

1895年,卢米埃尔兄弟的《火车进站》在银幕上轰然驶来,观众仓皇逃散,那是影像第一次让人误以为世界触手可及。130年后的今天,另一列“火车”正以人工智能的姿态,驶入人类创造的轨道:AI电影所引发的认知颠覆,同样令人措手不及。

重庆永川国际会展中心,嘉宾观看中国电影科技企业的虚拟影片。

AI时代,电影艺术将去向何方?

AI的意义在于“打破垄断”

“我们像学成下山的刀剑师傅,却发现世界已换了新的枪炮。”编剧张尧这样形容自己进入行业后的震动。他从中央戏剧学院毕业时,并未料到AI会在短短几年内成为创作的中心话题。

在一次偶然尝试中,张尧第一次见到AI生成的场景视频。只是根据剧本大意,系统便生成了一段有光线、有运镜,甚至有情绪的影像素材。那一刻他意识到,创作的入口被改写了。

北京师范大学艺术与传媒学院教授周雯观察到,情况更具普遍性。在一些团队中,讨论剧本后AI立即生成场景视频,第二天,创作者们是看着视频继续深化创意的。借助AI,电影制作传统的线性流程被打破。“这种即时可视化的创作方式,让想象力和创造力得到释放。”

即时可视化的创作方式,不仅大幅提升了制作效率,更重要的是改变了创作思维模式。周雯指出,当创作者能看到立体的场景呈现时,往往会激发出更多的创意灵感。“这就是AI带来的根本性变革——它不仅是工具,更成为了创意过程的一部分。”

张尧对此深有体会。今年开始尝试AI影视创作的他,如今已在社交媒体上积累了数万粉丝。在张尧看来,AI实际上是在“打破垄断”。

“整个电影史在我看来就是不断打破垄断的过程。从大制片厂体系到便携设备,再到如今的AI技术,创作正变得越来越自由。”张尧说,“以前作为编剧,我的创意需要经过导演、摄影、美术等多个环节的解读和转化。现在,我可以借助AI直接将脑海中的画面呈现出来。”

这不是孤例。《中国网络视听发展研究报告(2025)》数据显示,近三分之一的网民使用AI制作图片视频;第56次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,2025年上半年,生成式人工智能产品实现了从技术到应用的全方位进步,产品数量迅猛增长,应用场景持续扩大。

业内人士认为,AI技术正大幅降低影视创作的门槛,越来越多的创作者开始用AI重新丈量自己的能力边界。

门槛降低并不意味着创作更容易

在行业内部,AI的渗透并不是

悄悄发生的。据悉,国内多家影视公司已开始布局AI技术研发,并与科技公司展开合作。一位业内人士透露,今年国内影视项目中使用AI技术的比例或已超过30%。

“目前AI对电影流程全过程的参与包括剧本创作、拍摄、后期等等,例如一些小成本影视作品借助AI做后期特效,比如一些危险的爆炸场景、烟雾效果,还是能够大大降低成本且提高效率的。”一家影视公司负责人韦光明说。

在他看来,AI的最大价值并非“替代”,而是“重分工”。一些重复、危险或费用高昂的环节被削减掉了,创作资源被重新分配。

当更多影视公司开始布局AI,产业结构正在重组。有人担忧被替代,有人看到新的可能。周雯认为,可以确定的是,AI目前能达到的是“平均分以上”的水平。“未来,平庸的创作者会被AI或更善于利用AI的同行取代,而顶尖的创作者则会借助AI的‘翅膀’飞得更高。”周雯说。

门槛的降低并不意味着创作变得容易。周雯强调,“要生成具有电影感的画面,创作者必须精通镜头语言、光影效果等专业知识。AI让影像创作的门槛降低,但与此同时,影像创作的天花板却在升高。”

韦光明说,公司尝试用AI做过一些特效,比如“喂给”AI一个人物图片,希望能实现一些打斗场景,但生成的效果不理想。“有漏帧、变形的情况,慢动作来看,动作断断续续不连贯,如果做精品,这样的生成效果是达不到要求的。”韦光明说。

作家冰河转型AI电影创作已有数年之久,他最新的AI电影《狼群》改编自6年前自己完成的剧本。“当时多家影视公司都认为这个项目投资过大而放弃。如今,借助AI技术,我一个人就完成了主要制作工作。但为了一个满意的镜头,有时要花费几周时间反复调整指令,存在很多挑战。”

“当前,AI工具在绝大多数电影制作中,在光线逻辑、镜头运动的理解和AI角色的表现力上仍有局限,这也是传统电影人最排斥AI生成作品的痛点之一。”冰河说,但办法总是有的,电影叙事有很多方法,《1917》可以一镜到底,《老无所依》也可以有各种固定机位,“总而言之,我们等待技术的下一次飞跃,也在限制中寻找新的叙事。”

AI时代更需要讲故事的人

展望未来,不可否认的是,AI正

催生新的艺术形态。周雯描绘了未来的可能性:“例如当AI与VR技术深度融合,观众将从‘听故事的人’转变为‘活在故事中的人’。这种变革不仅关乎技术,更将重新定义叙事艺术。”

在实践层面,创作者们也在探索新的表达方式。冰河提出“动态电影”的概念:“传统电影一旦完成就无法修改,而AI作品可以持续优化。我们或许可以构建一个开放式的创作平台,让作品能够随着观众反馈和技术进步不断优化。”

比技术更深的,是情感的差距。对此,周雯以“拟真情感”与“真实情感”来界定AI创作与人类创作的差异。“AI可以完美模仿情感表达的形式,但其本质仍是算法的排列组合。它能模拟关怀的语气,却没有关怀的动机。”她说。

