

电影作为技术与艺术高度融合的艺术形式,一直以来都在拥抱最新的技术革新。今年北京国际电影节,AI这个词在不同场合一次次被提及——

当“拍”电影变成了“生成”电影

阅读提示

电影作为技术与艺术高度融合的艺术形式,一直以来都在拥抱最新的技术革新。在北京电影节,“拍”电影变成“生成”电影,AI这个词在不同场合一次次被提及,人工智能与电影艺术的结合及走向备受关注。

机遇还是陷阱”主题论坛上,与会嘉宾普遍认为,目前来看,无论是创作者通过AI完成工作方式的迭代创新,还是行业借此降本增效和变革,AI全方位、全流程渗入影视行业已是大势所趋。

编剧刘毅坦言,AI已经成为自己的“24小时灵感助手”。写剧本时,AI能快速生成人物画像、设计海报,甚至提炼故事线。

AI不仅能帮助编剧提高效率,还具有动态检视功能。以华策影视AIGC应用研究院研发的“影视剧本智能创作系统”为例,其可对20万至50万字的小说剧本进行内容评估,将一个编剧3天的工作量缩减至5分钟。

在谈到当下AI技术对电影的影响时,曾参与制作《少年的你》《七月与安生》等作品声音指导的黄铮表示,AI正在改变电影工业的创作方式,尤其是正在重塑电影声音制作的工作流程和艺术可能。

对影视公司来说,AI将成为降本增效的利器。恐龙影业创始人孙嵘指出,公司正在训练专属的“智能体”,将创意风格数据化。未来AI或重塑制片流程,但技术融合需跨领域协作。

“AI将覆盖影视全链条,它像‘魔童’般潜力无限,两年内或从工具跃升为创作伙伴。”导演俞白眉预言。

创意为本,技术为翼

在拥抱新技术的同时保持警醒,应当是创作者的自觉。

AI浪潮下,电影人在为效率提升而欢呼

的同时,也面临着创意危机的挑战。

“可能在两三年后,AI基本就能优化80%的中低端创作。但现在,在使用AI的过程中会不时出现‘AI幻觉’,需要人为去对比和筛选。”编剧张珂指出,更重要的是,构思阶段依赖AI可能会使自身创作动作变形,若追求更深刻的表达,仍需人类直面痛苦与孤独。

“AI并无主体性与意识,但拥有丰富的创意潜力。”北京大学教授、北京智源人工智能研究院理事长黄铁军指出,人工智能并不在意在取代人类导演、编剧、摄影师,而应成为他们的共创伙伴。

创意为本,技术为翼。“技术从来只是实现创意的手段,而不是终点。”导演路阳指出,当下电影不仅面临来自剧集、短视频、游戏等多元内容形态的竞争,更面临观众审美的快速演进。因此,电影人必须坚定地在保有艺术探索精神的同时,勇敢地向技术借力,调整叙事方式与美学表达,以对话新时代的观众。

“AI是一种新型生产力工具,真正的价值在于降低门槛、释放创意。”清华大学人工智能研究院副院长、生数科技创始人兼首席科学家朱军教授认为,AI不是取代创意,而是让更多人有资格成为创作者。

在电影中寻找答案

本届电影节的首场大师班活动,由在国内外影坛都享有盛誉的贾樟柯导演开讲。今年恰逢他的作品《山河故人》上映十周年,而影片中的第三个故事正是发生在2025年。

“《山河故人》前两个段落写完后,为什么

么会有关于未来的故事?因为人会不由地去想未来是什么。”贾樟柯坦言,“那时候想象力局限于互联网这个透明的交流工具,没想到十年后是人工智能时代,比电影的想象还要快。”

电影如何在时代更迭中持续焕发新的生命力?对于新兴的AI技术,贾樟柯表示,没有电影工作者会对技术不敏感。“电影就是技术的产物,AI可以做很多事情,我自己更关心的是AI影像生成问题。”他对AI技术保持开放态度,“一切都还只是开始,我们不要假设说不用AI或者AI是万能的,我们先去了解它,去跟它相处,共同走一段路看看这个朋友究竟跟我们是什么关系。”

与此同时,贾樟柯也明确地表达了自己对真实拍摄的坚持:“因为我喜欢现场,我喜欢真实地去看这个世界,把它捕捉下来。”

北京电影家协会主席黄建新也同样表达了对“现场”的喜欢。“电影现场拍摄的魅力在哪里?就是不可预知性,出现了超越你想象、超越你计划、超越你预设的感情表达那一瞬间的爆发。这是AI替代不了的,因此将来会是一个二者并存的创作状态。”

