

AI赋能影视的三重影响

■文/刘 澈

AI技术正以前所未有的力度渗透至各行业领域,影视行业也身处这场变革的前沿。这场以算法为驱动的技术革命,正在深刻影响影视生产各环节。从内容生成到创作流程优化,从视觉呈现到叙事创新,AI不仅提升了影视制作的效率,也为艺术表达提供了新的可能性。在这一过程中,AI技术与创作主体之间形成了更为紧密的协同共创关系,影视产业的内容形态、美学风格与市场结构也随之发生显著变化。面对技术迭代与行业转型的双重进程,理解AI如何赋能影视创作、推动内容创新并影响产业生态,已成为把握影视行业未来发展的关键。

AI技术重塑影视创作与制作

人工智能凭借其强大的计算与学习能力,正在对传统影视行业依赖大量人力、周期冗长的生产模式进行系统性重塑,重塑重点主要体现在为影视创作制作全流程中实现降本增效,进一步激发和释放艺术家的创作力。

在影视项目的剧本创作阶段,AI已逐渐成为创作人员的创意生产工具。相比过程冗长的传统剧本开发,基于大模型的AI技术通过学习海量文本数据,仅需输入核心创意或若干关键词即可快速生成故事大纲、人物设定、情节架构乃至完整对话,并衍生出多种叙事走向,为编剧提供丰富的灵感参考。如《流浪地球3》的剧组基于DeepSeek R1大模型开发了专属该电影的AI应用“WEI”,用于为剧组提供关于剧本、世界观、编年史、人物小传等内部资料的智能问答和快速检索,并辅助工作人员准确地统一创作设定,从而提高创作效率。尽管当前AI生成文本在情感层次与逻辑严密性上仍具有一定局限性,但其作为灵感助力工具与高效写作助手,显著提升了剧本创作效率,降低了影视开发阶段的试错成本。

在实拍与制作阶段,AI技术进一步推动了后期前置化的生产流程变革。以虚拟制作为例,通过使用AI技术生成模型能提高数字资产制作效率,同时依托AI强大算力可以实现低延迟高精度的实时渲染三维场景,使演员在绿幕前的表演可以迅速合成进虚拟画面,不仅增强了创作直观性,还大幅减少了外景拍摄的预算与不确定因素。在微短剧和漫剧等对制作周期和成本更为敏感的赛道,AI技术能依据文本描述直接生成场景视频片段,大幅减少制作人员的参与和成本投入,尽管目前生成视频的质量与时长有限,但是伴随技术逐渐成熟,AI技术对画面生成的精度以及准确度的提升也指日可待。

后期制作是AI技术应用相对成熟的环节,传统影视制作依赖大量人力与时间投入的抠像、调色、特效合成等工作,正逐步被AI工具自动化处理。AI算法可实现一键批量抠像与画质增强,在剪辑方面能依据剧本结构自动完成素材的初步剪辑,并提供多个版本以供选择;在视觉特效领域,AI能够生成复杂的科幻场景、城市远景乃至幻想生物,显著降低了特效制作的技术门槛与成本。例如在爱奇艺平台上线的奇幻短剧《白月城·诡市迷雾》实现了全流程AI制作,在视觉层面也实现了一定突破,整体呈现出独特的东方奇幻风格,并且该剧在上线之前就已获得首届亚洲微短剧大奖“最佳AI应用奖”。此类AI技术的应用为影视创作实现规模化与精品化生产提供了坚实的技术基础,使后期人员可以从重复性劳动中解放,更聚焦于创意与艺术层面的深化加工。

AI助力开拓新题材新美学

传统影视内容生产尤其在科幻、奇幻等类型常受制于高昂制作成本与市场的不确定性,导致该类型的创作生产相对较少,但是AI生成技术的兴起正成为突破这些制约的关键力量,不仅为创作者提供了前所未有的工具,助力对于内容创作进行开拓,还催生了新的艺术表达与美学形态。

在传统影视创作中,科幻、奇幻、魔幻等类型的创作核心难点是将文字描绘的宏大世界与抽象概念转化为具体的视觉呈现,这需要顶尖的设计团队、高昂的特效预算

与漫长的制作周期。如今的AIGC技术,尤其是视频生成模型使创作者能够以较低成本快速实现此类创意的视觉创作。例如抖音开发的科幻短剧《太阳坠落之时》,该剧全程无实拍,创作者仅通过精准的文本指令使AI在短时间内生成了概念图、动态分镜乃至构建了大量未来科幻场景、呈现奇特的视觉特效。其整体制作成本仅几十万元,但在较短时间内就获得了数千万播放量。这种创作方式极大降低了此类题材的参与门槛,使更多中小团队与独立创作者得以进入该领域,从而丰富市场内容供给,并降低了项目开发的成本与投资风险。

