

鼓浪屿
发布
GULANGYU
RELEASE

2025年中国金鸡百花电影节

38th Chinese Film Golden Rooster and Hundred Flowers Awards

第38届中国电影金鸡奖

新质生产力： 重塑电影产业生态的 核心引擎

中国电影家协会

New Quality Productive Forces:

The Core Engine Transforming the Film Industry Ecosystem

2025年中国金鸡百花电影节

特别报告之一

38th

目 录

引言	1
<hr/>	
一、新质生产力：电影产业的创新引擎与系统性重塑	5
(一) 新质生产力的核心内涵与时代特征	6
(二) 从工具性应用到生态性重塑：电影产业的全链条变革	8
(三) 新质生产力重塑创意生态：从工具革命到想象力革命	10
<hr/>	
二、“场景里的新时代”：影像、生态与价值重构	13
(一) 作为“文化-娱乐复合体”的全新产业定位	14
(二) 回应时代与观众：新技术催生影像新美学	17
(三) “+ 电影”：文化产业生态对电影要素的赋能与吸收	19
<hr/>	
三、数智时代的电影创作与产业变革	22
(一) 创作机制的颠覆：从经验直觉到人机协同	23
(二) 制作流程的重构：从线性链条到智能协作网络	26
(三) 产业规则的演进：适应数智时代的动态规范	30

四、电影传播与消费的生态扩容	33
(一) 精准发行与沉浸体验：数据驱动与感官升维	34
(二) “电影+”：基于IP价值的产业边界拓展与生态融合	39
(三) 以“节点思维”重塑航道：新质生产力引领中国电影国际化传播	43
五、新格局与新使命：	47
电影产业高质量发展的挑战与破局路径	
(一) 现实挑战聚焦：	48
技术应用、人才储备、数据安全与规制适配的核心矛盾	
(二) 破局协同路径：	51
政策引导、产业联动与技术创新的深度融合	
结语：新质生产力引领电影产业的未来召唤	58

引言

我们正置身于一个数智技术裂变与文化消费跨越式升级并存的时代洪流之中。人工智能、大数据、虚拟现实等颠覆性技术，正以前所未有的广度与深度渗透至社会生活的方方面面，甚至已参与到人类知识生产的核心层面，重塑着人们感知、认识与理解世界的基本方式。与此同时，数据与算法正以前所未有的介入度，对人类的视觉经验与审美范式进行系统性重构。在这个充满变革的时代，电影这门百年艺术与工业的结晶，其传统的生产机制、美学范式与产业边界，正面临着前所未有的解构压力与历史性的重塑契机。

这一变革浪潮催生了一个关乎产业未来的核心命题：在全球电影市场竞争日趋激烈、观众审美需求与体验期待不断升级的当下，中国电影产业将凭借何种核心动能，突破“内容同质化”“技术应用浅层化”“价值变现单一化”的三重瓶颈，以回应观众对优质文化产品的迫切需求？更深层次地，在中国文化自信日益增强的今天，电影产业如何担起“讲好中国故事”的时代重任，推动中华文化更好地走向世界？

破解这一命题的答案，正蕴于“新质生产力”这一时代创新引擎之中。对于电影产业而言，这绝非简单的技术叠加。“新质生产力”是一个内涵丰富的系统性概念，涉及技术革命性突破、

生产要素创新性配置、产业深度转型升级，是引领高质量发展的核心动力。在电影产业语境下，它是将尖端科技、创新人才、数据要素进行深度融合，从而推动产业从零散、局部的工具性应用，走向全局性、协同性的生态性重塑的核心引擎。

这一切变革，正汇聚于一个“场景里的新时代”。这里的“场景”，已不再是传统的物理空间，而是由技术、情感、社交与文化交织而成的复合场域。在这个新时代里，电影的价值不再局限于银幕之上的光影叙事，而是渗透到社会生活的方方面面，其本质是电影从一种“可看的艺术”，转变为一种“可进入、可互动、可体验、可消费”的沉浸式文化生活的核心组件。它驱动电影产业从单一、脆弱的“票房经济”，迈向以创意为核心、以科技为基底、以生态为价值的“复合型文化经济”。正是基于“融合文化”的浪潮，电影、游戏、文学、旅游的边界正在消融，共同构建着一个全新的意义网络与消费图景。而将这一宏阔图景具象化的核心载体，正是“文化-娱乐复合体”。这一趋势也得到了宏观数据的印证。据国家统计局《2024年全国文化及相关产业发展情况报告》显示，2024年，全国文化产业实现营业收入19万亿元、利润总额达1.77万亿元。比2023年增长7.1%。文化产业结构不断优化，文化服务业引领作用较为突出。尤为关键的是，报告所列举的16个新业态行业，如“互联网文化娱乐平台”“动漫、游戏数字内容服务”及“可穿戴智能文化设备制造”等，其本质正是“文化-娱乐复合体”的具体业态呈现¹。这不仅印证了产业规模的持续扩大，更清晰地揭示了结构优化的核心动力——即传统业态向新业态的转型已蔚然成势。

¹ 国家统计局：《2024年全国文化及相关产业发展情况报告》，https://www.stats.gov.cn/sj/zxfbhjd/202506/t20250627_1960269.html, 2025-6-27.

