

创作谈

让内容为王的创作逻辑回归本位

□王兴东

作为探索AI电影的重要尝试,《音符中的密码》尚存在不成熟和不完美之处。但是实践让我预感到,AIGC正在重塑影视产业格局:未来的核心竞争力,是创意能力、文本能源、思想能量,AI技术迭代发展越快,越需要编剧的优质原创剧本

《音符中的密码》以AI技术启用已故知名演员李亚林和刘世龙的形象,演绎了国民党老兵曹岱40年后回大陆探望他的弟弟——《没有共产党就没有新中国》的作者曹火星的故事。这部电影于去年8月在长春电影节上放映,11分钟、4K高清、人工智能生成的数字人演出成为新闻热点,被誉为“中国首部AIGC短片电影”。

92岁的演员贺小书是李亚林的遗孀,她说:“李亚林去世近40年了,看到他演70岁的哥哥,真是想都不敢想。刘世龙是我们的同学,两人在世的时候没有同框演出,看到他俩演的那么鲜活,这是任何艺术都做不到的,只有AI才能实现这种愿望!”

编剧为什么投靠AI生成电影

十年前,我和编剧张佑晨获得曹火星女儿曹红雯的授权,着手筹备以曹火星和《没有共产党就没有新中国》为主题的电影创作。为了真实还原这部讴歌党的抗战歌曲的背后故事,我们在京津冀采访所有熟悉曹火星的人。采访中我们了解到,曹火星的亲哥哥曹岱是国民党的骨干,并不认同他写的这首歌,最终曹岱跟随国民党败退台湾。一首歌和兄弟二人的立场分歧,成为影片最核心的戏剧冲突。手捧着从生活中打捞的珍贵戏核,如何真切表达对生活的发现?

去年,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,张佑晨将曹家兄弟1989年在北京久别重逢,写成短剧《音符中的密码》,因拍摄成本太高,难以成行,遂找到当年拍电影的副导演龙新远,请他用AI制作这个故事。去年AI技术不比今年,龙新远面对挑战,攻克人物微表情等各种难关。我联系长影集团和快手公司,并得到他们的大力支持。边生成、边探索、边攻关,因为兄弟两人年龄跨度大,形象难以统一,于是找到李亚林和刘世龙家属授权,启用已故老演员形象。耗时一个多月,最终以小成本实现大突破,十年夙愿得以完成。

我之所以拎着《音符中的密码》剧本去投靠AI,是快手公司为推介可灵技术,曾邀请中国电影文学学会的剧作家前去参观。当我看到可灵技术仅用照片和文字生成的中国代表团参与第八届巴

黎奥运会的画面,瞬间吸引并征服了我。于是,我请求在快手公司的参与和帮助下,生成曹家兄弟久别相拥的情绪场景,这一幕温暖画面令人感动落泪。

传统电影以物理真实为根基,追求还原现实;而AIGC电影以逻辑可信、情感可信、语义可信为核心,让创作者和观众看到,“不是因为真实才可信,而是因为可信才真实”。

编剧成为下达AI指令生成的“总司令”

文生图、文生视频,展现出人工智能生成的强大力量。文字指令替代了沿袭百年的传统影视摄制流程,AI让“文字即影像、剧本即成片”的构想现实中成为可能。“提示词+大模型”的方式,重构了影视创作全流程:创作者只需在指令中写下“卢沟桥”三个字,AI就能即刻催生符合历史原貌的场景;写下“兄弟俩站在紫禁城角楼”的提示词,人物立即走到背景中。

文生视频,开辟了人类写作的新纪元,视频生成不再需要聘请导演、组织庞大的摄制队伍,不用演员、摄影、化妆、服装、道具,不受任何气候拍摄条件的限制,仅靠原创文学剧本+AI生成技术,辅以音响、配音,即可完成剧本的影像转化。由“拍摄电影”到“生成电影”的全新时代已经到来。

人类文明曾完成从形象到文字的第一次符号革命,当下,人工智能正开启“从文字重返形象”的第二次跃迁——这次,人们不再仅仅用符号简化表达,而是借此生成前所未有的视听现实,由此迈入一个“视听写作”的新时代。

