

当AI长片导演站上柏林国际电影节红毯： 一场电影史的“硅基革命”正在发生

■文/白若辰

柏林时间2025年2月15日晚,由曹译文执导,全球首部入围柏林、戛纳、威尼斯三大国际电影节的AI长片电影《然后呢》在柏林国际电影节举行了世界首映。有报道称,影片《然后呢》从最初的创意到制作、剪辑和配乐,全部由曹译文一人在AI的帮助下完成。当AI长片导演站上柏林国际电影节红毯,一场颠覆电影史的“硅基革命”正在发生。

作者电影的新纪元： “一人成片”时代来临

1948年,法国电影家亚历山大·阿斯特吕克倡导的“运用摄影机写作”的电影创作理论,以“摄影机——笔”的类比,主张电影已经成为一种具有独特语言、可以自由表达思想和感情的工具,正如作者用笔写作一样,电影导演可以用摄影机“写作”,充分表达个人意愿。时至今日,AI作为电影导演新的“笔”,成为导演完成影片创作和自我表达的绝佳助手。

与以往电影作为一种集体艺术,导演需要在制片人、编剧、演员等合作者的限制下发挥创造力不同,随着AI技术的快速发展,电影创作的格局正在发生深刻变化。这种模式也让影片所可能具有的“作者电影”的属性得到了前所未有的增强。“2024乡村电影周”上,中国农影首支AI宣传片《让全世界看见你》精彩亮相,不到2分钟的片长,由3600多张渲染图打磨而成,用丰富生动的镜头语言展现了三农视角下关于电影的故事。这部宣传片从故事脚本创立、镜头撰写、内容具象化实现、视频转化、人物模型训练运用了多达五种AI工具进行全流程设计,展现了AI技术在

影视领域的丰富应用场景。

当下,AI技术的普及使得电影创作的门槛大幅降低。传统电影制作需要庞大的团队和复杂的流程,而AI工具可以帮助导演完成从剧本生成、角色设计到后期剪辑的多个环节。这种高效的工具让导演能够更专注于创意表达,从而实现了“一人成片”的可能性。随着AI技术的不断迭代,电影创作的成本和时间投入也在显著降低。AI生成的视觉特效和虚拟场景可以替代传统的高成本制作方式,让独立导演也能创作出高质量的影片。这种趋势正推动着电影创作从精英化向大众化转变,未来或许会迎来一个“作者电影”爆炸的时代,更多个人创作者将有机会通过AI工具实现自己的电影梦想。

电影创意的硅基化： 从人类思维到算法驱动

电影创作的核心在于创意,而AI的介入正在改变创意的生成方式。传统的电影创意依赖于导演、编剧等创作者的个人经验和灵感,而AI则通过算法和大数据分析,能够快速生成大量创意方案,并能根据以往的观众偏好对生成的方案进行优化。

事实上,当导演输入指令,AI开始创作时,“硅基化”的基因便注入于AI参与的电影之中。随着影视行业对AI技术的不断应用,AI对影视创作的深度参与也引发了一些争议。有人认为,AI的创作缺乏人类的情感和深度,可能导致电影艺术的同质化。如何在AI生成的内容中保留人类导演的情感和深度,如何解决AI创作中的版权和伦理问题等等,都是需要进一步探讨的议题。

正如特德·姜在《为什么人工智能不会创造艺术?》一文中所说:“你所创作的作品不是非要与人类历史上的每一件艺术品都完全不同才有价值。正是因为你是它的表达者,它源自你独特的生活经历,它抵达了观者生命中的某个特定时刻,才赋予了它新的意义。”在他看来,这是自动完成算法永远无法做到的。

历史节点的创作者： 与AI共同书写电影史

AI动画片《千秋诗颂》依托中央广播电视总台“央视视听媒体大模型”,运用AI人工智能技术将诗词制作为水墨国风动画;人文漫游纪录片《湘行漫记》通过AI动画技术将观众带回左宗棠精彩的少年时代;李少红、贾樟柯、叶锦添、薛晓路、俞白眉、董润年、张吃鱼、王子川、王卯卯9名导演,利用快手自研视频生成大模型产品“可灵AI”完成了9部不同风格的AI短片。

越来越多AI参与的影视作品不断证明,AI能够突破作为个体的人类创作者的思维局限,探索更多元的叙事方式和视觉语言,为电影创作带来了更多的可能性。AI不仅是技术的革新者,更是电影史的参与者。