纵观电影史，从胶片时代的“再现影像”，到数智时代的“生成影像”，技术的每一次跨越都与生产力变革深度绑定。一方面，技术本身作为最活跃的生产力要素，其革命性突破是驱动产业演进的根本动力；另一方面，当新型生产力与旧有生产关系不相适应时，便会引发组织模式、权责关系与价值分配方式的深刻调整。如今，新质生产力为电影产业带来的，正是一场覆盖创意、制作、传播、消费全链条的系统性变革。这场变革远不止于技术工具的升级，更深刻地引发了生产关系的调适与重构：它催生了“人机协同”的创作新机制，打破了创作者的个体经验局限；它塑造了“分布式智能协作”的全新生产网络，使跨地域、实时化的远程制片成为可能；并最终要求产业规则、版权体系与商业理念进行动态演进，以适应全新的生产力格局。更深层次地，它推动电影产业本身进行重新定位：电影已不再是传统封闭单一的工业体系，而是在跨媒介融合中，通过从“电影+”的主动拓展，到“+电影”的生态吸收，演进为“文化-娱乐复合体”的核心引擎与价值策源地。

然而，新质生产力的发展之路并非坦途。技术伦理困境亟待破解，如AIGC内容的版权归属与原创性界定问题已成为行业争议焦点；人才结构性短缺日益凸显，既懂艺术创作又掌握数字技术的复合型人才存在巨大缺口；数据孤岛现象严重，制作、宣发、衍生品开发各环节数据标准不一、互不相通，导致难以对用户进行全生命周期价值挖掘，构成了生态化运营的主要障碍。这些挑战共同指向一个核心矛盾：飞速迭代的技术应用与相对滞后的产业治理体系之间的张力。

面对这些挑战，需要构建“政策引导-产业联动-技术创新”三位一体的协同破局路径。在政策层面，应加快制定AIGC内容

监管规则和数据共享标准，为创新划定清晰边界。在产业层面，需要建立跨领域的协同创新平台，推动技术供给与创作需求的精准对接。在技术层面，则应加强核心技术攻关，特别是在电影级图形渲染、高性能计算等关键领域实现自主可控。

基于此，深入剖析新质生产力对电影产业的重塑逻辑，厘清其在“场景里的新时代”与“文化 - 娱乐复合体”中的具体实践与内在价值，既是回应“中国电影向何处去”这一时代命题的必然要求，也是推动中国电影从依靠“数量积累”与市场红利的“电影大国”，迈向依靠“质量引领”与模式创新的“电影强国”的核心议题。

展望未来，新质生产力将推动电影产业完成从“观影”到“体验”、从“作品”到“产品”、从“行业”到“生态”的深刻转型。在这个过程中，中国电影人需要把握时代机遇，以技术创新驱动艺术创新，以模式变革引领产业变革，在世界电影格局中刻下鲜明的中国印记，为人类电影文明的发展作出独特贡献。这既是一场技术革命，更是一次文化觉醒，必将深刻影响中国电影的未来走向，并在全球文化竞争中书写崭新的中国篇章。

第一章

新质生产力：
电影产业的创新引擎
与系统性重塑

第一章

电影新质生产力：电影产业 的创新引擎与系统性重塑

要深刻理解新质生产力对电影产业的重塑作用，首先需超越其宏观经济学概念的普遍性，聚焦它作为电影产业“创新引擎”的特殊内涵与时代特征。新质生产力并非各种高新技术的简单叠加，而是以高质量创新为导向，通过技术创新（技术驱动）、人才提升（创新主体）与数据协同（关键要素）的深度融合，最终引发电影产业全要素生产率的质的跃升。

（一）新质生产力的核心内涵与时代特征

2023年9月，《人民日报》的专题论述将新质生产力定义为“以新技术、新经济、新业态为主要内涵的先进生产力质态”。这一界定不仅明晰了其政策内涵，更凸显了其推动社会进步与产业变革的核心引擎地位。然而，要深刻把握新质生产力的历史性意义，理论阐释必须超越政策表述的表层，深入剖析其作为一种生产力质态的生成逻辑、内在结构与演化路径。新质生产力的本质，在于突破传统要素配置的路径依赖。它以革命性技术集群为驱动基点，通过对生产要素、产业组织与价值范式的系统性重构，不仅实现全要素生产率的阶跃式提升，更撬动产业生态与价值创造模式的深刻变革。

在文化与科技深度融合的时代背景下，新质生产力正驱动文化产业向数字化、网络化、智能化加速转型，催生新业态、新场景持续涌现。为顺应并引领这一趋势，国家在顶层设计与宏观战略层面密集出台了一系列政策。在2025年1月国务院办公厅印发的《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》明确提出，将科技创新作为推动文化高质量发展的关键措施，探索文化和科技融合的有效机制，支持利用互联网思维和信息技术改进文化创作生产流程，推动实现文化建设数字化赋能、信息化转型²。足以表明，发展文化

² 国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》的通知，https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content_7000959.htm, 2025-1-24.