在人机协同的创作中,剧本里的每一行场景描写,都可以转化成精准的指令,下达指令即可生成视频影像。编剧从此不再只是数码摄制工程的“文秘书”。迈入AI时代,编剧手握剧本创作的主导权,重新站到影视创作的核心位置,成为下达指令的“总司令”。

《音符中的密码》预示了:“文生影像”不是编剧的终结,更可能加强编剧在创作链条中的主导性。AI并非简单取代编剧,而是进一步凸显原创剧本的核心价值,让内容为王的创作逻辑回归本位。

AI是需要优质剧本“食材”喂养的工具。正如剧本是从深海采撷的珍珠,喂给AI,便能产出一串

璀璨夺目的珍珠项链。喂给真品,生成精品;喂给赝品,吐出废品。这种“产出定律”决定AI无法替代人的原创能力。“人工智能+”为艺术发展带来全新变革,契合《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》要求。电影创作打破固有圈层,普通人也可以参与其中。大众不再只是影视被动的消费者,而是主动投身创作、抒发所思所想。视听影像创作的广泛普及,也将持续丰富大众精神文化生活。由此,未来优秀的影视作品,将更多出自艺术、技术兼具的复合型创作者之手。

AI技术越进步,越需要编剧的优质创意剧本

尽管AI可以一键生成剧本,但它仍旧无法像编剧一样真切地感知生活,用心用情采撷生活中的一连串闪光细节。《音符中的密码》之所以能在银幕上“复活”两位演员,依靠的便是剧本提供的细节。比如,《树叶训令》是编剧在河北省阜平县采掘,1942年冀中大旱,树叶成为充饥的食物,冀东荣臻司令员下令八路军到驻村方圆十五里的山上采摘树叶,村口的树叶则留给村民采食,训令反映出共产党不与百姓争利、心系民生的品格;驴在山上吃了黑豆不消化,温姓村民从驴屎蛋中扒拉出黑豆,洗净炒干后装在小布袋里,送给曹火星交换一个节目。这样独特的、鲜活的细节,是AI无法提供的。

作为探索AI电影的重要尝试,《音符中的密码》尚存在不成熟和不完美之处。但是实践让我预感到,AIGC正在重塑影视产业格局:未来的核心竞争力,是创意能力、文本能源、思想能量,AI技术迭代发展越快,越需要编剧的优质原创剧本。

我曾亲眼所见,数码摄影机轰然推倒“胶片洗印大楼”,现在AI技术快速迭代成长,人工智能也将重塑数码摄影机时代的行业格局,这场技术革命,已经攻入阵地,没有退路,不可阻挡。当文字指令生成高清影像,AI参与影片创作,传统电影生产模式正迎来深刻转型。它不会因为人们的抵触与抗拒而停滞。期待行业能顺势而为,主动拥抱新技术,在变革中探索融合发展的新路径。

(作者系中国电影文学学会会长,AI短片电影《音符中的密码》总策划)

电视剧《家业》剧照

《家业》不是通常意义上的大女主剧。它没有采取大女主常见的“美强惨”人设,没有采用“打怪升级”的情节套路,也没有刻意追求甜度、爽感等流行元素,而是把生活逻辑放在比故事逻辑更重要的位置上,将一个传奇故事做出了历史正剧的质感和厚重感。

采用真实的历史背景,是《家业》主创团队做出的一个重要选择。明朝中叶,外有倭寇侵扰,内有民变蜂起,大明王朝风雨飘摇。但此时,江南地区商品经济悄然萌生,阳明心学方兴未艾,继之则有李贽挑战儒家道统,归有光开一代文风,思想文化领域极为活跃,王朝危机之中孕育着一股强大的改革力量。这正是《家业》的故事背景,也只有在这种形势下才可能出现李墨的复兴。主人公李祯、骆文谦的命运与整个国家的命运是密不可分的。明白了这一点,才能真正理解这部作品。

