

文艺深一度

AIGC电影创作机遇与挑战并存

□杨俊蕾

与AI技术在各行各业中深入应用一样,AIGC(人工智能生成内容)技术正在深入电影创作的各个环节。随着数字影像资产的内存扩容与视觉垂类大模型的日渐成熟,AIGC技术在剧本内容构成、数字人物设计和后期音效配置等方面展现出强大的辅助能力。更重要的是,AIGC在审美场景上的极速生成对电影创作产生难以预估的深远影响。通过数据调用和图景任务衔接等技术,AIGC大幅度提高了创作效率,帮助电影创作者在视听效果和情感表达等多个层面实现创新,极大丰富了电影艺术手法的可选项。

生成算法和场景设计工具,持续产出与创作意图更相契合的场景。在当前电影创作实践中,AIGC应用已逐渐被部分创作者熟悉并接受,在场景设计、审美形式和情感融汇等多个方面进行实际操作。创作者快速突破了传统电影制作中的技术限制,在极速涌现的生成式图景中高效实现了自我创作意图。尤其是对于电影制作中的短片而言,相对便利的AIGC技术保障了创作的灵活度与自由度,时间成本与投资成本显著低于传统制片,使AIGC短片成为电影创作者的新理想实验室,这在场景设计和审美成效方面,成果尤为突出。机器学习逻辑为AIGC技术提供了几乎没有数量限制的数字图像资产,艺术作品、电影影像和摄影手法构成大数据集成,不同风格特点、不同形式效果的视觉场景能够在较短时间内反复生成并改换,创作者在给出一连串指令后,就能够迅速获得古往今来的各种风格类型,无论是现代主义、后现代主义、超现实主义,甚至是未来主义、数字故障主义等,独特的画面语言总能连续不断地输出在屏幕上。

2025年8月,中国首部AIGC微电影《音符中的密码》在长春电影节上发布,影片由长春电影集团领衔出品,长12分钟,全部由AI生成。在这部微电影中,AIGC的技术赋能使得场景设计的创作空间得到极大扩展,也为老电影人的演员形象数字化提供了梦幻般的再造可能。李亚林、刘世龙,这两位曾经在中国电影历史上塑造过众多角色的表演艺术家,借助AI数字人技术,再次表现出他们艺术生命的生动一面。另外,该片由国产可灵AI提供深度技术支持,以12分钟

的片长浓缩了一个超长历史跨度的代际故事,历史场景更是包含了多次转场。1949年前的北平与改革开放后的首都北京,城市街景在人物视野中已经表现出较高的区分度与辨识度,场景图式与人物的情感走向也密切呼应。

具体来看,根据《音符中的密码》所特有的创作需求,AIGC技术构建了多个既富有历史现实感,又部分带有情感表现色彩的故事场景,以视觉效果的多样性有效烘托了人物的内心刻画,增强了短片的情感感染力与艺术感染力。要知道,传统电影创作中的勘景、取景与选景往往需要花费大量前期准备时间与制片成本,而在进入实际创作阶段后,又可能受限于实际的空间条件,现实环境变化和不可预知的物理因素共同构成阻碍拍摄的不可抗力。AIGC通过有针对性的生成算法和场景设计工具,有助于快速实现创作者的预期,完成个性化的场景构建,并根据剧本内容发展、情节变化以及人物情感的走向,在自动化生成的过程中,持续产出与创作意图更相契合的场景。

结合个性化指令,实现稳定而连贯的一致性影像生成。根据《音符中的密码》场

景构建经验来看,AIGC在涉及连续影像的生成时依然面临一系列新技术难题,重点在于如何确保影像在大致细节和主线情感上的一致,做到主题连贯且风格稳定的持续输出。

目前,AIGC短片中的连续场景难以保持前后一致。由于生成时长的差异,或者个性化指令间的细微差别,画面间存在色调不衔接、光影不统一、视觉效果不连贯等问题。另外,由视觉算法生成的物体形象或角色形象在不同的镜头关系之间还可能出现波动,甚至因为AIGC在空间智能方面的缺失而出现明显不符合物理规律的变形或动作不协调的运动。继而,随着情节推进,AI生成的数字人影像也因为不具有自身运行的情感逻辑脉络,而难以有效地逐步增加角色情感变化,阻碍了观众对电影叙事的共情与投入。