领域的新质生产力，已成为推动文化产业迈向高质量发展的核心战略。

在科艺融合的艺术领域，新质生产力的融入更具特殊性：它远非单纯的技术手段迭代，而是触发了艺术创作、生产与传播全流程的范式革命。通过打破传统资源配置的壁垒与“技术-艺术-市场”间的结构性隔阂，它促进了技术、人才与数据等核心要素的有机协同，在极大拓展文化表达广度与深度的同时，最终实现艺术生产力与文化影响力的协同增效。

1. 内核解构：“新”与“质”的辩证统一与理论深化

就概念构成本身而言，“新”与“质”构成了新质生产力理论内涵的一体两面，分别体现了其外在形态与内在本质的双重特征。

“新”表现在生产力形态的全面革新，涵盖了新技术、新经济与新业态的多维演进。它体现在三个相互关联的层面：技术基质的革新，表现为人工智能、大数据等技术集群融合形成的通用技术矩阵；经济形态的演进，如平台经济、零工经济重塑价值创造与分配逻辑；产业业态的重塑，即传统产业边界消融后催生的跨界融合新形态。

而“质”则指向生产力系统的根本属性变革。其一是动力机制的质变，从依赖要素投入的规模报酬递减，转向依赖知识、创新与数据的规模报酬递增；其二是组织形态的质变，从垂直分工、线性链条的科层结构，转向网络化、扁平化、协同共生的生态系统。

2. 电影产业的具象化：“三元融合”模型与生态性重塑

具体到电影产业，新质生产力的内涵体现为一种高度系统化的“三元融合”结构，以及由此触发的“生态性重塑”效应。这一变革标志着电影产业从“影视工业化”阶段向“文化智能化”阶段的范式迭代，其发展逻辑全面转向以科技创新与人才创新为核心的“质效驱动”。

（1）技术之维：前沿科技推动产业升级

技术创新是电影产业实现质效提升的核心动力。以人工智能、虚拟制作为代表的数字化智能技术，已从工具性的“辅助手段”，演变为内生于产业链的建构性力量。它们贯穿于创意生成、视觉呈现与传播消费的全流程，不仅提升了效率，更深刻地重构了电影的语言体系（如互动叙事、沉浸式体验）与产业的组织形态（如分布式协同制作），推动了产业的系统性升级。

（2）人才之维：创新主体的跨界与复合

人才作为创新实践的能动载体，其能力范式必须顺应新质生产力的内在要求。传统电影教育中基于“编剧—导演—摄影”的分科治学模式及其隐含的专业分工逻辑正日益失效。新质生产力催生并需求一种新型的“跨界融合性人才”——他们并非简单地栖身于不同知识领域的交界处，而是致力于打通并重构这些领域的知识壁垒。其核心能力远非“技术+艺术”的简单叠加，而是养成一种融贯性的思维范式：即能深刻理解技术的底层逻辑与内在局限，同时精准把握艺术的人文价值与美学追求，并运用批判性整合能力，在技术的无限可能性中作出富于文化洞察与审美判断的创造性抉择。这类人才的培育，本质上要求对现有的育人生态进行系统性重构，从孤立的分科教学转向能够激发技术认知、艺术创作与市场洞察力深度交融的跨学科教育共同体。

（3）数据之维：关键要素的协同驱动

数据作为新型生产要素，发挥着连接创意、生产与市场的认知导航作用。在创作端，它通过量化分析社会文化情感脉搏，为艺术直觉和叙事提供文化语境上的共鸣基点；在产业端，它驱动生产流程的精准化与资源分配的优化配置。必须警惕的是，数据的应用存在诱发“审美闭环”的风险——即对过往成功数据的路径依赖可能导致内容同质化，扼杀艺术探索的先锋性。因此，数据的价值应定位于“激发创作可能性”而非“规定创作方向”，其终极意义在于为创新提供肥沃的土壤，而非预设僵硬的蓝图。

需要进一步强调的是，“三元融合”结构中的技术、人才与数据三大维度并非彼此孤立，而是相互依存、互为支撑的有机整体。技术为人才能力的发挥与数据价值的挖掘提供了基础平台；人才通过创造性劳动将技术潜力转化为艺术价值，并赋予数据以文化意义；而数据则通过系统性反馈与优化，持续反哺技术创新与人才成长。这种多维度的深度融合，共同构成了新质生产力驱动下电影产业的“生态性重塑”：即从传统线性、封闭的产业流程，转向一个以创意为核心驱动力，以数据与算法为智能中枢，以跨领域人才为创新节点，以网络化协作、实时交互与柔性生产为运行特征的全新产业生态。这一生态系统不仅提升了电影产业的内部效能，更拓展了其外延边界，使其在文化传播、产业联动与社会价值创造方面发挥更为深远的影响。