《家业》的成功胜在格局。主创团队没有把它写成一个以复仇为核心的逆袭故事,而真正深入到人物的内心世界,紧扣主人公的命运展开情节,在大起大落、大悲大喜中展现了主人公成长的心路历程。李祯虽有“蒙眼烧灯”“闻香识墨”的天分,但学墨之路屡试屡败,历经坎坷,从粗糙的初心墨,到复原漆烟古墨,再到制成“天下第一墨”,她的学墨过程是技艺的修炼,更是心性的磨炼。也在这个“磨”的过程中,她悟出了制墨之道。主创团队通过设计巧妙的人物关系,写出了个人情感与家族兴衰的休戚与共。一方小小的徽墨,承载着说不尽的悲欢离合、兴衰荣辱。李祯与骆文谦是儿时的纯真玩伴,两人都因家族蒙难而落魄。当他们重逢时,本来应该成为同仇敌忾的盟友,却面临一系列复杂的利益关系,猜忌、误会不断。但猜忌、误会也推动了他们在危机中相互理解、心心相印,最终走到一起。李祯和田本昌从青梅竹马到最后决裂,同样与两个家族的命运沉浮密不可分。田本昌对李祯有算计、有真情,帮助过落魄的李祯,他为田家垄断墨业不择手段,但即便在个人野心膨胀到极点时,也并未完全放下对李祯的感情。创作者对这个人物并没有采取脸谱化的态度,而是细腻地描绘出人物情感的复杂性。

丰富的文化意蕴为《家业》带来鲜明的辨识度。写传统文化不难,难的是把握文化的精髓,写出文化的神韵。《家业》做到了,因为它写出了文化对人的塑造作用。作品用了大量情节来写极致的制墨工艺,从选材、炼烟,到最终成形、描金,但没有停留在工艺展示的层面,每一道工序的揭秘都伴随着人物的成长,在制墨的过程中融入生活的滋味,由工艺追求写出了一种人生境界。

更为难得的是,《家业》不仅写出了主人公成长的内在驱动力,还写出了文化、环境和人的相互依存关系。看完这部作品,观众就会明白为什么只有粉墙黛瓦、耕读传家的灵秀徽州才能产生这等人物,这股精神;就会明白徽墨之所以能够流传数百年,不仅仅是因为“千锤万杵”的工匠精神,还因为背后的人文内涵。

这是一种带有人性温度的文化。后人对徽墨的最高评价是“一点如漆,万载存真”,徽墨突出一个“真”字,李祯的性格核心也是一个“真”字,她的所作所为都是发自内心的自然流露,达到了人墨合一的境地。没有这个真,文化就失去了生命力。《家业》写出了这种真性情,在制墨之道和为人之道中间找到了一个完美的结合点,这就是“风骨”二字。缺了风骨,文化就立不起来。文化是根基,风骨是灵魂。

创作者不是机械、僵化地刻写文化,而是透过现代人的眼光来审视传统文化,把能够涵育古今的情绪价值注入其中。李祯不畏世俗,敢爱敢恨,当发现田家觊觎李家祖传制墨秘方时,在大婚之日当街退婚,大胆说出:“我与田家的婚事,并非他田家不娶,而是我李祯不嫁。”李祯的成长始于破除行业对女性的歧视,终于对家族荣誉的捍卫,这就使今天的观众产生代入感。当她拼尽一生追求,写下“女子亦可传家”几个字的时候,就不只是为个人命运抗争。这几个字让我们重新理解到底什么是家业。家业不是简单的家族财富积累、技艺传承,而是价值观念的薪火相传。

主创团队带着对历史文化的敬畏进行创作,每个环节都可谓精益求精,做到了用心传递匠心,用情怀书写情怀。几个主要演员的表演亦可圈可点。杨紫的表演时有力道干钧的气势,时有细嗅蔷薇的柔情,细腻地勾画出人物的心理层次。韩东君的表演潇洒儒雅,绵里藏针,看似平淡却又极具张力。吴冕的表演收放自如,准确地诠释了一个大家族长辈的威严与温润。特别值得称道的是这部作品的美术设计,真实还原了当时的环境、氛围,精雕细琢而又归于自然,城门洞的小李家既有沧桑感,又有烟火气,达到了可以与历史建筑完全融合的程度。总之,电视剧《家业》不仅为观众留下一部传奇故事,更为时代留存一份有温度的文化记忆。