针对上述新技术影像难题,AIGC技术的研究者和开发者做了大量行之有效的新实验,攻克重点主要包括:以时间序列和机器记忆来提高镜头间的连贯性,以物体追踪和情感驱动来保持场景与角色的稳定性。

通过构建时间序列的学习模式,AIGC

能够捕捉到一帧一帧影像中的变化规律,通过识别并记得上一帧的内容,再根据其中的关键信息来生成下一帧,由此避免了叙事中角色和场景的突兀变化。同样,通过物体追踪技术,能够使生成连续影像的AIGC更为精准地跟踪和定位角色和物体在空间中的位置,根据物理规律来计算并模拟角色的动作路线,根据角色的情感变化来调整画面的光效细节。在表现场景切换与角色移动时,AI则根据上一帧的位置关系来推测角色在下一帧的精确位置和合理姿势,以此实现动作的自然、流畅、连贯,并保证不同镜头中的要素一致性。

未来,AIGC可以更加广泛地生成高质量影像,为创作者赋能,根据个性化的创作需求来调整视觉风格、场景布局和情感表达等。尤其在克服现有影像连贯性与稳定性输出等新技术难题后,有望将更多的电影创作者带入更加流畅,也更符合预期的实际创作中。

(作者系复旦大学影视美学教授,本文系国家社科基金艺术学项目“数智时代AI赋能影视艺术创新研究 24BC066”阶段成果)

朴实劳作书写的治沙奇迹与浪漫故事

□王一川

电影《生生不息》所叙述的故事,起始于1963年而延伸到2017年,涉及跨越半个多世纪三代人的毛乌素沙漠治沙生活。影片采用主辅结合的叙事结构,前半段叙事主线为治沙英雄阿茹娜和巴格那夫妻艰苦的治沙生活,后半段叙事辅线为朝鲁队长带人支援以及阿茹娜和巴格那的外孙诺敏夫返乡接续治沙事业的过程,从而通过祖孙两代人的精神传承,折射出蒙古族女性跨越半个多世纪的治沙历程与命运抗争,由此展现了毛乌素沙漠从荒漠变绿洲的生态奇迹。

影片叙事上的创新点,在于回到一种近乎原生态的朴实浪漫传奇叙事:在一个相对封闭的沙漠空间里,一对偶然相遇的青年男女为了种树而坚守下来,从相救相惜到相知相恋再到相依相守。

这一朴实的浪漫化传奇叙事,把观众带回遥远的20世纪60年代初期。那时的毛乌素人民公社青年社员阿茹娜立志继承父辈遗志,独自扎根毛乌素沙漠腹地,要用自己的劳作将其变为绿洲。一场突如其来来的沙尘暴,把从西边前来找羊而右腿负伤且昏迷的男青年巴格那,送到去镇上运送树苗而返回沙漠的阿茹娜身边。被阿茹娜救活的巴格那,目睹她独自一人坚守沙漠种树的坚毅和豪情,满含同情和怜悯地留了下来,开始了两人肩并肩运水、挖坑、种树、修复、同风沙搏斗等艰辛的劳作过程。在形象塑造