(二) 从工具性应用到生态性重塑：电影产业的全链条变革

传统电影产业长期遵循以“项目制交付”为核心的运行逻辑，将每部电影视为独立项目，沿袭从剧本、筹备、拍摄、后期到宣发、放映的线性流程。这一模式虽凭借专业分工保障了生产的有序性，却也塑造了相对封闭的“链式”价值结构。其局限性日益凸显：创作端依赖个人经验，易与市场需求脱节；宣发端渠道效能见顶，难以精准触达目标受众；产业链各环节协同不足，整体响应市场变化迟缓，从而制约了产业的创新活力与发展效率。

新质生产力的注入，正驱动该产业经历一场从“提质增效”的工具性赋能，到“重构逻辑”的生态性重塑。其核心标志在于两大根本转变：产业组织形态从“链式结构”转向“网状生态”，核心运行逻辑从“项目交付”转向“数据运营”。这意味着，电影企业乃至整个产业的身份认同发生深刻变化——从“项目的执行者”进阶为“持续优化、不断演进的价值创造系统”。在这一系统中，数据的循环流动贯穿始终，为从创意孵化到用户触达的每一次决策提供方向。这不仅是效率提升，更是生存和发展方式的根本性改变。

1. 要素质变：从辅助工具到创新基座

传统电影产业多依赖资本、明星等要素的规模投入，易陷入边际效益递减的困境。而以生成式人工智能、数据智能与虚拟制片为代表的新质生产力，其角色已从辅助创作的外部工具，深度内化为重构产业结构的核心驱动力。它们不仅赋能于创意生成、视觉预览、镜头预演与市场预测等环节，更能通过数字化还原、历史场景复现等技术启发新的叙事可能，重塑了以“创意”为核心、技术为支撑的生产方式。这意味着，新质生产力通过科技创新、协同驱动与人才创新，提升了全要素生产率，推动电影产业的增长模式从传统的“要素驱动”转向更具内生性与可持续性的“创新驱动”。

2. 流程再造：从线性链条到并行网络

传统线性产业流程正在被“并发协同”的网络化流程所取代。基于云端协同与数据互通，剧本开发、概念设计、后期预演乃至营销策划得以并行展开。虚拟制片技术打破了前后期的线性限制——主创在拍摄前即可通过实时渲染完成场景搭建与视觉预览，精准确定运镜与光影，实现“所见即所得”；

宣发团队则可提前介入，共享预览内容与观众调研数据，以此制定精准的营销策略，甚至依据潜在受众反馈微调影片细节。这种多环节同步联动的模式，不仅有效压缩了生产周期，也让电影生产从顺序执行的“项目”，转变为实时互动、动态优化的价值创造系统。

3. 价值重构：从单一票房到多元业态

产业的价值源泉正从高度依赖影院票房的单点支撑，转向开发IP长尾价值的多元生态。一部成功的电影，其价值不再止于票房，而是作为一个强大的“IP原点”与“数据入口”，持续激活游戏、衍生品、实景娱乐、短视频内容及品牌联名等多元业态，形成强大的再生产能力。数据运营为IP价值开发提供了精准支撑——通过分析票房、用户画像及社媒热度，可精准评估IP的受众粘性与衍生潜力；针对不同业态的用户数据，还能定制化设计衍生内容，实现精细化运营。最终，构建起一个以电影IP为核心、自我滋養、不断扩张的“文化-娱乐复合体”。

新质生产力驱动的生态性重塑，标志着电影产业从一种以“项目”为中心、依赖线性流程的传统工业，进阶至以“创意-数据-算法”为内核、依靠网络化协同的现代数字生态。展望未来，随着数据洞察的深化与技术的持续迭代，电影内容将更精准地贴合观众需求，互动电影、沉浸式体验等创新形式将蓬勃涌现。产业边界将持续消融，与文旅、游戏、消费品牌等领域实现深度耦合，最终构建起一个更为庞大、高效的价值网络，一个具有自我进化能力的“文化-娱乐复合体”，从而显著提升电影产业的全球竞争力与文化影响力。

（三）新质生产力重塑创意生态：从工具革命到想象力革命

新质生产力在文化领域的最深刻影响，远超生产工具的技术革新与产业效率提升，它正触发一场关于创意生成与想象力边界本身的范式革命。其核心在于，数字智能科技从外部的辅助工具，转变为内嵌于创作思维的协同主体，从而在创作主体、流程与价值维度上，引发了根本性的重构。

因此，在新质生产力语境下，“创意与想象力革命”本质上是数字智能驱动下，创意生态发生的系统性变革，其核心特征体现为“工具智能化、

流程协同化与边界融合化”。这意味着，AI 算法、大数据等新型生产要素与传统个体灵感深度融合；而“边界融合化”不仅指创意突破领域、形态与时空的界限（如实现跨次元、跨载体、跨地域的深度融合），更直接体现为“想象力边界”的突破，具体化为元宇宙艺术、影游联动等“超现实创意”的涌现。