(作者系《中国电视》高级编辑)

为时代留存一份有温度的文化记忆

——看电视剧《家业》有感

□李跃森

AI短片电影《音符中的密码》剧照

深耕“三农”微短剧的生动实践

《分手后我成了香竹林高山古树茶王》在京首映

本报讯 5月15日,由中共临沧市委宣传部指导,遵化市京鸿商贸有限公司、北京风闻有你文化传媒有限公司出品,中国农业电影电视中心联合出品的乡村振兴题材微短剧《分手后我成了香竹林高山古树茶王》(简称《茶王》)首映仪式在京举行。该剧聚焦云南高山古树茶产业,以青年返乡创业为核心,融合乡村振兴、民族风情与非遗文化,用年轻化表达讲好新时代乡村特色产业故事。

中国农业电影电视中心党委书记、主任毛德智表示,该剧是农影中心深耕“三农”微短剧的生动实践。作品展现了乡村振兴的火热场景,让乡土文化可感、可亲、可及,真正实现了

小切口讲好大主题、小载体传递大能量。

导演张强表示,团队坚守“真诚接地气”的精神底色,提前深入茶山采风,把茶农的辛劳与坚守写进剧本。制片人陆家华介绍,该片以“短剧+文旅+助农”的融合模式,联动香竹林茶产业将影视流量转化为助农实效,以期实现“一部剧带活一个产业、致富一方百姓”。

在本次仪式特设的“光影赋能乡土·短剧助力振兴”主题圆桌论坛上,行业专家围绕微短剧行业发展趋势、“三农”题材创作、AI技术应用、乡村题材国际传播、影视赋能产业等议题展开深度交流,共同探讨轻量化视听载体助力乡村振兴的创新路径。

“小乐器进课堂”师资公益培训举办

本报讯 5月15日,由人民音乐出版社主办的“小乐器进课堂”师资公益培训暨《电吹管入门教程》新书发布会在京举行。活动响应《教育部关于全面推进健康学校建设的指导意见》要求,聚焦破解基层音乐教育“音准难、入门门槛高、教学无体系”等现实难题,通过“教材出版+师资培训+成果展示”的全链条模式,为一线音乐教师赋能,让优质美育资源真正下沉到千万校园。

活动现场,作曲家关峡、杨春林,中国艺术研究院副研究员银卓玛表示,该教程立足校园实际、贴合课标要求,为中国优秀音乐文化在当代校园的传播提供了抓手。

现场公益师资培训同步开展,课程以“教学体系+课堂方法+纪律管控+量化测评”为主题,覆盖政策解读、葫芦丝标准化教学、电吹管实操全流程等内容。培训针对基层教师普遍面临的“乐器质量参差、课堂秩序难管、教学无体系、成果展示无亮点”等问题,给出可直接复用的解决方案,缓解了一线教师的燃眉之急。

“文旅中国·数智赋能”系列创新产品发布

本报讯 5月19日,作为首届中国新文创市集暨湖游乐园的重要环节,由中国文化传媒集团主办的“文旅中国·数智赋能”系列创新产品发布会在京举行。此次发布会共发布3个数智技术赋能产品。其中,“文旅中国·数智空间(CFπ)”依托中国文化传媒集团数字藏品平台海量数智文化艺术内容,以数智科技创新文化艺术策展形式,通过全息交互数智展柜、沉浸式数智体验馆、眼动捕捉数智终端等模块化数智设备,实现超高清鉴赏、AI多语种语音交互、多点位专家深度解析及文物纹饰精准鉴赏

等功能。“数智故宫乾隆花园光影展”以故宫“乾隆花园”为核心IP,通过环境模拟、虚拟现实等前沿数字技术,将故宫“乾隆花园”的建筑美学与历史故事转化为可感知、可交互的体验场景,实现“一步一景皆可触、一砖一瓦皆有灵”的沉浸效果。“中国手艺人国际站”依托阿巴巴国际站,创新打造“非遗产品+跨境电商+内容传播”三位一体的出海模式。截至2026年初,平台已整合刺绣、陶瓷、木雕等16个品类、350余款非遗产品,通过18种语言远销全球200多个国家和地区。(杨茹涵)