

科声幻影

2023年的中国电影市场以科幻巨作《流浪地球2》“王炸”开局，总票房超40亿，位列中国影史票房第十位，被誉为中国式的科幻美学巅峰。“小破球”进击成为“超级地球”，将中国制造与中国科幻引向前所未有的高潮。

中国科幻的背后是中国制造

《流浪地球2》是当下最能全方位呈现中国科幻实力的现象级作品：现实、太空、数字等多元的空间影像设计，三线并行的宏观叙事，视觉的科技感呈现等硬件，以及流畅的剧情和饱满的人物形象，在人文精神层面打动了中国观众，起步较晚的中国科幻影视也在此刻真正迎来了比肩好莱坞巨制的代表作。

年初超级科幻IP《三体》剧版热播，相比于因改编不到位导致口碑崩塌的动画版，剧版更贴合原著故事，获得了更好的口碑和关注度，为中国科幻注入又一针强心剂。该剧成功发行至亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等地区，播出后YouTube平台观看人数超700万，腾讯视频海外版WeTV北美地区日均站内播放量高居TOP1，超乎预期的海外表现也让科幻题材成为国产影视出海的一个突破口。

4月，被称为年度最荒诞电影的《宇宙探索编辑部》上映，与传统意义上的科幻不同，影片中并没有高端科技、大场面，也没有关于未来的探讨，科幻元素仅是主角唐志军对外星文明的探索，影片用手持晃动的镜头和粗糙剪辑的画面伪装“伪纪录片”的表现形式，讲述了一个人生失意的中年人执着地寻找“外星人”的故事，科幻剧情最终落脚在对个体命运的关怀。

电影《流浪地球2》和《宇宙探索编辑部》以及剧版《三体》是2023年三部科幻特色代表作，分别呈现了当下中国科幻影视作品的三种形态：硬科技大片，IP系列剧以及“科幻+”外壳下的小成本创作，深度体现了中国科幻影视的两大特点：科幻故事的民族性与本土化以及科技发展带来的哲学深思。

创作体量与口碑的两极分化

根据猫眼专业版数据，2023年上映的国产科幻电影共有10部，其中有4部动画电影。动画电影一直是电影市场乃至科幻电影市场中的重要类型，尤其近些年的科幻动画电影兼具原创性、IP性与技术性，获得了票房口碑双丰收。除此之外，国产科幻网络电影有8部，科幻剧有11

2023中国科幻影视：

“王炸”开局，后劲在哪里？

■王楠

部。从中可以看出，2023年的中国科幻电影除《流浪地球2》和动画题材之外，中小成本作品居多但未产出代表作，中外合拍片《巨齿鲨2》票房虽达8.51亿元，但在国内的讨论度明显不足。

在影视剧层面，除了《三体》获得了标志性的成功外，B站的《明日生存指南》因寓言式的题材也较有热度，该剧聚焦近未来社会中AI无限侵入人类生活，人们如何与科技共存的主题展开了七个单片故事。其余如《他跨越山海而来》《来自未来的你》《百慕迷踪》《超时空护卫队》等各大视频平台自制剧也拥有一定程度的讨论，而其他小成本网剧更像是披着科幻外衣的爱情剧或悬疑剧，科幻只作为噱头和点缀，有“科幻之名”而无“科幻之实”。

2023年的国产科幻影视剧有头部爆款，缺腰部代表作。2023年还诞生了诸多打着“科幻”旗号的中小成本网大和网剧，但热度和口碑几乎全军覆没，均低于平均线，反响也不及预期，差评颇多。

科幻影视固然对技术影像有着超高要求，但

总结诸多中小成本“不完善”的科幻影视作品并非毫无意义，这正深刻体现了当下国产科幻影视的发展水平。现阶段，极度依赖技术和工业体系的科幻影视作品在中国确实难以进行高质量的量产，虽已有了以《流浪地球》系列为代表的精品，但高投入大制作需要较高的时间成本，也缺乏漫威这样的涵盖了从IP到影视再到周边的全产业链制作公司。《流浪地球3》上映要等到2027年，这期间需再创爆款才能让中国科幻稳步发展。同时科幻作品在技术之外，对幻想创意层面也有较高要求，中小成本体量的科幻作品抓住科幻的“幻”不失为另一种进击方式。

打造本土特色的平民英雄

学界公认中国第一部科幻电影是1938年的《六十年后上海滩》。纵观近百年以来的中国科幻影视发展，最大的特点便是舶来文化的本土性融合。当下国产科幻影视正在努力改变以往好莱坞技术美学为主导的局面，彰显出浓郁的民族性并蕴