导演的情感和深度,如何解决AI创作中的版权和伦理问题等等,都是需要进一步探讨的议题。

同时,AI的介入不仅改变了电影创作的方式,也影响了电影产业的生态。AI可以通过数据分析预测票房表现,帮助制片人优化投资决策,可以通过智能剪辑和特效生成,降低制作成本,提高制作效率,这些变化正在重塑电影产业的商业模式。AI与电影的结合,正在开启一个属于未来的崭新设想。

(来源:中国农民电影节)

不戴眼镜的“哪吒”也好看 ——影院抢占先机的主动营销

■文/陈光

本文标题,说的是2D版居然可赢3D版,个中奥妙,还得从头说起。

“东风风来满眼春”,蛇年春节冲出一部空前火爆的国产动画片《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》),但该片的市场价值,多数人最初并未看清。该片在年初一的全国排片率仅有23.3%。

在广东省非一线的中等城市茂名,最早认清《哪吒2》巨大潜力的影院,是茂名市文化广场影城。该影城营销人员凭自己的独到眼光,在第一时间及时调整《哪吒2》的排片,敢于突破该片的全国排片率,三次比周边其它影院先走一步,还自创推介绝招,票房当然赚得更多,于是成为茂名春节影市的一匹“黑马”!

茂名文化广场影城是一家仅有4厅550座的小影院,周边有10多家体量较大的多厅影城与之竞争,且已开业10多年,设备有点旧了,但该影城营销人员的经营理念并不陈旧,他们向来认真学习思考,推销影片不会只执行上头指令,也不随大流,特别注重观察本地行情,因地制宜。

今年春节档六部大片在茂名各家影院的排片比,最初与全国同步。年初一和年初二,各部新片在茂名的票房收入基本上符合春节前的预测。但在年初三,形势开始有变化,在文化广场影城,几部大明星主演的影片,票房开始下降。而《哪吒2》却行情看涨,无论早场还是夜场都卖座,上座率高达90%。这一状况,在茂名其它影城也出现,究竟是偶然现象还是必然趋势?似乎一时难以判定,因为在历年的春节档,票房冠军都不是动画片。《哪吒2》的排片是否要大调整?许多影院下不了决心,还想再观望一两天。

不能等!文化广场影城的陈经理认为,《哪吒2》虽无明显效应,但另有独到优势——特别受小孩欢迎,许多小孩子要看两遍,都需要家长陪同,这样的人次,成人题材故事片无法相比。市场常规不会永恒不变,春节黄金档不比平时,多迟疑一天,就会流失不少观众,悔之晚矣!

第一次先走一步:该影城经营班子当机立断,在年初四,该影城的《哪吒2》排片率突破全国影院的30%,提高到40%。从小厅调整到大厅,正式成为该影城的春节档主角,还请电视台记者发新闻广告告之;文化广场影城从早上9点半至夜2点都大量排映《哪吒2》,保证满足观众的需求。该影城立即加大3D眼镜的库存,确保物资充足。

于是,许多想看的茂名观众都涌向文化广场影城,这家4厅影城在一天之内接待了3000多名观众,日票房收获13万元,与同一地段的8厅1000座影城相同。年初五,《哪吒2》又是文化广场影城的票房冠军,这家4厅影城的日票房收入超过了多家6厅影城。到年初六,茂名市许多影院才赶快增加《哪吒2》场次,当他们为寻找3D眼镜而焦头烂额时,文化广场影城已经谋划第二波营销攻势。

第二次先走一步:文化广场影城只有4个影厅,无法同时照顾多部影片。该影城经营班子做出一个大胆决定:在年初七,当《哪吒2》的全国排片率达到47%时,该片在文化广场影城的排片率升至100%,即该影城的影厅全部排映一部影片——《哪吒2》,并进一步延长营业时间,将早上的场次提前至8点半,场次再次大增,平均上座率达到70%,黄金时间所有场次全部爆满。

2月14日是情人节,尽管当天有美国大片和王家卫的《花样年华》上映,但文化广场影城还是将所有的场次(28场)给了《哪吒2》,不写爱情的《哪吒2》在这个情人节独占鳌头,美国大片《美国队长4》在周末只排了1场。从周五的早场开始,该影城的票房就一路领先周边那些8厅1000座的大影城。在上一周的星期天,该影城的日票房收7万元,观众人次2000人,高达53%的上座率雄踞全市影院第一。