AI技术本身也是影视创作的重要题材。AIGC技术的普及使探讨人与AI关系、技术伦理的科幻作品重新受到重视。在此类作品中常涉及人工智能(Artificial Intelligence)、仿生人(Android)等概念,人工智能泛指由机器模拟的智能行为,强调其算法与决策能力;仿生人则指具有人体外形与部分生物特征的机器人,更侧重于实体存在与人机交互的具身性。从《银翼杀手》到《机械姬》中可看出影视作品在不断反思AI对社会结构、伦理与身份认同的冲击。随着AI技术从执行特定任务的弱人工智能向具备通用认知能力的强人工智能演进,“自主意识”逐步成为创作焦点。尽管当前AI尚未具备真正的意识,但技术演进已促使创作者思考:如果AI发展出自主意识后人类如何应对?此类议题不仅为科幻题材注入新的哲学深度,也推动了叙事本身的创新:AI不仅是故事中的角色或元素,其创作过程本身也可成为叙事的一部分,从而引发关于作者性、原创性与创作本质的思辨。

AI技术不仅是实现创意的工具,其特有的生成逻辑与介于真实和虚幻之间的视觉特质,也构成了一种新的美学范式。法国电影理论家安德烈·巴赞在《杰作:温别尔托·D》中提出“电影是现实的新近线”。这一理论影响了几代电影人的美学观念。AI技术的出现使影视作品与现实的关系发生重构,AI生成的内容源于现实数据又超越现实逻辑,介于真实和虚构之间,推动电影成为了“想象的新近线”。通过AI进行生成的图像与视频往往呈现出既逼真又疏离的视觉特征,这为影视创作提供了新的风格可能,它突破了传统影视美学的边界,开辟了探索超真实与非人视角的艺术路径。影视创作者由此成为与AI互动的共同作者,通过持续优化指令引导AI生成符合艺术构思的视觉元素,甚至从其随机性输出中可获得意外灵感。这种人机协同的创作模式,正逐渐形成一种融合人类感性直觉与机器理性计算的新型影像美学。未来的电影创作将更取决于想象力的上限,而非技术实现的限制,从而催生出真正属于数字时代的影像美学范式。

人机共创开拓视听内容消费市场

在当前娱乐过剩和用户时间稀缺的环境中,影视行业面临着严峻的结构性竞争。从外部看,游戏产业凭借其高互动性、沉浸感和成瘾机制持续争夺影视用户时长,2025年市场规模有望突破4000亿元。旅游产业的数据显示,2025年国内旅游消费将超过6万亿元,自带亲自然体验与社交属性的户外旅游项目是影视项目的强力替代产品。在行业内部,竞争格局同样剧烈分化,以微短剧和漫剧为代表的产业新形态正爆发式增长,预计2025年市场

规模将分别突破650亿元与200亿元。

未来趋势清晰表明,视听娱乐消费正从单一形态向多元共生加速演变,影视行业的整体市场份额正遭受挤压。在此背景下,AI技术的崛起成为改变这一竞争格局的关键变量,其影响首先显现于小屏领域,并逐渐向大银幕渗透。AI赋能影视所代表的是新质生产力对传统产业的重塑改造,最终目标不在于存量竞争,而在于盘活存量或存量提效,同时开拓增量,在于通过提升行业整体生产力与内容吸引力,维护并拓展影视市场的整体空间。

微短剧与部分网络剧作为小屏内容的代表,其短、平、快的特点与AI技术的高效生成能力高度契合。在这一领域,AI已从辅助工具升级为核心生产力。2023年至2025年,微短剧与漫剧市场呈现出的爆发式增长,其背后正是AI技术在剧本生成、素材剪辑乃至画面生成的全链条支撑。AI技术大幅降低了制作成本,使得内容供给得以指数级放大,并通过算法精准推送,形成了一套高效的数字内容供给链。特别是AI漫剧,其制作成本可降至真人短剧的几分之一,生产效率却成倍提升,使得科幻、奇幻等以往因拍摄成本过高而受限的类型得以大量呈现。这种模式目前虽在叙事深度上略显不足,但成功抓住了用户的碎片时间,验证了AI在开拓下沉与增量市场上的巨大商业潜力。

