

文艺深一度

人工智能等前沿科技正深刻改变着电影的制作方式、产业格局和传播途径,催生出新的美学观念与产业形态。在今年中国金鸡百花电影节主论坛“金鸡·鼓浪屿论坛”上,与会嘉宾围绕“电影与新质生产力”主题,就如何让技术之“新”更好赋能艺术之“质”等前沿话题展开深入探讨。本报特刊发部分论坛发言,直观呈现技术升级为电影发展所带来的系统性变革。

——编者

面对新事物,电影人要“敲锣打鼓先上台”

□黄建新

从40年前,在西安电影制片厂执导了我的第一部电影《黑炮事件》,到前些年作为编剧和监制参与电影《长津湖》项目,我经历了中国电影从探索到腾飞的整个过程。今天,当一部电影可以撬动2000亿产值、AI技术重新定义创作边界的时候,我想和大家分享一些真切的思考。

首先,人工智能是一场革命,电影在每次变革中都获得新生。今年春节档,电影《哪吒之魔童闹海》的成功再次证明了电影蓬勃的生命力和巨大能量。与此同时,一场以技术为驱动的电影形态革新浪潮席卷而来。

行业中的很多人,特别是有经验的创作者对此表现出了极度的焦虑。这种情绪在我们平时的交流、座谈中都能窥见其貌。人们惊呼“未来已来”。2023年,中国作协社联部与北京电影学院联合举办了“北影大讲堂:文学与电影”名家系列活动,开始讨论文学之于电影的意义。那时候Sora还没有诞生。6个月以后,Sora问世,这不是一个被动的时问危机,因为没有人可以抵挡。我们要主动拥抱未来,拥抱时代先机。

纵观世界电影史,从无声到有声、黑白到彩色、胶片到数字,直到这一次AI的扑面而来,每一次变革都使电影获得了一次新生,这是一个很重要的历史更替过程。我们应对人工智能展开怀抱,让电影绽放新的魅力。谈到AI,我想起30多年前拍摄的电影《错位》。片中塑造的智能人形象,源自我读的一本有关于人工智能的书,并就此展开了一段想象。今天Sora2模型的出现,使虚拟与现实的边界更加模糊。但我认为,AI是人类幻觉的外延,AI同人类并非对抗关系。技术为电影发展提供了原动力,所有创意都是在技术的基础上完成的,这是电影诞生的原理。我们必须牢记,电影是技术的产物这一事实。

我们也可以回顾一下大文化的概念。公元前5世纪到7世纪,绘画、音乐、舞蹈等艺术形式出现了。这一文化现象的最大特征就是,所有人都能参与其中。而电影是相反的,尽管电影被称作大众艺术,但它从诞生的那天起,就把95%以上的人“踢”出去了。因为电影投资和技术的复杂性,使大部分人没有机会参与到电影创作中来。而AI的到来,使得人人都能成为导演,人人都能参与创作,这是一件大好事,这是忠于艺术的表现。AI把电影还给了艺术本质,还给了所有人。所以,从大文化的意义上讲,这是进步。

其次,在目前的社会发展浪潮中,我们面对的另一大难题在于,时间分配争夺战正在激烈发生。最近科学家在讨论“碎片化”,他们从生物学角度出发,探讨人的大脑是适应逻辑化还是适应碎片化。大多数科学家最后论证,人的大脑更适应碎片化,也更喜欢碎片化。如果是这样的话,前所未有的时间切割就发生了。所以,当下我们说时间被切碎了,我们要在有效的输出中取得效果,抢占时间就成了首要任务。每个行业都在通过各种渠道抢占时间支配权。拥有了这一支配权,才能控制“销售”的方向。

在这个碎片化的时代里,人们获得了庞大的资讯信息,拓展了知识边界,但习惯同时被击碎,传统的观影方式受到极大挑战。人们很难为看电影留出完整时间——除了休息日,工作日里很少有人抽出4小时(包括路途时间)走进影院。因此,我们的票房曲线呈现出这样一个面貌:周五开始多一点,周六最高,周日会下降,因为第二天大家要上班,到了周一,票房便断崖式下跌。大家没时间去电影院看电影,在时间选择上,电影不具备任何优势。然而,人们在哪看电影呢?电影是没人看了吗?结论恰恰是相反的。

