

战略咨询会由北京电影学院党委常委、副院长俞剑红主持。此次咨询会共同探讨,在 AI 与数字智能重塑一切的今天,文学与电影如何相互赋能,以及电影教育当如何应时而变,明确未来的战略方向。

电影教育需进行“范式革命”

面对 AI 的挑战,共识在于电影教育必须进行“范式革命”。会议首轮研讨聚焦于“教育内核的重塑:从‘技能传授’到‘叙事智慧’的养成”。

中国电影文学学会会长王兴东首先发言,结合自身参与中国首部生成式 AI 电影《音符中的密码》的经历,犀利指出在 AI 时代编剧最不可替代的“真功夫”源于深入生活的体验与原创的尊严。他强烈呼吁尊重《中华人民共和国著作权法》,认为电影教育的第一课应是《著作权法》学习。

中国文联电影艺术中心副主任、金鸡电影创投大会组委会秘书长王丹基于金鸡创投的大数据分析,认为在技术平权的时代,青年创作者虽善于“向外抓取”技术形式,却疏于“向内探索”精神世界,电影教育必须强化对“文学性与人文底蕴”这一核心的坚守。

爱奇艺灿然工作室总经理、制片人齐康以电视剧《平原上的摩西》《我的阿勒泰》等为案例,提出电影教育核

心任务应从传授技能转向构建“思维壁垒”,建议推行“专业内通识教育”与跨学科知识框架,培养兼具“在地性与全球性视野”、平衡艺术性与商业性的人才。

如何打通院校与行业的壁垒、构建“文学富矿”与“产业战场”的价值闭环,是咨询会攻坚的第二个核心议题。

万达电影晋粤号总经理林岳涛从产业一线视角,提出产业扶持青年影人的三大环节——精准定位(平衡个人风格与市场诉求)、能力补全(弥补项目管理等实操短板)、信任构建(搭建创作者与投资方沟通桥梁)。

FIRST 影展主理人李子为基于多年节展运营数据指出,近十年公映的诸多电影中,仅有极少数新人导演能执导第二部,产业存在“成功者叙事”惯性。她呼吁节展与教育关注创作生态“多样化”,发掘兼具艺术价值与历史坐标意义的创作者。

中国电影制片人协会理事长焦宏奋从制片企业角度指出,电影教育应聚焦于培养“实用型人才”,须具备三重核心能力——专业水平(政策判断力与文学专业性)、市场洞察力(扎根人民)、国际视野(突破本土局限,与国际对话)。

中国电影出版社有限公司党委书记、董事长、总经理余宁指出,媒介是文艺创作闭环核心力量, AI 时代传统领域需变革,成为电影创作与传播的助力。但无论如何迭代,都须遵循“由技入艺,由艺入道”,坚守人文底蕴与情怀。

在技术狂飙中 守住人文的“灵魂”

当讨论进入最后的“价值锚点”环节,议题回归本质:“人文精神之锚:在技术狂飙中守住人文的‘灵魂’”。

中国作家协会副主席、影视文学委员会主任阎晶明指出,无论技术如何变革,人文精神是艺术灵魂,电影必

须有文学性,文学的人文底蕴是电影教育定锚的“压舱石”,应重视“作家才是最好的编剧”,守护源于生活与人性的叙事智慧。

上海市作家协会主席、著名作家孙甘露回应了“AI 是否将重新定义原创性”的问题,他认为,原创性在艺术形式借鉴与融合中孕育,电影为文学提供方法、观察与文体资源,应对技术挑战需建立“更广泛视野”,汲取其他艺术养分。

中国电影家协会副主席、著名编剧张冀结合参观先进制造业的震撼体验,提出电影教育在坚守专业优势的同时,亟须加强学生的心理教育和转化教育,以应对剧变时代的职业挑战。

著名作家赵德发以其作品《继续与决绝》(电视剧《生万物》原著)的书写为例,强调了深入生活对创作的极端重要性,呼吁电影教育必须引导学生回到生活里去,培养学生“向下扎根”的能力。

中国艺术研究院电影电视研究所副所长孙承健指出,在人工智能时代,传统“分科治学”的理念亟待突破,要培养“跨界融合型人才”。电影是驱动文化娱乐复合体的“引擎”,通过“视觉的文学性”与“文学的视觉性”交融,回归文学滋养电影叙事的根基地位。