含着独特的中国本土化气质。科幻可以打破边界，让不同体系的文化互相融合与流动，也因此催生出中式科幻“丝绸朋克”：极具本土特色的平民英雄。

国产科幻电影摒弃了好莱坞“超级英雄”式的传统表达，拯救人类和地球的往往是以小人物为代表的平民英雄，而且常以群像形式出现，突出的是普通人的联合和集体的力量。这些平民身上也不乏人性的弱点，正如《流浪地球》系列电影中为换取儿子进入地下城入场券而报名应征的刘培强，最终牺牲小我拯救大家的奉献，痛失妻子的偏执父亲图恒宇只想给女儿在数字生命中完整的一生，但在面对整个人类的生存困境时还是选择让流浪地球计划得以顺利实施。

再比如，《家园·重返地球之战》中，地球已经无法满足人类的需求，人类需要寻找新的家园来延续生命。太空作战部队士官姜森在多方势力的交织和冲突中夺回了被外星人占领的地球。《全城风暴》中人为自然灾害，救援队成员张英勇逆流而上营救与其心生隔阂的女儿的同时，舍命在末日逃生中救了很多。《地心危机》中，在地表遭到破坏人类被迫迁居地下城的背景下，科学家团队苦心研制气温平衡剂，建造地底列车，准备带领大家返回地表重建家园。而地底列车失控导致变异巨虫闯入地下城，列车工程师王戈和地下城高级工程师安源在逃亡中尽力保护身边的普通群众，带领幸存者逃生成功。

人类命运共同体与科幻哲思表达

科幻影视作品因其呈现内容的科技性对视听的沉浸感与保真度有较高要求，但其核心还是故事与情感。随着人类命运共同体的理念不断深入人心，“中国形象”已然在全球电影的内容表达中承担着举足轻重的“大国”作用。《流浪地球2》用具有一切中国特色的世界观和价值观讲述了一个有关人类命运共同体的故事：人类来自33个国家的核武器集中起来去炸毁偏离轨道撞向地

球，电影中不仅出现中、美、俄、法、英等五大常任理事国，还出现了印度、巴基斯坦、日本、朝鲜、韩国、土耳其、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚等诸多国家的身影等情节都充分地表现了灾难来临时全人类的休戚与共。

2023年这几部优秀的科幻影视作品将科幻的意义深刻地落在了哲学层面。《流浪地球2》中体现了躯体和意识谁更重要、牺牲小我成全大我、人类迁徙等哲学思考；《三体》蕴藏着人类的渺小与悲剧、人类对命运的关注、地球文明与宇宙的碰撞等人文内涵。虽然《宇宙探索编辑部》的文艺成分远大于科幻成分，但其在人类与宇宙、现实与理想的层面探讨生命存在的意义，引人深思。

宇宙闪烁会颠覆现代物理学吗？

“宇宙闪烁”是电视剧《三体》中的一个名场面，即三体文明为了封锁地球科技，在天文台向主角汪淼展示了“宇宙闪烁”这一奇观，以证明“物理学不存在”，试图让他信念崩塌，放弃纳米实验。因为现代物理学认为微波背景辐射非常稳定，如果“宇宙闪烁”也就是剧烈波动，会颠覆人类对现代物理学的认知。由此可看出，科幻作品拥有创作和观影的双重科技知识门槛。

近些年国产科幻电影中的“行星发动机”“量子计算”“太空电梯”“氢闪危机”等科学术语也被热议，科幻影视热潮直接带来了“科技热潮”，培养了观影群众的科幻思维，全民科学素养已被拉高，科幻创作若还停留在对未来科技想象的单纯堆砌上是跟不上发展步伐的，科幻影视创作也呼唤更准确、深刻和前瞻的科技发展内核。

相较于日美等重科幻国家，中国科幻电影的兴起还是基于近几年出现的“头部”作品。虽然国内的科幻电影已经在国家相关政策扶持下有了极大的动力持续发展，但与国外尤其好莱坞相比仍具有差距。除了技术和影视工业化水平的差距之外，更早进入科技时代的西方资本主义国家，早就对未来科技产生了极大的幻想和预见，很多科幻IP和科幻形象已经流行了几十年了，在此IP基础上创作出的电影作品更容易被观众期待和接受，而属于中国自己的科幻作品还一直在依赖刘慈欣、王晋康、何夕、韩松等少数几位科幻作家的作品，因此，中国科幻影视对本土IP的打造势必是未来发展重点。

科幻电影是人类科技文明发展的高度概括和宏远展望。当人们开始注重对生命价值的思考，对科幻影视的幻想性文化消费需求也将会日益增长，期待中国科幻影视后劲充足，势头勇猛。（作者系厦门大学电影学院博士）

新观察

科幻“短作品”的进击之路

近年来，中国科幻获得广泛的关注和认可。以科幻短片、短剧和短视频为代表的科幻短作品乘着“科幻热”和“短视频热”的东风，在传播科幻创意、普及科学知识等方面逐渐显示了诸多可能性。为了解科幻短作品的创作、传播及受众现状，科幻青年研究者张子瑞邀请6位相关从业者从多个维度探讨科幻短作品的发展现状与意义价值。