相比之下,传统的电影市场则处于守卫存量、应对萎缩挑战的态势。近年来,全球电影票房增长普遍趋缓,观众娱乐选择日趋多元,市场总量的增长瓶颈已然显现。在此维度上AI技术的价值与应用逻辑与小屏内容具有明显区别,对于电影创作而言,AI的介入更为审慎,目前AI尚无法独立生成满足大银幕苛求的、连贯且符合物理规律的长片画面,其主要价值在于作为“效率工具”,为高成本的制作流程降本增效,例如在概念设计、虚拟预演、特效渲染、智能营销等环节发挥作用。这本质上是一场围绕存量市场的保卫战,即通过AI赋能降低行业整体的制作与运营成本,从而生产更多元、更优质的内容,提升电影作为更多娱乐产品的综合竞争力,将观众的注意力重新拉回到电影。从业者应当积极适应人机协同创作的新生产方式,通过AI赋能影视创作制作降低全行业成本,生产更多内容,创造更新奇的视觉体验,打造更具竞争力的产品,满足不同用户群体的需求,将用户注意力重新拉回小屏和大银幕之中,从而在与其他娱乐项目的竞争中巩固自身市场地位。人机协同的未来,不仅关乎效率与成本,更关系到整个影视产业的可持续发展。具体来看,人机协同创造视听内容产品的未来会呈现双重路径:在微短剧、漫剧等新兴领域,AI是开拓新市场、创造新形态的先锋;在电影等传统领域,AI则是保卫旧市场、提升生产效率的有效助力。

AI技术正以前所未有的深度与广度渗透进影视行业,推动从创作生产到市场消费的全链条变革:在创作与制作层面降本增效,并为创作者释放出更多艺术探索空间;在题材层面降低了幻想类内容的创作门槛,并催生了新美学范式;在市场层面以小屏内容为突破点,逐步向大银幕渗透,成为影视业应对外部挑战、拓展市场的重要工具。但AI技术在影视领域的使用仍面临诸多挑战,尤其在电影长片创作中的技术瓶颈尚未完全突破。未来AI技术与影视创作的深度融合将不仅依赖技术进步,还需在创作理念、美学范式与人才培养等方面协同推进。

(作者单位:中国艺术研究院文化发展战略中心)

上译厂艺术家“声”动《控方证人》中国首映

本报讯 改编自阿加莎·克里斯蒂原著的经典悬疑电影《控方证人》12月5日公映并于上海大光明电影院举行中国首映礼,乔榛、刘风、周野芒、程晓桦、王肖兵几位为国语版献声的知名配音艺术家现场与观众交流。

《控方证人》由奥斯卡最佳导演比利·怀尔德执导,上海电影(集团)有限公司上海电影译制厂艺术家译制。首映礼现场,几位配音主创分享了他们对声音演绎的感悟与幕后故事。乔榛以真诚回应观众的热情并表示,一定要竭力地做到字斟句酌,才能出现真正的译制片,回报给亲爱的观众朋友们,同时也让外面的世界更好地读懂中国,讲好中国故事,让大家更加熟悉中国,赞赏中国,热爱中国。刘风表示,上海电影译制厂的创作理念就是还原,还原的方式就是把国外的文化转化成中国文化,再用中国人能看得懂的方式传递给观众。周野芒提到,创作者包括表演者都是很辩证的,要让观众感

受到角色的气质,抓准角色的不同色彩,不论在什么场合都要淋漓尽致地表现出符合他当时的场景的状态。程晓桦认为,配音演员要用声线和情感去贴合原片创作的角色,因此必须耍兢兢业业,要从心底里感受这个角色在干什么,要去努力靠近所塑造的

角色。王肖兵称,不管电影风格怎么变,台前的演员已经表演完了,幕后配音工作者要做的就是用中文来把台词贴合演员的脸,要让观众看到就是这个人再说中文,这就是译制配音的意义。

(杜思梦)

《最好的朋友》首映获“星朋友”点赞

本报讯 日前,现实题材青春电影《最好的朋友》“把世界照亮一点点”全国首映礼在京温暖举行。导演宋卓非与主演杨智赫、段奥娟、吴超、王泓添、倪景阳齐聚。影片艺术顾问霍廷霄,中国残联康复协会孤独症康复专业委员会主任委员、北京大学第六医院主任医师贾美香,孤独症群体代表等参加活动。