会议最后,中国电影评论学会会长饶曙光为本次战略咨询会作总结发言。他表示,本次会议探讨的文学与电影融合、人工智能时代人才培养等议题,直指中国电影高质量发展的核心。文学与电影关系是“螺旋上升”,电影在人工智能时代“重新诞生”,需建立新思维、方法与模式,人工智能是“传承性革命”,而人文关怀、精神与表达才是电影的灵魂。他提出行动纲领的“三步走”:人才定义,从“技术专才”到“兼具文学深度与产业锐度的复合型创新人才”;教学核心,从“技术传授”到“叙事智慧与人文心智的培养”;未来路径,“文学深度”与“产业锐度”融合是唯一出路。(姬政鹏)

新文旅电影《亭亭凤凰台》专家研讨会在京举行

本报讯 11 月 3 日,新文旅电影《亭亭凤凰台》专家观摩研讨会在北京举行,来自电影学界与产业界的 12 位专家、甘肃省陇南市及成县相关负责人、企业代表以及影片主创团队齐聚一堂,围绕影片的艺术创新、叙事手法、人物塑造等议题展开深入交流,为推动“电影+文旅”深度融合、助力甘肃省陇南市成县乡村振兴建言献策。

电影《亭亭凤凰台》由刘全玮执导,蒋光耘编剧,张秋歌、陈友旺等参

演,以杜甫在成县创作的诗歌《凤凰台》为故事内核,讲述了三位于甘肃成县走出去的成功人士,因参加乡贤大会重聚故里,却意外揭开一段尘封往事的温情故事。该片是刘全玮导演继《风起秋浦河》之后,对新文旅电影的又一次探索与实践,预计将于今年底在全国上映。

中国电影评论学会会长饶曙光和甘肃省陇南市委宣传部常务副部长管文魁分别致辞,拉开了当天研讨会序幕。饶曙光指出,新文旅电影是影视行业与文旅产业深度融合的重要载体,《亭亭凤凰台》以“诗圣”杜甫在成县创作的诗歌《凤凰台》为故事核心人文内涵,讲述了发生在甘肃成县的深情故事,为影视艺术贴近现实、探索“电影赋能文旅”提供了生动的样本,对推动影视行业多元化发展、助力乡村振兴具有积极作用。

管文魁表示,陇南市拥有独特的自然风光与深厚的人文底蕴,有 4A 级以上景区 22 家,而成县作为陇南文旅发展的重要节点,其乡村风貌、民俗文化亟待通过优质载体走向全国。《亭亭凤凰台》通过影像语言展现甘肃的陇南成县之美、人文之韵,它的创作与传播,为陇南文旅资源的“破圈”提供了关键助力,有望成为地方文旅品牌的重要名片。

影片导演刘全玮、编剧蒋光耘等

主创人员,在研讨会上详细介绍了影片的创作历程与核心思路,展现了作品“扎根现实,贴近土地”的创作态度。

与会专家从艺术价值、叙事手法、市场潜力及文旅融合等多个角度对影片进行了专业剖析,并提出优化建议。大家一致认为,《亭亭凤凰台》以诗圣杜甫的诗歌为魂,有着独特的叙事结构,有着“治愈”的主题,人物塑造贴近现实,避免了文旅题材影片常见的“景观堆砌”问题,实现了“故事”与“风景”的有机融合,让观众在感受故事魅力的同时,加深对成县文旅资源的印象。其价值不仅在于本身,更在于为“电影+文旅”模式提供了可复制的经验——通过影片的传播,将成县的自然风光、人文资源转化为文旅消费热点。大家强调,此类影片应注重“长效赋能”,而非短期热度,建议成县以影片为起点,挖掘更多文化 IP,实现文旅产业的可持续发展。此外,专家们还针对影片的细节优化提出建议和专业指导。

此次研讨会的举办,标志着《亭亭凤凰台》从创作阶段向社会价值转化阶段的重要推进。当杜甫笔下的凤凰台在银幕上重现光辉,当陇南的青山绿水通过光影流向全国,电影不再仅是艺术表达,更成为乡村振兴的“助推器”、文化自信的“承重墙”。

(李佳蕾)

从福州坊巷走向世界舞台 闽剧电影《双蝶扇》“守正创新”结硕果

■文/本报记者 姬政鹏

第 38 届中国电影金鸡奖将于 11 月 15 日在厦门揭晓,各大奖项的归属备受瞩目。在本届金鸡奖提名名单中,获得最佳戏曲片提名的闽剧电影《双蝶扇》引起了行业内外的广泛关注。