在春节档后期,文化广场影城只放一部影片,是考虑到今年春节档的特殊性。孩子和家长只有在春节和寒假期间才有空多看几遍《哪吒2》,这个最佳时机不能错过。其它影片虽有可取之处,但在春节没人看,硬要排映也没有收入,还损害影院,若改在节后上映,票房会更好一些。2月下旬开学之后,孩子看《哪吒2》的机会减少了,影院就可以腾出一些场次放映其它影片,这些影片反而有观众。

第三次先走一步:2月10日,春节档已近尾声,《哪吒2》还有没有票房潜力可挖?该影城的陈经理听到有人无意中谈到2D版的哪吒更清晰漂亮,说者无心听者有意,陈经理灵机一动,这又是一个票房增长点!

乍一看,影院从利益最大化的角度出发,通常首选3D排片,如非特殊情况,一般不会安排2D场次。陈经理认为,国产动画电影的3D特效多为后期加工,2D技术成熟,无镜片阻碍,银幕光亮度更佳。从观影效果来说,2D、3D各有好处。于是,该影城果断决定该片尝试3D、2D同排,并且适当降低2D票价,吸引看过《哪吒2》3D版的观众再看该片2D版,主要是吸引那些没有孩子但有好奇心的未婚青年“二刷”。该影城打出广告语:“不戴眼镜的哪吒也好看”,通过公众号发布,并发动全体同事转发扩散。该影城排映《哪吒2》,2D版和3D版的场次各占一半。

一天之内,市场反响热烈。许多观众都说2D版本更清晰精美,戴近视眼镜的观众不戴3D眼镜,观影更加舒适。该影城的2D场次上座率是80%,3D场次上座率只有60%,同样的场次,同样的座位数,2D的观众人次比3D多400人,这无疑又是一次出奇制胜。在茂名市,只有文化广场影城排映2D版《哪吒2》,再次一枝独秀。从1月29日到2月16日,文化广场影城的总票房高达150万元,其中《哪吒2》票房99万元,接近70%的份额。

在发行放映业奋战了一生的陈经理说:“我这辈子过了56个春节,2025年春节过得最有意义!能为一部勇闯世界票房排行榜的优秀国产片作出一点贡献,我特别开心!”这也是文化广场影城全体员工共同的心声!

星光不负赶路人!

(作者为茂名市电影产业协会会长)

一部视野宏阔、体大虑周的电影文学通史 ——评《百年中国电影文学史》

■文/周仲谋

中国电影文学既是中国电影的有机组成部分,也是中国现当代文学的特殊分支。学术界对这一兼具电影性和文学性的领域给予了关注,学者们发表了一系列论文,出版了论文集、个案研究或断代史研究方面的著作,但系统考察中国电影文学发展历史的通史性著作一直没有出现。近期,周斌先生的大著《百年中国电影文学史》(湖南文艺出版社2024年11月版)问世,填补了这一空白。

当电影由幼年时期对生活片段的简单记录发展为讲述故事、传达主题、揭示情感、塑造人物的“第七艺术”时,电影文学的重要性就凸显出来。电影文学的主要样式是电影文学剧本,此外还包括电影本事、电影小说、电影故事等。电影文学为电影创作提供了不可或缺的文学基础,是导演、摄影、演员开展工作的重要依据。即便是当今视觉文化语境下,过分偏重视觉奇观打造而忽略故事内容和叙事逻辑的影片仍会受到诟病。在相当长一段时间里,无论是中国电影创作领域还是研究领域,都很重视电影文学。创作方面,电影编剧和剧本的地位非常高,没有好的剧本,电影不会轻易开拍。一些刊物发表了不少优秀电影剧本,出版社也陆续出版了各种电影剧本选集和优秀电影剧本的单行本。《中国新文学大系》从第二辑开始,专门设立了电影卷,收录电影剧本。研究方面,夏衍、柯灵、陈荒煤、钟惦棐、张骏祥、汪流、周晓明等人,在强调电影文学重要性和基础作用的共识下,从不同角度对电影文学尤其是电影剧本进行阐述和分析。他们或探究电影剧本的特性,或讨论电影文学的语言问题,或总结电影剧本的创作经验、方法,或回顾中国电影文学某一阶段的发展历程,从不同角度推进了中国电影文学研究。