——编者

王真峥：新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室研究员。蓝星球科幻电影周发起人、首席内容官

查杉：科幻导演，科幻作家

谢泽文：咕咕工作室制片人

科幻Fans布玛：B站知名博主，专注于科幻短视频领域

张翔鹏：青年导演、编剧

柳飞：类型片影展“南瓜奇幻”发起人

张子瑞：中国科幻研究中心“起航学者”

价值观，反推出世界观来进行创作。

甜宠剧、古装剧等类型作品通常基于人物关系，用现实逻辑去创作，而科幻作品必须紧密围绕世界观来创作。情感逻辑关系是科幻和传统作品之间最大的差异。科幻作品依托于新的世界观，又不能脱离现有的人文情感，所以要求创作者拥有无限的遐想、脑洞和想象力，团队成员之间应具备不同的想法。我在创作的过程中让团队之外的人加盟，就是为了避免同一性。

张子瑞：科幻的创意来源来自哪里？创作中应注意哪些问题？

查杉：我喜欢收集各种有意思的想法，像科技的新进展，知乎上看到的或脑子里突然闪过的念头，我就用笔记下来。如果有特别好的想法，就会设定一个完整化的世界观，尝试编出一个故事，按小说的方式写出来。有为拍摄一个短片而特别创作的，比如《家在时光深处》。也有特别高效率的，像《地下室富翁》，想到这个点时，就决定要同时写小说和拍摄，很快就完成了。

张翔鹏：科幻往往涉及到宏大的世界观，它首先有两套逻辑：第一种是基于现有的世界观来设计。这类片子有扎实的基础，面向的群体也很有针对性，省去了很多创作精力。第二种则需要搭建一个完整的逻辑世界，用一个切面展现给观众，类似海明威的冰山理论。短片时间有限，创作者必须要找到一个具体的脑洞。比如《黑镜》系列的整体氛围是基于现实逻辑的，只扣一个科幻点来展开故事，这样更有利于短片的创作。

柳飞：科幻、奇幻和恐怖电影的共同点主要体现在世界观、幻想度以及超现实的层面上。无论何种类型电影，都要求有制作基础和基本功。好莱坞很多大片导演首先拍的都是科幻、奇幻等类型片，不断地尝试各种拍摄技法，磨炼电影创作基本功。但类型片的创作还需创

作者有一定的类型文化基础，类型漫画和小说是很好的工具，从小受过这些熏陶的创作者相对更有底蕴。

观众在期待更多本土科幻故事

张子瑞：怎样看待科幻影视的“本土化”？当前的科幻本土化还存在哪些问题？

科幻Fans布玛：中国的科幻设定、剧情是基于我们自己的生活、文化和现实基础来设计的，与被动接受的“西方科幻”，在感受上完全不同。我看过“科幻春晚”的一篇小说，故事基于平行时空的设定：不同平行时空的人到了春节这一天，会去不同时空看望自己的家人，可能是已过世的，或者是自己未来的孩子……是这样的一个科幻式的春运。我当时就觉得，这若不是中国人，谁能写得出来。这是我第一次意识到中国和外国科幻的差异。小说里扑面而来的年味一下就把我抓住了，这些细节在科幻作品里呈现的是中国的家庭观和社会观，完全不同于西方作品。

王真峥：在过去的两年里，创作者在有意识地将本土元素融入创作中。需要特别注意的是创意的独特性和实现的可行性，因为短片的重点在于创意。在短片中加入戏曲元素、东方禅意元素，以及本土情境设置和国风元素的融合，已经成为一种非常明显的创作趋势。观众也希望看到与自己更相关的故事。就像有个导演告诉我，一个场景的设置会改变观众的亲密感。比如，一个机器人出现在曼哈顿还是在外滩，中国观众的心理感受肯定是不同的。因此，从观众的角度来看，他们一定期待更多的本土故事。

柳飞：科幻很多时候是共性的，是“人类科幻”的概念。非要本土化的话，呈现的方式可能是从场景、服饰元素、语言再到生活习惯以及

播撒创意、技术和人才的火种

张子瑞：哪些科幻题材更适合做短片？

张翔鹏：对于我个人而言，星空和赛博朋克，这也是科幻电影的两座丰碑，像《2001太空漫游》和《银翼杀手》。我对赛博朋克更迷恋一些，尤其喜欢它营造的氛围和光影。我的想法是结合传统文化或武侠创作中国版的赛博朋克。但赛博朋克的氛围比较文艺，不容易构成完整的短片故事。如果要做，就需要加入刑侦、动作或其他元素来填充。此外，仿生人、人形机器人的影片成本也相对较低。