这个界限,在创作实践中尤为清晰。“很多观看AI电影的观众总觉得隔了一层薄膜,难以对人物或场景产生情感共鸣。”冰河举例道,一些经典电影作品中的叙事魅力是多维的,除了情节和人物交互,这种魅力还存在于留白和节奏之中。这种影像语言,需要AI导演有深厚的文学功底和影像构建能力,也就是综合审美能力。这就是AI电影创作者最难跨越的阶段——技术都好办,但超越技术的个体情感和思想表达,是珍贵也最难复制的影像审美。

中国科学院计算技术研究所助理研究员张思贤在其研究中进一步阐释,情感是人类的主体性行为,其机理是复杂的,而当前生成式人工智能更多的是从海量数据中学习上下文关联,是一个被动记忆的过程。“这种机器的情感,更多的是对数据模式的总结,而不能像人类一样,通过大脑、身体、环境与社会经验多层次共同作用而产生。技术可以模仿人类的形,却难以复制人类的魂。”他说。

“当每个人都能拍5分钟短片时,我们为什么要拍电影?电影艺术的独特价值在哪里?”在冰河看来,AI时代不是终结,而是电影艺术新生的开始。“就像电影没有取代戏剧,电视没有取代电影,AI电影也不会取代传统电影,它只是在开创一种新的可能。”

技术变革带来的震撼与迷惘,每个时代都有。但讲述的冲动、表达的欲望、人与世界之间的关系——这些属于电影的核心,并不会因为技术的更替而衰减。 新华社

《读库》“20年·20城”湛江站读者见面会举行

深度对谈 解锁写作与阅读的温度

本报讯(记者何有凤)日前,知名出版品牌《读库》“20年·20城”湛江站读者见面会在湛江梦田书院启幕。活动现场,出版人与本土作家围绕写作技巧、阅读价值、文化创作等话题展开深度对谈,不仅吸引了湛江本地读者踊跃参与,更有从东莞、茂名等地的书迷专程赶来,让这场文化交流成为冬日里充满暖意的阅读盛宴。

此次湛江站活动,既是《读库》20周年全国巡讲的重要一环,也是全国知名出版品牌与地方本土文化的一次深度对话。活动伊始,《读库》创始人、主编张立宪(老六)提及曾因高考志愿与湛江错过的渊源,近日走进湛江高校时亦有感慨,这番话拉近了与现场读者的距离。随后,他与湛江本土作家、《一碟腌菜》作者张家荣展开对谈,聚焦写作创作中的核心困惑与经验技巧,让现场思想火花自由碰撞。

谈及写作选题的挖掘与创作节奏的把控,张家荣分享了自己的创作心得。作为一位在湛江工作、利用业余时间深耕创作的写作者,他用9年时间完成了17部作品,高产背后是对写作的热爱与严谨的自我要求。“写作的核心,在于脑子里要有‘素材仓库’。”他坦言,日常生活中下意识积累的观察与思考,都会成为素材的来源。在他看来,写作的驱动力与节奏感同样重要:“我总说写作是‘叠加快乐’的事——比如平时打理院子里的树,观察它怎么生长、怎么施肥,这些生活里的小事,既能调节节奏,也能成为创作的灵感。遇到问题及时解决,不耽误既定的写作计划,既然定了目标,就尽全力完成,这种‘如期兑现’的过程,本身就是一种满足。”他还特别提到,自己做选题始终遵循“兴趣导向”,哪怕是一篇短文,也会用“写一本书的气力”去打磨:“只有真正热爱的题材,才能挖出深度;只有足够用心的表达,才能打动读者。”

张立宪则从出版人与编辑的专业视角,为现场读者尤其是年轻作者提供了实用建议。他强调,写作从来不是

“闭门造车”,“读得不够多,往往是写得不够好的根源”——大量的阅读不仅能积累知识、开阔视野,更能帮助写作者建立对文字的敏感度。同时,他建议写作者要学会区分内容中的“常态”与“异态”,砍掉老生常谈,放大独特的视角,才能让文字和读者产生共鸣。”他还分享了自己的创作习惯:“我的电脑里一直有三个文档——待写、待改、待发,真正的写作乐趣不在于‘一蹴而就’,而在于‘回炉打磨’,修改的过程不是删减,而是让内容更精准、更有温度。”

在互动环节,读者踊跃提问,气氛热烈。一位大学生提出的“20岁迷茫期,该选择沉淀还是经历”的问题,引发了现场热烈讨论。本土作家以“梦想如小树”作喻:“哪怕遇到风雨折断枝桠,只要根还在,就会继续生长。20岁的迷茫是常态,重要的是在沉淀中积累、在经历中思考,找到自己真正想坚持的方向。”张立宪则从成长与能力培养的角度补充:“无论是沉淀还是经历,核心是要培养学习能力、工作能力和协作能力。年轻人要思考‘如何创造价值’,比如写作,先明确‘想写什么’,再把目标拆解成具体的时间节点,建立自我验收机制,靠自我管理把‘想法’变成‘成果’。”

此外,张立宪还分享了《读库》未来的发展规划,提及人工智能对出版行业的影响:“技术会带来更多可能性,但深阅读与轻阅读的结合才是关键——既要用便捷的方式接触多元内容,也要保留沉浸式阅读的深度思考,让阅读真正成为生活的一部分。”

梦田书院主理人蔚然表示,此次《读库》巡讲走进湛江,不仅为本地读者搭建了与全国顶尖出版人、作家交流的平台,更让湛江的本土文化通过对话被更多人看见。书院未来还会继续引入更多优质文化资源。

此次“20年·20城”读者见面会,不仅是对《读库》20年出版初心的回望,更是推动全民阅读、连接各地文化的一次实践,让书香在城市间持续传递,让阅读的温度感染更多人。

活动现场。

“讲文明 树新风”公益广告

推行垃圾分类

选择低碳出行