2023 年 10 月,《双蝶扇》在福建泰宁正式开机,作为“八闽戏曲电影工程”的首部作品,这部影片承载着将传统戏曲与现代电影语言相融合的探索使命。时隔两年,影片获得了公映许可证,得到了专家的认可,也在电影节展中收获了观众的赞颂,预计将于年内在全国院线上映。

从 1955 年首部黑白有声闽剧电影《炼印》到如今的首部彩色有声闽剧电影《双蝶扇》,七十年的飞跃,不仅仅是技术层面的提升,更是传统戏曲在现代语境中实现创造性转化的生动体现。从舞台艺术到银幕呈现,从地方特色到国际视野,《双蝶扇》借助视听语言的革新,既坚持了闽剧的文化底蕴,又注入了现代审美,为传统艺术的继承与推广开辟了新的途径。

传统戏曲与电影语言的守正创新

电影《双蝶扇》改编的同名闽剧是“国家舞台艺术精品创作扶持工程”重点扶持剧目,曾获得第六届福建艺术节暨第 26 届戏剧会演剧目一等奖,入选 2017 年度国家艺术基金滚动资助项目、第 15 届中国戏剧节,以及“全国舞台艺术优秀剧目展演”晋京演出,并纳入梅花奖电影工程。

珠玉在前,电影版《双蝶扇》在创作中始终面临着核心命题:如何在创新表达中保持闽剧的艺术本体。为解决这一矛盾,创作团队采取了“双轨并行”的创作策略:一方面邀请舞台版原版主创全程参与,从剧本打磨到唱腔设计,从身段指导到细节把控,确保闽剧艺术精髓的原汁原味;另一方面则大胆运用电影语言重构叙事节奏,通过分镜设计和视觉特效,将舞台上需要依靠想象的场景转化为具象化的电影空间。

“我们影像创作的过程,和舞台艺术形态在本质上所追求的目标是一致的,”《双蝶扇》导演江涛表示,“我们努力利用不同的艺术媒介去呈现人物和故事,从主题、立意到人物关系以及表达形式,高度一体化地释放意象。”

与原剧相比,电影版最大的突破在于叙事视角的转换:从剧场的“全知

视角”转向镜头引导下的“限定视角”,使观众能够更深入地进入角色的内心世界。这种转换在表演层面体现得尤为明显。女主角周虹作为舞台版《双蝶扇》的灵魂人物,在电影拍摄中面临着表演方式的转型挑战。她坦言,相比舞台上连贯式、放大夸张的程式化表演,电影镜头要求演员展现“细微、深层次的内心变化”,这种从“外化”到“内化”的转变,需要演员在保持戏曲功底的同时,发展出更收放自如的表演控制力。

在欣赏影片后,不少专家学者都给予了高度评价。中央文史研究馆馆员仲呈祥认为影片成功的关键在于“守中华优秀传统文化之精神之正,守中华戏曲文化的独特魅力之正”,他表示:“这部电影坚守了中华戏曲文化的一些本体特征,并且在美学追求和审美方式上有着独到的创新。”中国戏剧家协会分党组书记陈涌泉用“人情美、人性美、人物美、思想美”概括影片的艺术成就,他认为,影片“将电影的写实与戏曲的写意结合得非常好,达到了相当高的完成度”。

从地方戏曲到国际传播的文化使者

在拿到公映许可证后,闽剧电影《双蝶扇》先后亮相了多个电影节展。第十二届丝绸之路国际电影节展映活动上,影片首次接受国内外专业观众和媒体的检阅。展映开始前,福建省实验闽剧院的演员在现场重现了片中的经典唱段,将观众带入那段发生在福州坊巷中的爱情故事。

展映中,影片的国际传播力得到了验证。闽江学院国际数字经济学院电子商务系系主任、欧洲大学教授 George Papageorgiou 观看影片后表示:“中国戏曲与欧洲的希腊戏剧有着同样迷人的魅力,这一点在《双蝶扇》中得到了很好的呈现,让人获得灵魂的洗礼。”印尼文化部电影音乐艺术司司长 Syaifulloh Nur Hasan 认为:“将戏曲与电影结合带给观众一种很新奇的体验,演员把剧中人物对爱情的真切与执着表达得十分到位。”

参加第二十四届“汉语桥”世界大学生中文比赛的各国选手们也体验了这段“银幕上的福州爱情故事”,102 分钟的沉浸式体验,让来自美国、新加坡、越南、孟加拉国、多哥等国的年轻人们真切感受到了中国传统戏曲的独