“AIGC电影单元”评委,《狮子王》导演罗伯·明可夫则表示,他对于人工智能如何帮助电影非常感兴趣,甚至“震惊于这种技术的高效”,但创作者要意识到最重要的还是观众,如何与观众共鸣、共通很重要。

“技术是为艺术服务的,不应成为遮蔽创作初心的迷雾,而应是照亮内容表达的光。”追光动画联合创始人、总裁于洲认为,不论工具如何进化,内容与观众始终应被放在第一位。

“AI+电影”的未来会怎样?答案或许要在电影创作中寻找。正如毕赣导演在谈及他的作品《路边野餐》时所说:“寻找是电影当中永恒的主题,因为很多问题是没有答案的,所以作为创作者,我们经常会用寻找这样的方式去处理一个故事。”

河北珐琅艺术展开展

4月24日,观众在河北博物院参观“华彩珍蓝——河北珐琅艺术展”。

展览立足燕赵地域文化特色,精选全省190余件(套)明清至民国时期的珐琅文物珍品与当代艺术精品,将持续至7月27日。

新华社发(陈其保 摄)

G视线

央视戏曲频道将推出“大地和鸣”特别节目

本报讯(记者苏墨)日前,中央广播电视台文艺节目中心戏曲频道《一鸣惊人》栏目走进河北省邢台市宁晋县黄儿营村,推出“大地和鸣”“五一”国际劳动节特别节目,以戏曲艺术为桥梁,展现新时代劳动者在平凡岗位上的不凡坚守,致敬每一位用双手书写中国梦的奋斗者。节目将于5月1日19:00在CCTV-11戏曲频道首播,央视频、央视网同步上线。

节目全长约120分钟,采用纪实寻访与主会场演绎相结合的形式,聚焦戏曲演员、快递小哥、新产业工人、志愿者、劳动模范等不同行业背景的群体,以“劳动美”为棱镜,折射出“中国梦”的鲜活内核——平凡奋斗者的汗水与笑容,正是时代最动人的史诗。

节目中的纪实寻访镜头深入工厂车间、田间地头、市井街巷等一线劳动场景,以戏曲为舟、以劳动为桨,寻找平凡中的伟大,讲述在坚守中传递热爱的动人故事;京剧演员裘识体验另类生活,跟拍快递员穿梭胡同;评剧名家周丹探访新中国第一批劳动模范93岁的尉凤英老人,唱响评剧《尉凤英》,戏里戏外共同致敬六十年“爱岗敬业”的坚守,唱腔中流淌的不仅是戏剧,更是一代人的精神丰碑。节目聚焦来自各行各业的劳动模范与基层文化传承者,展现艺术与生活互为滋养的深刻联结。

国家自然博物馆首部4D科普电影在京首映

本报讯(记者王伟伟)日前,国家自然博物馆首部4D科普电影《海洋深深》在京首映。

作为国家自然博物馆更名升级后的首部4D电影力作,影片聚焦“深海探索与生态保护”这一时代议题,以沉浸式影像语言串联前沿动画科技与真实科研成果,带领观众潜入11000米深海,展开一场穿越光影与感官的蓝色旅程。

创作团队耗时两年走访南海科考站、仿生机器人实验室、多所海洋专业研究机构,从真实科研数据出发逐帧构建海底世界。片中“深渊科研城”的想象蓝图,也基于深海监测站的科研计划而展开。影片从阳光斑驳的珊瑚礁出发,历经马尾藻林、海山、冷泉区、热液区直至海沟深处的层层推进,观众在观影中可化身“虚拟深潜员”,在视觉震撼中直面白化珊瑚、人类垃圾等生态危机。

据了解,《海洋深深》除了将在博物馆专线影院长期放映外,还计划在成都、南京、西安等地巡影。

该片主创人员表示,这部电影不仅是一次视觉盛宴的呈现,更是一次深刻的海洋科普教育,让知识走出论文、走出屏幕,让观众在光影中感受海底两万里的生态变化与生物奇迹。

深圳举办职工“五一”文艺展演活动

本报讯(记者刘友婷)4月24日,由深圳市总工会主办、深圳市工人文化宫承办的“百年匠心·湾区扬帆”2025年深圳职工“五一”文艺展演在深圳广电集团演播厅精彩上演,来自全市各行各业的劳模工匠代表、职工代表约450人欢聚一堂,现场观演。

本次文艺展演分为“潮涌东方”“薪传百年”“春潮破茧”“智创未来”“湾区同梦”五大篇章,以“时空对话”为创意核心,运用AI修复历史影像、LED动态舞台等科技手段,通过歌舞、朗诵、情景剧等多种艺术形式,再现从特区建设初期的“拓荒牛”到新时代“双区驱动”下的工匠群像,重温深圳劳动者与城市共成长的奋斗历程。