1. 创作主体的延展：从个体灵感到“人机协同”的认知耦合

马歇尔·麦克卢汉基于“媒介即讯息”的论断表明，媒介技术形态决定人类感知与思维方式。数字智能科技作为新型创意媒介，不仅改变创意工具，更重塑创意者的想象力维度——正如 VR 技术的“沉浸式体验”，推动创意从“平面”走向“空间”。传统的创意范式高度依赖创作者个体的内在禀赋、生活经验与灵感迸发，其过程往往是内隐且不可控的。数字智能科技的介入，使得创作主体从孤立的个体，扩展为一个“人类心智 - 算法智能”的耦合系统（即人类心智与算法智能在认知层面的相互作用、协同进化）。创意不再只是“从内而外”的表达，更是一种“由外而内”的激发。创作者与 AI 工具之间形成了一种启发式的对话循环：创作者提出初始构想，AI 提供超出其惯常思维路径的多种可能性；创作者在此基础上进行批判性选择、修正与融合，进而提出更精细的指令。这一过程极大地拓展了创意的“搜索空间”，使想象力摆脱了个人经验与认知偏好的桎梏。

正如技术哲学家贝尔纳·斯蒂格勒在《技术与时间 3：电影的时间与存在之痛的问题》中提出的“第三持存”概念，认为技术（尤其是数字存储技术）构成了人类之外的“外部记忆”，参与并重塑人类认知。当下，伴随着数字智能技术的高速发展，AI 正作为一种前所未有的外部心智，与我们的内部心智耦合，共同孕育新的创意生命。

2. 创作过程的迭代：从线性序列到“生成 - 筛选”的循环演进

传统的艺术创作（如文学、影视、设计）大多遵循“灵感 - 构思 - 执行 - 修改”的线性序列，过程可控但试错成本高。数字智能科技将这一过程重塑为一个动态的“生成 - 筛选 - 再生成”的循环。AI 凭借其强大的计算力，能够基于初始设定（如关键词、风格参数、故事梗概）瞬间生成海量备选方案（图像、文案、旋律、剧情分支，甚至影像），这彻底改变了创意生产的供给逻辑。这一迭代不仅提升了创意生产效率，更从根本上重构了创

意的生成逻辑。从理论层面看，这一“生成 - 筛选 - 再生成”的循环，其本质是一个遵循复杂系统规律的动态演化过程。它摆脱了传统线性流程的封闭性，通过在大量可能性（生成元）中进行适应性选择（筛选），从而实现创意方案的自我优化与演进，更适配创意生产“试错 - 优化”的本质规律。

3. 想象力本身的工业化：潜能与隐忧

当想象力能够被算法辅助生成、被数据量化分析、被模型批量生产时，它便显现出“准工业化”的特征。这既是历史性的机遇，也伴随着根本性的哲学追问。一方面：创意效率的极大提升、个性化内容的精准供给，以及超越个体经验局限的创意形态。另一方面，其背后的隐忧亦不容忽视：其一，是美学同质化风险，基于相似数据训练的模型可能导致“平均主义”审美，侵蚀文化的多样性与先锋性；其二，是作者性的模糊与消解，当创意来自“人机耦合”，作品的版权与归属如何界定？其三，是人文主体的危机，在高效协同的诱惑下，创作者可能不自觉地滑向对技术的依赖，导致创作者自主想象力的弱化与退化。瓦尔特·本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中指出，机械复制技术使艺术失去“独一无二”的灵韵，而在“数字生成”时代，我们面临的或许是“创意灵韵”本身的消散。其四，是文化权力结构的隐性重塑。上述所有隐忧，最终都指向一个关于“权力”的核心命题。借用福柯的视角，数据与算法已然成为一种新型的“文化权力”的实施者。这种权力不再是强制性的，而是生产性的：它通过对“何谓创新”的定义，来系统地塑造和限制整个社会的想象力边界。正如《生成式人工智能服务管理暂行办法》（2023，国家网信办等七部门）所强调，需“引导生成式人工智能服务公平竞争、创新发展”，本质是对算法主导的“文化权力”进行规范，避免其过度限制社会想象力边界。正是基于此，数字智能科技时代的创意革命，其成败关键不在于技术的算力，而在于人类创作者能否以更强大的主体性、更深刻的人文关怀与更清醒的批判意识，去驾驭和引导这股力量。这要求创作者不仅是一名艺术家，更是一位思想的探险家与技术伦理的审慎者。未来的文化竞争，将不仅是技术算力的竞争，更是人类创意主体性与算法惯性之间的一场认知层面的动态博弈。唯有主动投身于这场拉锯战，我们才能在“人机协同”的新范式下，不仅捍卫，更能不断重绘人之想象力的独特边界与尊严。

第二章

“场景里的新时代”：

影像、生态

与价值重构

第二章

“场景里的新时代”： 影像、生态与价值重构

新质生产力不仅重塑着电影的生产方式与传播渠道，更深刻改变了电影在整个文化生态中的位置与功能。“场景里的新时代”的提出既指涉观众体验的多元化转变——从单一影院银幕到碎片化、沉浸式、交互式的消费场景——也指向电影价值实现的新逻辑。在数字智能时代，电影正在从单一文化商品转变为“文化-娱乐复合体”的核心节点，其叙事张力、影像表达、情感共鸣正在激活整个产业生态。以“场景”为观察视角，探讨电影产业在新质生产力驱动下的三重转型：其一，是电影的产业定位重塑，从单一价值链向生态价值网络的跨越；其二，是美学范式的创新，从再现影像向生成影像的演进；其三，是产业关系的重构，电影要素如何为整个文化产业赋能，形成“+电影”的生态融合。这些转变共同表明，以新质生产力作为核心引擎的电影，正在推动文化产业在新时代实现价值重构。