特魅力。

来自多哥的江小雨表示:“以前在网上看过京剧《霸王别姬》,这是第一次看闽剧,很喜欢他们的服装和造型。”新加坡的傅霜对剧情有着独到理解:“印象最深的就是女主角和男主角真的很相爱,他们就像那两只蝴蝶一样,永远不分离。”

当更多外国观众通过银幕欣赏到《双蝶扇》中福州坊巷的烟雨景致与婉转唱腔时,他们感受的不仅是一部电影,还有传统戏曲艺术跨越文化边界的情感共鸣力,以及一个民族通过艺术形式实现自我表达的智慧。

“八闽戏曲电影工程”的系统化探索

福建是戏曲大省,现存有活态传承的地方戏曲剧种 23 个,其中本土剧种 18 个、跨省剧种 5 个,加上 5 种皮影戏、木偶戏类型,是戏曲艺术的“百花园”。

为了更好地发展和保护戏曲资源,在福建省委宣传部、省电影局的指导下,福建省广播影视集团(福建电影制片厂)联合福建省文旅厅发起了“八闽戏曲电影工程”,闽剧电影《双蝶扇》就是该工程的开篇之作,而此前已拍摄完成的京剧电影《大闹天宫》、高甲戏电影《玉珠串》则为《双蝶扇》及该工程的后续作品提供了完整的范本参考。据了解,“八闽戏曲电影工程”第二部的越剧电影《红楼梦》已进入筹备阶段,预计年底开机。

“八闽戏曲电影工程”采用滚动开发模式,这种“年度筹划、滚动开发”的系统化探索模式得到了专家的认可。中国电影博物馆副馆长刘军坦言:“电影是保存戏曲表演艺术最直观、最持久的方式之一,尤其对于面临传承危机的剧种和剧目。这些传统戏曲形式通过‘八闽戏曲电影工程’被搬上银幕时,不仅是记录经典,更是传承经典。”

该工程后续将福建各剧种如泉州提线木偶、高甲戏、歌仔戏等剧种陆续搬上银幕,福建丰富的戏曲资源有望在这一工程的助力下获得系统性的活化传承。福建省广播影视集团党组成员、副董事长洪雷表示:“我们准备在接下来一段时间里,每年筹划推出、投拍、上映一部电影,既能保证工程持续产出,又形成良性循环,为戏曲电影创作积累经验 and 人才。”

电影《即兴谋杀》在京首映

本报讯 近日,电影《即兴谋杀》在京举办首映礼,导演程亚楠,编剧、制片人平辉,领衔主演李庚希、邓家佳,特别主演黄晓明,主演岳岳、赵胤胤亮相现场与观众交流。

程亚楠表示,片中层层加深的惊悚感是人心恶欲横生的具象化表现,钱、情、权才是这场豪门猎杀局的诱因。平辉透露,片中有着多重反转,每一次反转背后都藏着强烈的情感力量,自己无论看多少遍依旧会后背发麻。李庚希表示,明知何家古堡必有陷阱,但复仇的力量驱动着何思怡伪装成小白兔以身入局。邓家佳坦言,

吴丽云最吸引自己的地方是她从头到尾都贯穿着野心,只是她无法驾驭这份野心,让事情逐渐走向失控。通过视频亮相的刘奕铁贴心准备了糖果,给被吓到的观众解压惊。黄晓明透露,何家古堡怪事频发,背后藏着惊人秘密,力邀观众走进电影院揭晓谜底。

《即兴谋杀》拉开家门数亿家产争夺战的惊悚序幕,每个入局者都在即兴表演。首映到场的嘉宾也对影片的惊悚和反转赞不绝口。导演戴墨称赞影片是成熟的惊悚悬疑作品,非常符合即将到来的万圣节的观影体验。导演李霄峰认为影片把每一个人物都塑

造得非常扎实。制片人叶婷赞赏影片对女性形象的塑造和对女性友谊的描摹,认为在完成强类型表达的高度之上又增添非常珍贵的一笔,不仅被惊吓到,还被感动到。

该片由上海猫眼影业有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、上海乐在其中影视传播有限公司、华强方特影业(深圳)有限公司、浙江影视(集团)有限公司、上海拾谷影业有限公司、上海朝驰影视文化传播有限公司、北京景合文化传媒有限公司出品,已于 10 月 31 日全国上映。

(姬政鹏)