前些日子,我看到一组数据:2022年,好莱坞电

影占流媒体平台收入的27%,2024年,升至近50%;在网络平台的占比是27%,到2025年第一季度上升到51%。这说明,观众转向在流媒体平台和网络观看电影。

这场技术革命带来的变化,其实是中国电影有机会以更多元、更丰富的形态融入现代生活中,互联网正在重塑电影和观众的情感连接方式。因此,内容端、创作端都不必纠结,而应努力适应新的传播方式,避免因自己的保守固执而掉入既有模式的桎梏。

技术可以打造从观影到互动的完整体验闭环,让观众在密集接受碎片化信息的时代,能够沉浸于电影作品的世界观。技术赋予电影时空弹性,可以是2小时的沉浸,也可以是10分钟的感动,关键在于能否以创新的形式打动人心。这些尝试未来有机会从点到面,为观众带来新的观影体验,让观众感到值得花时间看电影。

此外,我们还要克服经验主义。过多的成功经验往往让我们在错觉中认为,真理就掌握在我们手中,从而变得保守。我们要记住,实践是检验真理的唯一标准。面对新事物,我们要避免陷入坐而论道,要先动起来、做起来。

今年世界电影已经130岁了,中国电影也走过了120年,比起几千年的音乐、舞蹈、美术,它还是个孩子。孩子的特点就是能折腾,能创新。从胶片到数字,从院线到流媒体,每次挑战都会让电影更强大。未来已来,它不属于恐惧者,而属于那些愿意提前半步的人。让我们用科技拓展形式,用人文守护灵魂,用系统培养新人,在时间的宿命中重铸光影。从人机共生到人机共智,电影一定会出现新的生命形态。

(本文系本报记者许莹根据电影导演黄建新现场发言整理而成)

“质”构成了新质生产力理论内涵的一体两面,分别体现了其外在形态与内在本质的双重特征。“新”表现在生产力形态的全面革新,涵盖了新技术、新经济与新业态的多维演进。而“质”则指向生产力系统的根本属性变革。

对于电影产业而言,这绝非简单的技术叠加。

“新质生产力”是一个内涵丰富的系统性概念,涉及技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级,是引领高质量发展的核心动力。在电影产业语境下,它是将尖端科技、创新人才、数据要素进行深度融合,从而推动产业从零散、局部的工具性应用,走向全局性、协同性的生态性重塑的核心引擎。

这一切变革,正汇聚于一个“场景里的新时代”。这里的“场景”,已不再是传统的物理空间,而是由技术、情感、社交与文化交织而成的复合场域。在这个新时代里,电影的价值不再局限于银幕之上的光影叙事,而是渗透到社会生活的方方面面,其本质是电影从一种“可看的艺术”,转变为一种“可进入、可互动、可体验、可消费”的沉浸式文化生活的核心组件。它驱动电影产业从单一、脆弱的“票房经济”,迈向以创意为核心、以科技为底、以生态为价值的“复合型文化经济”,正是基于“融合文化”的浪潮,电影、文学、游戏、旅游的边界正在消融,共同构建着一个全新的意义网络与消费图景。而将这一宏阔图景具象化的核心载体,正是“文化—娱乐复合体”的核心引擎与价值策源地。

然而,新质生产力的发展之路并非坦途。技术

伦理困境亟待破解,如AIGC内容的版权归属与原创性界定问题已成为行业争议焦点;人才结构性短缺日益凸显,既懂艺术创作又掌握数字技术的复合型人才存在巨大缺口;数据孤岛现象严重,制作、发行、衍生品开发各环节数据标准不一、互不相通,导致难以对用户进行全生命周期价值挖掘,构成了生态化运营的主要障碍,这些挑战共同指向一个核心矛盾:飞速迭代的技术应用与相对滞后的产业治理体系之间的张力。

面对这些挑战,需要构建“政策引导—产业联动—技术创新”三位一体的协同破局路径。在政策层面,应加快制定AIGC内容监管规则和数据共享标准,为创新划定清晰边界。在产业层面,我们呼吁并需要建立跨领域的协同创新平台。在技术层面,则应加强核心技术攻关,特别是在电影级图形渲染、高性能计算等关键领域实现自主可控。

基于此,深入剖析新质生产力对电影产业的重塑逻辑,厘清其在“场景里的新时代”与“文化—娱乐复合体”中的具体实践与内在价值,既是回应“中国电影向何处去”这一时代命题的必然要求,也是推动中国电影从依靠“数量积累”与市场红利的“电影大国”,迈向依靠“质量引领”与模式创新的“电影强国”的核心议题。