（一）作为“文化-娱乐复合体”的全新产业定位

自2002年开启全面产业化改革以来，中国电影在文化产业的整体系统中，长期被定位为一个相对独立的、以票房收入为核心经济指标的行业。这一定位尽管在产业化初期有其合理性，但伴随着文化产业的整体发展，已日益暴露出其狭隘性和局限性所在。传统电影产业链条愈发呈现出典型的“前期制作——中期发行——后期放映”线性结构，其产业价值主要集中在院线放映环节，而其衍生价值往往被忽视或边缘化。

伴随着数字技术的深度渗透与文化消费模式的根本性转变，电影的身份功能正在经历着深刻的重塑。电影已不再仅仅是一种娱乐产品，而是逐渐演变为整体文化娱乐生态中的核心节点和价值枢纽。这一演变的深层逻

02 “场景里的新时代”： 影像、生态与价值重构

辑，即在于电影所蕴含的叙事能力、视觉表达、情感共鸣、文化承载等多维价值，使其具备了跨越传统产业边界、融通多元文化形态的能力。新时代语境下，一部优质影片不再仅仅是院线的放映对象，而是能够延伸至各个文化消费场景、激活多条价值链条、影响并作用于整个文化生态系统的核心构成要素。

所谓“文化-娱乐复合体”也即是一种打破传统产业边界、实现多元文化形态深度融合与价值共生的新型产业生态系统。这一概念的提出，不仅指向电影行业本身的转型，更深层次地反映了整个艺术产业系统在数字时代的根本性变革。作为一种产业形态特征，在数智技术驱动的融合语境下，“复合体”标识着各类相对封闭自足的文化产品，开始转向开放互联、相互赋能的生态化发展模式，并形成以IP为纽带、以体验为核心、以场景为载体的立体化价值网络。科技驱动下的跨艺术门类融合，正在衍生出更多与艺术产业相关的行业，其中包括许多能够直接服务于社会大众的新兴业态。对于电影而言，曾经以“作品”为终点的单一价值链条，如今正以“影像”作为核心价值源泉，向动漫、游戏、文旅、衍生品、数字内容等多元场域辐射延伸，进而构建起跨媒介、跨平台、跨时空的文化消费矩阵。

这一转变的根本动力在于艺术生产关系的重塑。数字与人工智能技术在为艺术创作者带来更先进、更智能化的表达工具和技术手段的同时，也在潜移默化中降低了艺术创作的门槛。传统的、基于精英化的艺术产业思维范式与认知观念，已然无法延续其在数字化转型时期的主导地位。以往社会大众被排除在艺术创作及其产业建构之外的局面，已在数字技术时代被彻底改写。社会大众正在成为参与和创造艺术产品、构建艺术产业新格局的重要力量。

正是基于这一深刻变革，艺术产业的产业定位与观念认知面临着必然的升级。在现实与虚拟不断交融的数字技术时代，将电影等艺术形式定位为“文化-娱乐复合体”，本质上反映的是从精英化的生产逻辑向大众化的共创模式的转变。这要求艺术产业的深度转型在观念认知层面需要唤起一种鲜明的服务意识——即以满足社会大众的多层次文化需求为出发点，以及一种社会大众高度参与的共创意识。这不仅是当代艺术产业数字化转型过程中的必然发展趋势，更是“文化-娱乐复合体”能够真正落地并激发市场活力的根本前提。

02 “场景里的新时代”： 影像、生态与价值重构

2024年8月国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》中，明确指出促进电影关联消费、创新服务消费场景等建设性意见；2025年9月商务部等9部门联合印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》提出，支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。上述宏观战略的推行与实施，显示出这一大众参与、跨界融合的文化消费生态中，“场景”成为理解这一新产业形态的核心因素。今天的“场景”已不再是传统基于“观-演”二元关系的物理空间，而是由技术、情感、社交与文化交织而成的复合场域，而电影作为核心IP，其价值实现必须嵌入这些多维场景之中，才能真正激活其市场潜能与文化势能。“场景”观念的转变重塑了电影的存在形态。在传统语境下，电影的场景是单一且固定的——黑暗的影院、标准的银幕、线性的放映模式。而当我们在新时代语境下去看待“场景”，便会发现电影的场景可谓无处不在：它既可能存在于碎片化时间中的日常生活经验；也可能存在于商业娱乐综合体中的沉浸式互动体验；更可能存在于用户生成内容（UGC）的社交平台中。在诸多消费场景和文化场景中，电影与观众之间的关系逐渐从一种特定时空的仪式性消费，转向日常性相遇甚或是一种陪伴体验。