上,影片既没有豪言壮语的渲染,也没有刻意的奇观化设计,而是让他俩平平常常地为种树而劳作,日久自然真情互生。

影片对于阿茹娜和巴格那之间的两次冲突描写,给人印象深刻。第一次冲突是情感萌动的阿茹娜让巴格那吃羊脖子。

巴格那深知吃羊脖子是要成婚的,所以坚辞不受,急忙中逃走。阿茹娜不顾一切在沙漠上追起,只见她赶上后同巴格那厮打在一起,相互间打累了,两人平躺在沙漠上。一同回家后,彼此情感加深一层。第二天巴格那见到远飞的大雁掉下一片羽毛,捡起来插在阿茹娜头发上,两人相互深情凝视,眼神里透出对彼此的深情。第二次冲突,是在阿茹娜外出检查树苗存活而留下巴格那独自在家,敖其尔来送信之后。敖其尔来时没见到自己想念的阿茹娜,还对巴格那叫自己“大叔”很不滿,替他念信时恶意篡改信中意思,让巴格那误以为父亲急着叫自己回家。结果,阿茹娜回来后见巴格那不辞而别,连忙去追。镜头先后呈现风沙中奔走的巴格那身影和追他的阿茹娜身影,继而两人再次摔打在一起,最后巴格那扛着阿茹娜回家。当晚,情感充溢的两人相守在一起,没有媒人,也没有家人在场祝福,但有天地之间毛乌素沙漠风沙为证。这样的朴实劳作者的爱情仿佛得到天地的礼赞和祝福。第二天,橙黄的戈壁

沙漠上,风沙平息时,骑在骆驼背上的阿茹娜,双手高举红纱巾,旁边巴格那手牵骆驼。橙黄沙漠峰峦起伏之间,阿茹娜喜笑颜开,巴格那幸福微笑,骆驼铃铛响亮,两人相互深情凝视,幸福满满。随即,他俩坐在沙漠上,看见眼前绿树蓬勃向上,充满新生活的喜悦。巴格那面对眼前两棵高树,憧憬着,要是有了女孩,左边的树就叫阿丽玛,有了男孩,右边的树就叫诺敏夫。这样的影像描写,让影片浪漫化传奇叙事的情绪浓度层层递进,仿佛是在告诉观众,沙漠变绿洲的奇迹,不是来自自然本身,也不是来自“人定胜天”的斗志,而是由人的真诚情感和朴实劳作转化而来的生态规律遵循。

影片中还有一些影像细节描写,突出了阿茹娜和巴格那的性格特征。

阿茹娜独自骑骆驼走进沙漠腹地的勇敢身影,从深井里奋力向上提水袋以及挥铁锹扎进沙漠的力量,都让观众感受到这位沙漠女性的钢铁般的意志。巴格那伤愈后在冰天雪地里挥帚打扫门前积雪、双手横扫水缸盖上冰雪、顶风冒雪搬运水缸等细节,展现了其勤奋劳作的实干家性格。金黄铃铛在片中反复出现,是阿茹娜和巴格那之间款款深情的见证物,也成为巴格那去世后不朽精神的象征。影片还设计了公社社员敖其尔作为巴格那的对立者形象,他虽然心恋阿茹娜,却不敢像

巴格那那样跟她到沙漠中吃苦,只能从旁忌他赢得了阿茹那的爱情。

这部电影的影像力量在于平中见奇、以小见大。具体地说,影片讲述了阿茹娜和巴格那以朴实劳作创造治沙奇迹的故事。在影像美学上,影片用浪漫的场景描写,凸显阿茹娜和巴格那朴实坚韧的性格。同时,影片还通过阿茹娜家族治沙事迹,再现了毛乌素沙漠地区人民团结治沙的集体精神,进一步深化了主题。

当然,影片的部分叙事处理仍有商榷空间。影片有关朝鲁队长以及人民公社集体力量的描写有些简略,主辅叙事的篇幅安排也显得不够平衡。全片92分钟,约72分钟描写阿茹娜和巴格那并肩治沙的故事,仅留下约20分钟描写朝鲁队长带人来支援,老年阿茹娜对早年同巴格那一道并肩治沙生涯的美好回忆,以及她的精神如何通过研究抗旱牧草的外孙诺敏夫而得到传承。这样的叙事比例设计值得商讨:当阿茹娜和巴格那的叙事主线显得饱满生动时,朝鲁队长支援、祖孙两代精神传承等辅线情节,就显得有些短促。总体而言,这部环保题材影片,以充满人文气息的浪漫叙事营造沙漠绿洲的影像图景,展现出别具一格、于平凡中见奇崛的美学力量。