展望未来,新质生产力将推动电影产业完成从“观影”到“体验”、从“作品”到“产品”、从“行业”到“生态”的深刻转型。在这个过程中,中国电影人需要把握时代机遇,以技术创新驱动艺术创新,以模式变革引领产业变革,在世界电影格局中刻下鲜明的中国印记,为人类电影文明的发展作出独特贡献。这既是一场技术革命,更是一次文化觉醒,必将深刻影响中国电影的未来走向,并在全球文化竞争中书写崭新的中国篇章。

(作者系中国艺术研究院电影电视研究所副所长、研究员)

新质生产力:重塑电影产业生态的核心引擎

□孙承健

在全球竞争日趋激烈、观众期待日益攀升的今天,中国电影产业究竟要凭借何种动能,去突破内容同质化、技术应用浅层化、价值变现单一化的三重瓶颈?我们又该如何回应观众对优质文化产品那份迫切的呼唤?

我们都知道,新质生产力是创新起主导作用的先进生产力质态。它意味着摆脱传统的增长路径,具备高科技、高能效、高质量的典型特征,完全符合新发展理念的要求。就概念构成本身而言,“新”与

以更富文学性的艺术表述,打造纪实影像“新史记”——二〇二五首届中国纪录片高质量发展论坛侧记

□本报记者 许莹

关注

12月11日至12日,由国家广播电视台广播影视发展研究中心主办,中国广播电视台社会组织联合会学术指导,山东省广播电视台、山东广播电视台承办的2025首届中国纪录片高质量发展论坛在山东泰安举办。论坛以“绘就‘十五五’中国纪录片高质量发展新蓝图”为主题,旨在探讨新时代纪录片创作的使命、路径与创新方向。

开幕式上,《2025中国纪录片高质量发展研究报告》正式发布。国家广电总局发展研究中心战略所所长、中广联合会纪录片专业委员会会长赵捷对报告核心成果进行深入解读:“十四五”期间,中国纪录片以镜头记录时代变迁与民族记忆,台网联播深化,精品佳作频出,受众规模稳步增长,行业迈入高质量发展黄金期。2021年至2025年前三季度,全国纪录片累计制作时长35万小时;全国卫视频道播出纪录片3935部,累计54.3万集、25.7万小时,电视大屏端累计收视2505.6亿户次,其中新播纪录片2402部,累计收视239.0亿户次。报告显示,在政策引导与行业管理的双重驱动下,纪录片生态呈现蓬勃活力。展望“十五五”,报告认为,中国纪录片应坚定精品化、系列化、专业化、融合化、市场化、产业化发展方向,全面提升创作生产、公共服务与国际传播三大核心能力。

论坛特别设置“致敬纪录片人”环节,以此向长期耕耘在纪实影像领域的创作者们致以崇高敬意。现场播放的短片回溯了纪录片工作者们深入一线、跋山涉水、伏案创作的感人瞬间,直观展现了这份职业背后不为人知的艰辛与执着。论坛特别邀请了部分“从事纪录片创作30年”的资深纪录片人代表上台,并为他们颁发荣誉证书,以此感谢和表彰他们数十年来用影像记录时代、用匠心铸就“国家相册”的卓越贡献。

论坛集中发布了“十四五”时期优秀纪录片案例,包括《何以中国》《加油!新时代》《漓江》《邬达克》《大泰山》等20部作品,以及2025年度纪录片推介片目,包括《文化的力量——习近平文化思想在浙江的溯源与实践》《中华史记》《珠江》《国宝时刻》《大河之洲》第二季等10部作品。这些作品集中彰显了纪录片在记录新时代、书写新时代、讴歌新时代中的重要作用,充分发挥其存史证史、传播主流价值的独特功能,为推动纪录片产业创新与高质量发展提供引领和示范。

主旨演讲环节,六位来自不同领域的专家学者从多元视角分享了对纪录片发展的深刻洞察。其中,中国报告文学学会副会长、河北省作协副主席李春雷以《新时代的“新史记”》为题,从纪实文学作家的视角,探讨了纪实文学与纪录片的紧密关系与共同使命。他谈到,二者皆以真实为生命,致力于记录时代、记载文明。面对信息多元、技术迭代的环境,创作必须坚守真实性底线,超越简单宣传思维,追求更严谨、深邃的历史叙述与更富文学性的艺术表达。李春雷表示,文学与纪录片领域应加强携手、优势互补,共同以扎实的创作打造无愧于新时代的“新史记”。