与此同时，“场景”的多元化辐射也在某种意义上实现了电影价值在时间维度上的延伸。这也就意味着，电影的价值不再集中于上映档期的几周时间内，而是通过与其他文化形态的联动，形成持续的、可再激活的体验周期。例如，一部电影的上映既可能激发游戏内容的创新，而游戏的创新又会反哺于电影的创意生成。再比如，短视频平台上针对一部电影的讨论与二度创作，也会反复唤醒观众的观影欲望与观看需求，电影由此成为时间维度上“永不落幕”的文化产品。

将电影乃至整个艺术产业视为“文化-娱乐复合体”的全新产业定位，其真正的转型意义在于从单一价值链向生态价值网络的跨越，在这一新定位中，电影不仅是文化产品，更是一个能够激发和容纳社会大众广泛参与的产业生态，一个可以持续衍生新兴行业、创造社会价值的动力源。这正是当代艺术产业在数字智能化时代必然走向的发展方向。

（二）回应时代与观众：新技术催生影像新美学

以技术创新为主导的新质生产力，正在从根本上重塑电影的创作逻辑和美学范式。技术变革所引发的不仅是产业形态层面的转型升级，而是更深刻地表现为影响美学观念的颠覆性创新。当人工智能、虚拟制作、实时渲染等数字化、智能化前沿技术全面渗透于电影创作的各个环节，传统基于摄影机与现实之间的二元关系，正在向多元化、生成式、参与式的新美学形态演进。电影不再仅仅是对现实的记录和再现，而是成为一种能够主动生成、动态演进、开放互动的文化创造实践。

技术变革驱动电影从“再现影像”转向“生成影像”，标识着影像美学的根本性转向。传统的电影美学范式，无论是安德烈·巴赞（André Bazin）的电影真实美学，还是谢尔盖·爱森斯坦（Sergei M. Eisenstein）的蒙太奇电影美学，根本上都深刻地依赖于影像与现实存在的关联基础上。然而，伴随着数字影像技术的迭代发展，电影创作正在逐渐摆脱对物理现实的依赖，转向基于算法和数据的影像生成模式。这种转向实质上是对“真实性”的观念重构。以巴赞、克拉考尔（Siegfried Kracauer）等为代表的传统电影美学范式主张，影像的审美价值根植于摄影机通过物理光学机制建立的“索引性”（indexicality）关系——胶片感光与被摄物的光线投射所形成的物质性关联构成了影像的物理真实性，这一特质不仅定义了再现影像的本体属性，更奠定了其美学范式的基础。然而，数字智能技术催生的生成影像正在重构这一美学范式，影像的审美合法性不再依赖于与物质现实的物理关联，而是建立在“逻辑真实”的美学原则之上——这种新的美学范式要求影像在感知层面实现视觉逻辑的自洽性与认知合理性，包括虚拟场景中光影运动的内在一致、透视关系的精确呈现、角色动态对物理定律的遵循，乃至虚拟生物的形态动作符合解剖学原理。由此，影像美学从再现经验现实的范式转向生成未知可能的范式，其美学价值不再取决于与现实的相似性，而在于算法对人类视觉经验与认知逻辑的创造性重构。

与此同时，大众审美需求的转变正在推动参与式影像美学的兴起。数字视觉技术的普及极大降低了影像创作的门槛，智能手机、便携式影像设备、简易剪辑软件的普及和应用，在新时代语境下，使得“人人都是创作者”成为可能。这种转变带来的不仅是创作主体的扩张，更是审美观念的根本转变。

02 “场景里的新时代”： 影像、生态与价值重构

传统精英化的、自上而下的美学范式标准被多元化、去中心化的审美生态所取代。短视频平台的崛起充分体现了这种参与式美学的特征，普通用户通过手机拍摄、AI特效、模板剪辑等影像技术手段，创作出大量具有个人风格的影像作品。尽管这些作品在技术层面不够精致，但其真实性、即时性、互动性恰恰契合了当代大众的审美需求。更重要的是，这种参与式创作模式打破了创作者与观众的界限，观众不再是被动的接受者，而是深度参与到影像的意义生成过程之中。大众的日常观察、生活感悟、情感体验，在技术赋能背景下，以更为直接的方式转化为影像表达，形成更贴近现实、更富有生活气息的美学内容。来自不同年龄、地域、社会群体的创作者，贡献其独特的审美视角，在互联网的快速迭代中，影像创作和美学创新的速度不断提升，新的表现形式层出不穷。

然而，技术驱动下的参与式影像创作及其美学形态，也带来了一个关键问题：如何在参与式的丰富性与电影的艺术深度之间找寻到平衡点？这一问题的答案在于两者之间的融合而非对立。新时代的电影美学应该是一个开放的、包容的体系，既保留电影精细专业创作的深度，也吸纳大众创作的热情与创意。当下许多优秀的电影创作者，本身就置身于网络视频时代，他们创造性地将互联网文化元素的节奏感、趣味性、娱乐性融入于电影创作，例如《独行月球》（2022）中条漫、电影、视频直播等各种新兴媒介形态的融合，强化影片在“科幻喜剧”定位下的趣味性和娱乐性，既具备科技演进背景下的人文观照态度，又具有符合当代网络审美特征的叙事元素，因此收获了优异的票房成绩和观众口碑。