(作者系北京语言大学教授,中华美学学会副会长)

京剧“三余”学术研讨会举行

璀璨的京剧岁月,更是为了接续余叔岩先生传下的艺术火种,使余派艺术的清音永续流传,让京剧文脉在新时代焕发新的光彩。

此次研讨会聚焦“三余”艺术脉络的梳理与京剧余派艺术的当代传承,旨在系统总结余叔岩的表演艺术成就,挖掘“三余”对京剧发展的深远影响,探讨新时代京剧守正创新与传承发展的多元路径。与会专家围绕“三余”艺术风格、传承路径等议题展开深入交流,为京剧老生艺术的传承创新,以及罗田县以京剧为核心的文旅融合发展提供思路。

(杨茹蕾)

专家探讨传统色彩的创新表达

本报讯 近日,由中国艺术研究院与中国美术学院联合主办的“2025中国传统色彩学术年会”在浙江杭州举行。此次会议正值中国传统色彩学术年会创办十周年,主题为“拾色·焕彩”,寓意十年积淀、重拾传统、焕新光彩。

本届年会聚焦传统色彩的理论研究、工艺实践与当代转化。会议设置主旨演讲、专题研讨和圆桌会议。宋建明、曾启雄等四位专家在主旨演讲中从色彩体系建构、视觉文化比较、敦煌壁画色彩等角度展开深度论述。八场专题研讨涵盖了色彩的历史与溯

源、礼制与跨越、考古、工艺等多元议题。44位中外学者从文献考证、制度分析、材料工艺、图像研究等维度,探讨传统色彩的历史脉络与当代价值。圆桌会议围绕“中国传统色彩研究过程中的问题与对策”,专家学者结合历史、收藏、非遗、服饰、教学等,分享研究心得,探讨传统色彩在理论建构、技艺传承、跨学科合作中的挑战与应对策略。

年会还策划了“色彩之夜”主题活动,运用AI数智艺术技术,呈现一场融合科技与传统的视听盛宴,回顾十年发展历程,展现传统色彩在当代语境下的创新表达。

纪录电影《白马姐妹》是一部融会人类学精神与诗学品质的影像民族志。该片以多线程叙事记录了白马四姐妹的成长历程与生活变迁,讲述了一个关于文化坚守、生命回归与生活向往的中国故事。

重访是不被遗忘的相遇。1999年,北京师范大学张同道教授前往四川省平武县厄哩寨拍摄《中国文化之谜》,却意外邂逅了改变其创作轨迹的“白马四姐妹”。2020年,一场百年不遇的山洪冲毁白马寨,二姐晓小女儿的一通电话,让创作团队再度启程。正如导演张同道所言:“纪录片不是拍完就结束的工作,他们就像我的家人一样”,这份超越创作的情感连接,让重访不再是简单的续拍,而是对“家人”命运的深度关切。

影视人类学中的重访是指基于某一田野点进行长期主义观察拍摄,力求勾勒出该地发展变迁的全貌。如果说,张同道与白马姐妹的第一次相遇是无意插柳,那这一次的相遇则是情感与理性的双向奔赴。20年前,生于大山深处的白马姐妹怀揣对远方的向往,离开或者驻守在心头交织。20年后,镜头并未停歇,持续记录着村民废墟上的重建家园:大姐夫木带领村民修路建房,大姐伍音早和二姐晓小返乡参与重建,村民从最初犹豫观望逐渐走向齐心共建。面对从断壁残垣中拔地而起的新村庄,四姐妹也各自面临新阶段的人生选择。这或许是重访式纪实影像的核心意义,即对人内心世界的敏锐捕捉与深切关怀,将拍摄者、被拍摄者与观众拉进同一个对话空间,共同见证人类群体情感、思想与命运在时间中如何被磨砺和塑造。