本届论坛还设置有提案大会环节。提案大会通过提案路演、现场答辩、专家评审等流程,对从全国征集的15个人围提案进行全面深入的专业研判与价值评估。在提案路演环节,来自全国各地的纪录片创作者们带来了各具特色的作品方案,题材涵盖历史追寻、社会纪实、自然科技、国际传播等多个领域,体现出当前中国纪录片创作“多元共生、守正创新”的良好生态。

为保障评审的权威性与专业性,大会邀请纪录片领域资深专家学者、行业精英及主流互联网平台决策人构成多元评审团,“网感适配”“微观叙事”“别出心裁”成为高频关键词。既体现了对年轻受众审美需求的关注,也凸显了对创作独特性与创新性的核心要求。最终,《网文中国》等10部提案作品获得“2025首届中国纪录片高质量发展论坛推荐作品”。

《网文中国》是中国作协网络文学中心专门面向海外推出的纪录片,该片以外国人视角讲述中国网文故事,使用中英双语,通过社交媒体向全球推送。2025年,邀请法国Chireads(元气阅读)总编辑查尔斯来华,探访蒋胜男、我吃西红柿、杀虫队队员、沐清雨、空留、发飙的蜗牛6位知名网络作家,实地深入作家创作一线,体验华夏大地风土人情,以海外读者的新鲜视角,为全世界观众“解密”中国网文的独特魅力。

在为期两天的时间里,论坛还举办了“口述历史”“纪录电影”“山东时间:鲁派纪录片创作谈”等多场分论坛、学术沙龙与特色活动。大家表示,此次论坛聚焦纪录片高质量发展路径,推动行业交流与合作,为中国纪录片在新时代实现新作为凝聚了智慧与力量。

《李群音乐作品集》新书发布

本报讯 时值我国著名作曲家、音乐教育家李群诞辰一百周年,12月8日,由人民音乐出版社主办的《李群音乐作品集》新书发布暨座谈会”在京举行。此次活动汇聚出版界、音乐界、教育界代表,大家共同缅怀李群的艺术人生,深入探讨中华优秀传统文化的传承与创新,为新时代美育事业注入新活力。

人民音乐出版社原副总编辑李群将毕生心血倾注于音乐事业,她创作的《快乐的节日》《咱们从小讲礼貌》等经典儿童歌曲,旋律优美、情感真挚,滋养了几代中国人的内心。此次出版的《李

群音乐作品集》是其艺术成就的系统性梳理与集结,涵盖独唱、合唱、儿童歌舞剧等多种体裁,并附珍贵创作手稿。李群之子、中国传媒大学音乐与录音艺术学院教授李大康在发言中深情回忆,母亲李群一生创作了560多首作品,其中儿童歌曲约250首。他特别分享了动人细节:在延安鲁艺学习时,冼星海鼓励李群将来可以写儿童歌曲。

“这些作品像闪烁的珍珠,每一首都凝聚着她的心血。”李大康感慨道,母亲晚年住院期间仍垫着硬纸板坚持创作,这份贯穿生命的创作热忱,正是老一辈音乐家留给我们最宝贵的精神遗产。

2025“天才发现计划”短片展举行

本报讯 近日,由中国电影导演协会、超媒影业主办的2025“天才发现计划”短片展于上海举行。中国电影导演协会副会长贾樟柯,中国电影导演协会副会长、上海影协主席郑大圣等与入围短片青年主创齐聚活动现场。此次短片展以“日常奇境”为主题,聚焦全球华语青年短片创作,为观众带来主展映、青葱计划短片精选、舞蹈影像、未来影像、景观档案五大单元的53部短片及多场对话、大师班活动,着力呈现青年创作者如何从现实生活中汲取养分,以独特的视角,重新发现日常中的诗意与不凡。

开幕活动上,郑大圣谈到,希望通过“天才发现计划”,了解青年电影人才情况,提供更好的资源,助力他们成长,为中国电影创作及产业发展贡献力量。“我们希望前移培育关口,以短片为核芯抓手,发现、扶持和培养青年导演,推动‘短片实践带动长片发展’的全链条培养路径。”由赵丹执导、易烊千玺主演、徐力元编导的短片《潜息》作为上海站闭幕影片进行了展映。据介绍,12月26日至28日,“天才发现计划”短片展将在北京与观众见面。