与上述研究相比,《百年中国电影文学史》具有以下显著特点。第一个特点是全面性和系统性。这部将近60万字的鸿篇巨制出版之前,周斌先生已在电影文学研究领域耕耘数十载,发表了一批探析中国电影文学特点、价值、创作发展的学

术论文,出版了研究电影剧作家的专著。《百年中国电影文学史》是作者以往研究成果基础上的集大成之作,是长期钻研、思考的结晶。该著视野开阔、气象宏大,思考细致深入,学理性强,史论兼美,堪称体大虑周的中国电影文学通史。该著的“通”既表现在纵向上的前后贯通,也表现在横向上的中外融通。纵向上,全书贯通了中国电影文学发展的整个过程,研究对象的时间范围上自中国电影文学诞生,下至世纪之交,在对一些电影剧作家进行个案研究时,还涉及到21世纪以来的电影剧本创作。该著将百年中国电影文学分为九个时期,分别加以详细论述,勾勒出清晰的发展演变脉络。比起以往的零散研究或断代史性质的研究,该著不仅体量更大,而且更加全面,更加系统。横向上,该著放眼世界,把外国电影文化及电影文学作为有益的参照系,在中外相互比较、融通的视野中,更好地把握中国电影文学的特征和发展规律。该著从发生学角度介绍了各国电影文学的诞生情况,以及电影界对电影剧本的重视态度,有力论证了电影文学存在的必要性,并考察了中国电影文学在不同时期对美、苏、意、法、英、日等国电影的学习借鉴情况,不仅有助于理解中国电影文学发展的中外文化渊源,而且有助于认识中国电影文学兼收并蓄的包容精神和追求创新超越的进取意识。

该著的第二个特点是史料丰富完备。作为一部通史性著作,《百年中国电影文学史》对各个时期的电影文学史料进行了详细梳理和归纳。这些史料由四大类构成:一是发表电影文学作品尤其是电影剧本的刊物,出版的电影剧本选集、单行本、电影剧作家的个人剧本集等;二是研究电影文学的著作和论文,包括理论研究和评论性研究文献等;三是与电影文学创作有关的政策文件;四是电影剧作家的访谈、回忆录等。翔实的史料体现出作者广博的知识积累和严谨的治史态度。对史料的充分占有,保证了著作观点的言出有据,言之成理。

第三个特点是点面兼顾,重点突出。书中绪论部分对中国电影文学发展的整体面貌进行了简要描述,前九章则分别详细阐述某一时期的电影文学状况。各章先是宏观概括该时期电影文学创作的时代背景和基本情况,归纳提炼创作特点,然后对有成就的剧作家及代表性作品进行个案分析和文本细读。这样的章节体例安排,把宏观层面的整体把握与微观层面的细致解读很好地结合起来,突出了电影文学作品的本体性研究。

第四个特点是廓清了中国电影文学研究中的一些基本问题,彰显出思辨色彩和学理深度。一是电影文学研究与文学研究的联系和区别。电影文学研究不仅关注题材、主题、人物、情感、矛盾冲突等文学叙事层面,还要关注作品如何调动影像画面等视觉元素和音乐音响等听觉元素参与叙事。例如该著在解读夏衍电影剧本创作时,就从文学、画面、音乐三个层面加以论证,认为剧本《时代的儿女》运用蒙太奇手法组接画面产生了极强的视觉冲击力,《压岁钱》中的音乐和插曲发挥了揭示主题、渲染情绪的作用。二是指出中国电影文学发展与社会时代变革及电影自身发展之间存在密切关系,并在揭示上述关系的背景下探究该时期电影文学创作的成败得失。由此得出的结论比孤立、静态地分析电影文学作品更有说服力。上述基本问题的厘清,将中国电影文学研究提升到了新的高度。

《百年中国电影文学史》的价值和贡献显而易见。该著确立了中国电影文学研究的对象范围、理论方法、架构范式,丰富的史料也为年轻学者继续深入研究电影文学奠定了坚实基础。在商业娱乐与视觉消费逐渐兴盛、创作界对电影文学重视程度有所下降的今天,该著重申电影剧本的重要作用,追溯中国电影文学的优良传统,总结宝贵经验,对推动我国电影高质量发展、从电影大国迈向电影强国具有现实和长远的意义。

(作者单位:兰州大学文学院)