谢泽文：随着短视频的发展，人们变得不喜欢去消耗、去动脑筋。鉴于此，科幻短剧不应过于复杂，应该从一开始就具备猎奇感和代入感，之后加上强压力和强动机，最终故事的核心还是落在人身上。

张子瑞：如何看待AIGC的崛起，AI会为影视行业带来什么？

王真峥：影视工业的发展一直伴随着新技术的革新，如果说之前主要是在“手段”和“介质”上对行业产生影响，那么随着ChatGPT等AIGC产品的问世，创作主体则发生了微妙的改变。今后，从剧本到视听，很有可能一部分来源于人的独创性，另一部分则是算法的综合性。这对整个行业的流程和效率都会带来很大的影响，我认为在算法的映衬下，人的创意独特性、自由意志的思想性会越来越珍贵。从观众视角来看，观众并不会因为制作过程中采用了AI技术而高看创作者一眼。所有的技术都必须符合电影创作规律本身的要求。如果创作者有一个非常独特的创意，并且需要用到某项技术，那么这个技术会恰如其分地介入。现阶段的AI技术对于电影创作本身的影响并不会产生颠覆性的改变。

张翔鹏：目前AI在模仿能力上很出色，但在创新层面还非常有限。随着时间的推移，AI技术会越来越发达。整体而言，AI技术对于整个传媒领域最大的好处是降低了门槛。作为一个普通的创作者，我是能从中受益的，它打破了很多技术壁垒，长远来看是一件好事。尽管暂时会造成一种恐慌，但我还是比较乐观的。

剧情扎实、逻辑完善是探索科幻短片可持续发展的基础

张子瑞：中国科幻太需要一个综合的发展平台了。能否谈谈，如何构造综合性发展平台孵化科幻有生力量？

王真峥：以蓝星球科幻电影周为例，首届蓝星球科幻电影周的序幕是在2018年长春电影节上拉开的，当时举办了一场科幻与科学相关主题的高峰论坛，反响非常好。后来就决定做一个独立的科幻电影节，与综合性电影节区分开来。巧合的是，2019年也正好是“中国科幻电影元年”。

做科幻电影必须要依托科研，依托高校以及电影工业方面的科技力量。世界需要多元化的表达方式，所以一开始我们就希望把东西方的智慧、技术发生的交锋和交融，嵌入电影节本身的寓意里。我们邀请了重要的科幻奇幻类电影节的创始人来参加第一届论坛，努力打造多元化的叙事风格。第二届电影节还将科幻元素与健康、体育、旅游相结合，丰富科幻产业业态。我们还聚集学习能力最强、最愿意接触新技术的一批创作者，与科技公司开始合作应用虚拟拍摄技术。有内容的支撑，才能体现出技术在电影创作中的优势。我们在这样的创新尝试中，努力为中国科幻影视撒下火种。

张翔鹏：虚拟拍摄技术与传统拍摄技术最大的区别，是它有特别高的摄影自由度。场景师会先搭建一个虚拟场景，然后在这个虚拟场景中完成演员动作捕捉，生成一套完整的数据，导演再任意选择摄影机位置进行画面调整。这样的流程对于拍片有特别的优势，它能提前把脑海中想象的画面呈现出来。尤其对于科幻类的作品，视效是重头戏，导演在前期很难凭空搭建一些东西。不只限于科幻创作，动作片、奇幻片这种需要大场景搭建的作品，都可以提前用虚拟制片把影片的镜头机位、布景的效果大致确定，这样可以节省特别多成本。

张子瑞：科幻短视频的兴起与发展离不开观众的支撑和热爱。中国科幻短视频的受众是怎样的群体？

科幻Fans布玛：以我们账号为例，受众主要以“80后”“90后”的男性为主。地域分布上以沿海地区为主。海外受众主要是海外华人。科幻类型方面，从播放数据来看，比较受欢迎的有太空、机甲类型，以及市场效果比较好的商业大片。此外，剧情和科幻设定上让人耳目一新的类型也会更受观众青睐。多数观众更看重故事内核，科幻更像是“皮囊”一样的存在，大家更关注“皮囊”下的东西是否具有吸引力。

我认为好的科幻作品的核心是设定和概念，需要有让人眼前一亮的东西。刘慈欣的作品为何如此受欢迎？因为他的每个科幻设定不但新颖、具有吸引力，而且给人一种“好像是会实现”的感觉。此外，科幻影视作品也需要把特效和包装做得更好，如果特效做不到极致，最起码要做到剧情扎实。所以，我认为能够围绕科幻设定，搭建完善逻辑和世界观的作品更吸引人。短片、短剧的导演和视频博主遇到的痛点应该是一样的，需要将短片进行持续性的输出，而不是仅仅做长内容的试水或灵光一现的展示，必须为短片作品安排合理的收益方式，即使没有获利，也要覆盖成本，这样才能持续下去。