《最好的朋友》以轻盈而真挚的

笔触,讲述性格孤僻的高中生赵飞(杨智赫饰)意外走进孤独症少年夏天(城桧吏饰)与姐姐夏秋(段奥娟饰)的生活,两段青春轨迹开始缓缓交汇,在陪伴与碰撞中彼此照亮、共同成长的故事。

映后,两位“星星的孩子”亲临现场,将影片所传递的温暖真切地延伸到了现实之中。其中,“星朋友”傅思超更是在电影中本色出演,饰演了

“第四频道”乐队的鼓手。映后他兴奋地表示:“看完电影之后特别激动,对我来说也是一次非常宝贵的经历,让我感受到了拍电影是一项慢工出细活的工作。”傅思超对摇滚乐的天生敏感也让导演印象深刻,“他对音乐的热爱与他带来的纯粹快乐,感染我们每一个人”。同样来到现场的王博雅,是一位对博物馆充满热情的“星星的孩子”。他热情地为大家介绍博物馆藏品,并与大家分享:“今天看完这部电影非常高兴,大家都是我最好的朋友。”

活动尾声,中国红十字会总会事业发展中心为导演宋卓非及演员杨智赫、段奥娟颁发了“爱心大使”证书。影片上映之际恰好是12月5日“世界志愿者日”,主创接受证书后都诚恳表示,这不仅是一份荣誉,更意味着一份长久的责任,未来将继续以公众人物的身份,呼吁社会关注孤独症群体,并以实际行动“把世界照亮一点点”。

(影子)

解压喜剧《不过是上班》发布首支预告

本报讯 近日,喜剧电影《不过是上班》发布“最烦上班”版预告,“底层牛马”全阵容海报及动态海报,控诉让打工人体沸腾的“上班N宗罪”。影片最新发布的预告以“职场N宗罪”的形式真实演绎了打工人在职场的窘迫时刻。上班请假困难、周末时间被挤压占用、勤劳反成“老黄牛”、领导向上管理时的两幅面孔……桩桩件件都成为打工人的痛点。吴俊霆饰演的马俊霆让职场发疯文学照进现实,拒绝精神内耗,反击职场乱象。将丧礼办在办公室工区给不批假的老板当头一击,反驳老板的不合理安排抵制周末加班,肘击甩锅油滑的摸鱼同事不干活就等着被优化,帮老板额外干活时出点乱子

趁机“报复”……当上班变成一场无法结束的循环时,打工人的觉醒就在此刻,预告结尾以牛马自发组成“职场复仇者联盟”,向老板发出暴烈回击时,解压爽感在此刻形成最大程度的共鸣。影片同时发布“底层牛马”全阵容海报,生动展示了职场百态。

该片由刘同监制、编剧,王梓骏执导、编剧,曾韬编剧,吴俊霆、李孝谦领衔主演,安娜Ana、周德华、合文俊、小爱、帕赛、孙天宇、李逗逗主演,李川特别主演,丁冠森、王艺禅友情出演,陈思斯特邀出演,北京光线影业有限公司出品,小森林(成都)影业有限公司、上海迷你光线影业有限公司联合出品,将于2026年1月10日全国上映。

(杜思梦)

孟鹤堂管乐领衔《小气鬼》杀青

本报讯 日前,由钟伟导演并编剧,孟鹤堂、管乐领衔主演的电影《小气鬼》在成都正式杀青。杀青当日,片方释出“坐以待币”版概念海报及主创杀青剧照,温馨与欢乐交织。

电影《小气鬼》讲述了民乐团唢呐手“小气鬼”高艺(孟鹤堂饰)与4岁儿童阿乌(包邮饰)被迫搭伙结成“半路父子”,并对大提琴手温兰(管乐饰)展开抠搜求爱攻势的一些列啼笑皆非的爆笑故事。

该片导演兼编剧钟伟,此前曾执笔《我不是药神》《奇迹·笨小孩》

等口碑票房双丰收的佳作,此次他以轻松诙谐的笔触操刀现实题材,自编自导电影《小气鬼》,并携手孟鹤堂、管乐等实力派喜剧演员令人期待。

影片首次公开的概念海报展现了高艺与阿乌这对“半路父子”的日常图景。以极具艺术表现力的手法,将小人物的现实荒诞喜剧质感渲染得淋漓尽致,让人不禁好奇故事的走向。

电影《小气鬼》由一抹悠蓝传媒(成都)有限公司、扶光影业(成都)有限公司制作。

(杜思梦)