据深圳市总工会方面透露,展演所有节目均由深圳各级工会精心选送,260余名各行业劳动者自编自演,他们中有一线工人、教师、医生,也有工程师、快递小哥。其中,情景朗诵《拓荒者日记》,回顾“中国摩天大楼第一人”陆建新、“工人院士”周创彬等初期来深建设者的事迹,再现特区建设者敢闯敢试、勇立潮头的时代风采。

近年来,深圳各级工会职工文化活力迸发,涌现了一批集思想性、观赏性、群众性、艺术性为一体的职工文艺作品。深圳市总工会相关负责人表示,“本场文艺展演是深圳职工文化成果的集中展示,生动展现新时代深圳职工昂扬的精神风貌。演出全程录制,将于5月1日在‘深圳工会’视频平台播出,向每一位平凡而伟大的劳动者致敬。”

“慢慢”书香点亮山区孩子求知梦

本报讯(记者毛浓曦 通讯员陈宏梅)近日,在第30个世界读书日,中国铁路西安局集团有限公司西安客运段在6063次公益慢火车上举办了一场“书香伴你行,悦读越精彩”主题阅读活动,让秦岭山区沿线的孩子们在沉浸式体验中品味阅读之美、读书之乐。

由于沿线19所中小学的孩子们每周都会乘坐这趟慢火车,2018年西安客运段率先在6063次慢火车上设立通学车厢,并先后投入20余万元改造通学车厢设施。如今,通学车厢的书架上摆满了各类书籍。2024年8月,该通学车厢成功入选全民阅读优秀项目,为这趟“跑”了大半辈子的“老火车”贴上文化新标签。

良渚遗址:
科技照亮文明之光

4月23日,参加第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛的嘉宾在参观良渚博物院。

4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在浙江杭州良渚召开,来自60余个国家和地区的190余名专家齐聚一堂,探讨博物馆在文化遗产保护、新技术应用等方面的经验做法。

良渚遗址是中华五千年文明史的实证。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。

新华社记者江汉 摄

G艺评

严肃文学也需要一批“销冠”

这绝不仅是只为董宇辉个人而设。新增奖项,侧面折射出,当下文学的处境:太需要一批“董宇辉”。

一个不争的事实是,近年来,随着阅读方式、阅读习惯、传播媒介等发生巨变,文学,特别是严肃文学,在受众“注意力”争夺战中,早已不再是网络文学的对手,更“打不过”短视频、短剧,更何况网剧、电影、脱口秀、真人秀等。

一波未平一波又起,这两年,人工智能特别是通用大模型兴起,更是对文学创作,产生了前所未有的冲击。科幻作家刘慈欣曾不太乐观地表示,“未来的话,很可能我们(创作者)最终会被替代。”

然后,20世纪八九十年代的鼎盛时期,

中国文学期刊总数多达800~900家。那时《人民文学》单期发行量曾达到150万册,就连一些县都有自己的文学刊物。陕西延川县的文艺季刊《山花》发行量曾达28万册。如

今,相当一部分停刊或转型,消失了。

在这样的背景下,对文学传播的贡献,其意义显现出来。

“不管什么年龄段的人,都需要阅读”“读书,一直都是战胜平庸,战胜琐碎的一个途径”……作为靠网络平台直播带货,特别是靠文采飞扬的“口播”胜出的董宇辉,一度是带货主播界的一股“清流”。他让卖货,变得至少不那么“物质”。他用“流量”“贩卖”文学,将严肃文学作品推到流量之巅,通过手机让无数人“种草”。

他让迟子建20多年前的文学作品《额尔古纳河右岸》总销量达到了约500万册;让《人民文学》累计售出百万册,单场卖出了1785万……“文学销冠”,董宇辉名之实归。

直播间,为传统文学与现代传播技术融通,搭建起读者和作者的桥梁。

时下的文学,需要更多的传播英雄。作为个人,谁都并不能成为严肃文学的拯救者,

但他至少让我们看到,在当下传播生态、技术条件下,文学生存的可能。“文学销冠”的成功示范,让人们看到,文学不仅可以存活下去,还能“活得不错”。

文学作品,作为观念和精神产品,不能仅靠“一般等价物”来衡量。但书籍,作为文学的载体,作为商品的一种,势必要遵循市场规律。它们要被看到、被读到,就需要被传播。

无论什么时代,对美的追求,终归是人类独特的标识。如果我们内心没有对文学之美、对艺术之美的温情,那不管你用什么传播技术,无论是董宇辉还是张宇辉、赵宇辉,都不可能被打动,更遑论“掏腰包”。

说到底,文学不死,是因大众内心对美的追寻,一息尚存。

仅凭此,我坚信:信息冗余的时代,文学依旧会在;人工智能浪潮滚滚,人类审美志趣,永不磨灭。

兰德华

人红是非多。董宇辉最近再次站在了舆论的风口。近日,一条“董宇辉获2024年度‘人民文学奖’”的消息公布后,引发争议。

初看,我也一愣:“他有什么作品吗?”再看评论,网友更是不买账:“名不副实,怎么得的奖!”