从1999年青涩少女的出走梦想,到2023年历经沧桑后的回归坚守;从原始村寨的伐木狩猎,到灾后重建的浴火重生。重访镜头见证被拍摄者的生命历程,同时显现主创团队在24年里的代际传承、光影传递。张同道、樊启鹏、杨尔康等师生三代人在《白马四姐妹》《白马姐妹》拍摄过程中完成了二次接力,也诠释了“重访”是为了更好的“传递”,完成了跨越三千里的民族情感连接与文化共同体熔铸。

仪式、展演是她们的生活日常。白马藏族有语言无文字,文化记忆的交接大都依靠口头心授。随着拍摄的深入,导演渐渐感受到:这样一个无文字族群实则是以歌舞为笔,在一场场民俗仪式中谱写族群的诗。《白马姐妹》见证了白马人以“艺术即生活”为内核的乐观态度,应对自然变迁与社会变革,诗意栖居于协力建构的美好生活中。

片头写道:“白马藏族是东亚一个古老部落,被称作‘人类活化石’,总人口约20000人,居住在中国四川、甘肃交接的大山里。”作为藏族支系的白马人并不是一个庞大的族群,他们凭借“篝火燃亮夜空,男女老少手挽手跳起圆舞,唱起古老的白马歌”的场面,吸引了第一次前往这片土地的张同道一行人的目光,体现出“小”族群也有“大”文化。

在艺术人类学视野里,艺术被分成“仪式中的”“为展演的”与“日常生活的”三种样态,无分轻重。导演在接受采访时表示,“有一首民歌我特别喜欢,用了4遍。‘人活一辈子又唱又跳一辈子,人生如旅人,不唱不跳干什么?’”当山洪冲毁家园,白马人在废墟上燃起篝火,跳起传承千年的圆舞;当传统祭祀在现代生活中无处安放,他们转战KTV继续传唱古老的歌谣。这,正是白马人的生命哲学。无论是仪式还是展演,传统民俗艺术已经成为白马人的日常生活方式。这也是他们内心保持乐观主义态度的根源,艺术成为他们追求内心平静、向往美好生活的重要途径。

一曲新时代乡村振兴的赞歌。如果说人物叙事是《白马姐妹》的血肉,那么乡村振兴战略和中华民族共同体意识的精神内核则构成影片的筋骨。该片以白马寨为切口,体现出民族纪实影像共同体叙事的当代转向,书写的不仅是一个族群在经历生产方式转型和自然灾害后的劫后重生,更是中国乡村在时代浪潮中的奋斗发展故事。

无论是过去还是今天,在白马人那里,有困难则全寨支援,只要一起吃一顿热气腾腾的饭即可。在一声声整齐的“一二起”的口号中,在寨子重建后的载歌载舞中,随着乡村振兴战略的持续实施,越来越多的人认识到:相较于外部力量的援助,乡村振兴更应该重视以返乡青年等内生性力量为支撑。曾经的小英美发出“我想出去,走出大山”的呼喊,如今已为人母的她,梦想则是“以后还是回我们寨子上”。二姐晓小的女儿田冬梅考进了绵阳工作,因为终归不想去离家太远的地方。一代代白马人恋家、守家,已成为民族文化的传承者和家乡发展的主导者。他们在自家门口的建设中得到资金、技术与政策的支持,让情感守护与价值选择得以兼顾。

白马人的乡村振兴与文化延续不是孤立的民族标本,而是中华文明多元一体的生动注脚。影片中,白马人重建家园时,既守护传统音乐舞蹈的民族特色,也积极拥抱旅游开发的国家发展战略。他们既延续安土重迁的乡土传统,也在与外部协作的过程中感受到中华民族共同体的凝聚力与认同感。白马人的乡村振兴在影片外仍然继续,“白马姐妹”的故事也将回响绵长。

(作者系南开大学信息与传播学院教授、博士生导师,南开大学出版研究院副院长)

纪录电影《白马姐妹》