深扒一下才发现,是场乌龙。事实上,董宇辉获得的是“人民文学奖”本年度“传播贡献奖”,并非专业文学奖项。授奖理由,也很充分:“将文学一次次推向读者,唤起了无数热爱文学的人的内心热情。”

拨云见日,乌龙背后,一个更加值得讨论的问题是,作为国家级文学刊物,《人民文学》为何新增一个“传播贡献奖”?我想,

本报记者 蒋菡

电影作为技术与艺术高度融合的艺术形式,一直以来都在拥抱最新的技术革新。今年北京国际电影节,AI这个词在不同场合一次次被提及——

当“拍”电影变成了“生成”电影

“我们可以在程序里输入像‘LOVE’或其他关键词,选择想要科幻还是恐怖等类型,AI会自动到数据库中抓取人类电影里关于这两个词的想象,然后实时生成一部电影。”第十五届北京国际电影节(以下简称北影节)无界沉浸单元策展人易雨潇说。

正是人间四月天,一年一度的北影节于4月18日如期而至。今年的北影节将往届的VR单元、XR单元进一步扩展为由人工智能、虚拟现实等技术打造的“无界沉浸单元”,吸引了很多观众前来体验。

电影作为技术与艺术高度融合的艺术形式,一直以来都在拥抱最新的技术革新。透过北影节这扇“光影之窗”,人们看到了技术与产业加速融合的图景。事实上,除了“拍”电影变成了“生成”电影,AI这个词在北影节的不同场合一次次被提及,人工智能与电影艺术的结合及走向备受关注。

“我们可以从程序里输入像‘LOVE’或其他关键词,选择想要科幻还是恐怖等类型,AI会自动到数据库中抓取人类电影里关于这两个词的想象,然后实时生成一部电影。”第十五届北京国际电影节(以下简称北影节)无界沉浸单元策展人易雨潇说。

正是人间四月天,一年一度的北影节于4月18日如期而至。今年的北影节将往届的VR单元、XR单元进一步扩展为由人工智能、虚拟现实等技术打造的“无界沉浸单元”,吸引了很多观众前来体验。

电影作为技术与艺术高度融合的艺术形式,一直以来都在拥抱最新的技术革新。透过北影节这扇“光影之窗”,人们看到了技术与产业加速融合的图景。事实上,除了“拍”电影变成了“生成”电影,AI这个词在北影节的不同场合一次次被提及,人工智能与电影艺术的结合及走向备受关注。

“我们可以从程序里输入像‘LOVE’或其他关键词,选择想要科幻还是恐怖等类型,AI会自动到数据库中抓取人类电影里关于这两个词的想象,然后实时生成一部电影。”第十五届北京国际电影节(以下简称北影节)无界沉浸单元策展人易雨潇说。

正是人间四月天,一年一度的北影节于4月18日如期而至。今年的北影节将往届的VR单元、XR单元进一步扩展为由人工智能、虚拟现实等技术打造的“无界沉浸单元”,吸引了很多观众前来体验。

电影作为技术与艺术高度融合的艺术形式,一直以来都在拥抱最新的技术革新。透过北影节这扇“光影之窗”,人们看到了技术与产业加速融合的图景。事实上,除了“拍”电影变成了“生成”电影,AI这个词在北影节的不同场合一次次被提及,人工智能与电影艺术的结合及走向备受关注。

“我们可以从程序里输入像‘LOVE’或其他关键词,选择想要科幻还是恐怖等类型,AI会自动到数据库中抓取人类电影里关于这两个词的想象,然后实时生成一部电影。”第十五届北京国际电影节(以下简称北影节)无界沉浸单元策展人易雨潇说。

正是人间四月天,一年一度的北影节于4月18日如期而至。今年的北影节将往届的VR单元、XR单元进一步扩展为由人工智能、虚拟现实等技术打造的“无界沉浸单元”,吸引了很多观众前来体验。

电影作为技术与艺术高度融合的艺术形式,一直以来都在拥抱最新的技术革新。透过北影节这扇“光影之窗”,人们看到了技术与产业加速