无论是创作端的“生成影像”及其美学形态，还是大众参与层面的“互动美学”，都共同指向了一个核心趋势：电影及其影像正在深度融入数字智能化的时代进程，并在此过程中形塑着属于新时代的“新大众文艺”。中国文联副主席、中国美术家协会副主席高世名指出，新大众文艺是一种召唤——召唤创造之心志，召唤每个人生命中的“作者之心”，召唤创造的新主体，召唤艺术的新时代³。新质生产力正是赋予了“新大众文艺”新的时代内涵，不再仅仅指向在题材内容上贴近群众，更是在创作手段、美学形态与传播方式上，深度嵌入最广大人民的生活之中。以新质生产力作为核心引擎的电影，既能够以生成影像及其视觉技术打造震撼人心的宏大叙事，

³ 高世名：数智社会的新大众文艺，《光明日报》2025年10月1日05版。

02 “场景里的新时代”： 影像、生态与价值重构

彰显文化自信与时代精神；也能够吸纳源于大众智慧的“网生”美学，以更接地气、更具互动性的方式，回应人民的日常情感与审美需求。因此，积极拥抱新技术催生的影像新美学，不仅是电影产业应对技术变革的生存策略，更是其践行以人民为中心的创作导向、成为重塑产业生态核心引擎的必然选择。

（三）“+ 电影”：文化产业生态对电影要素的赋能与吸收

电影产业向多维生态网络的转型不仅体现在电影自身的扩展，更体现为整个文化产业生态对于电影核心要素的主动吸收与再造。当下，人类已处于一个被高度视觉化了的时代，在此背景下，影像不再仅仅由视听元素的银幕呈现所定义，而是作为一种技术中介力量，改变着人们感知与理解世界的方式，并深度渗透到日常生活、社交互动与文化消费的各个层面。在新质生产力推动产业深度融合的背景下，以影像为核心，整个产业生态正在进行全面的改造与升级，并形成产业层面深度融合、相互赋能的“+ 电影”趋势。

所谓“+ 电影”并非一种简单的“电影 +”的逆向表述，而是蕴含着一个更为深刻的产业发展逻辑。当下整体文化产业生态正在以电影的叙事逻辑、视觉语言、情感机制为基础，对自身的内容形态、传播方式、消费场景进行全面改造与升级。这也就意味着，电影已经超越了自身产业边界的限制，其核心要素——故事、角色、世界观、美学风格、创意方法论——正在被广泛吸收、借鉴、转化为其他文化形态的内在驱动要素。区别于“电影 +”模式下电影产业的主动向外拓展，“+ 电影”意味着一种逆向的赋能模式，电影不再是被“改编”或“衍生”的对象，而是成为以“文化-娱乐复合体”为核心载体的产业生态中的关键价值源泉和引擎力量。

从电影对游戏产业的赋能来看，传统游戏过度聚焦于机制与玩法层面，却忽视了游戏的叙事深度与情感表达，使玩家除通过关卡的短暂快感之外，难以获得能够深层且持续的共鸣与认同。近年来，高品质游戏作品越来越多地吸收、借鉴电影化的剧情架构、动作体系以及视觉美学，并不断丰富其故事内核与意义建构。例如，2024 年《黑神话：悟空》在全球游戏市场

02 “场景里的新时代”： 影像、生态与价值重构

的突出表现，不仅是因其精湛的技术实践或游戏机制，更在于叙事和文化层面，将中国经典神话和传统文化元素，有效与电影化叙事手段相融合，从而实现创造性转译，让全球玩家在游戏的互动娱乐中，感受东方神话的史诗魅力与文化底蕴。事实上，无论是电影观众还是游戏玩家，无论面对的是电影银幕还是电脑屏幕，用户对于文化产品的情感需求总是相通的，打动人心的故事、深刻的情感共鸣以及精妙的世界观，都具有不可替代的吸引力。

更进一步地，这种赋能还体现在文旅产业的转型层面。传统的文旅产业模式高度依赖于现实中的物理景观和历史遗迹，难以形成持久的吸引力和附加值。近年来，“+电影”作为国家，为文旅产业转型升级提供了新的叙事蓝本与情感锚点。影视作品与取景地、故事发生地的双向赋能，形成了独一无二的文化身份和情感记忆。区别于传统的风景或人文观光，游客因一部影视作品的到来，其目的是走进故事的发生地，亲身体验影像所营造的世界观与情感氛围。例如，随着《长安十二时辰》（2019）、《长安三万里》（2023）等影视作品的热映，激活了西安文化旅游体验的重塑，游客可以在特定街区体验唐朝市井生活，参与“剧本杀”式的互动解谜，这种体验的底层逻辑正是吸收了影视剧的叙事框架与角色扮演机制。在这里，电影要素并非简单的宣传噱头，而是重构旅游场景、设计互动体验、提升文化附加值的核心。文旅项目通过“+电影”将物理空间转化为叙事空间和情感空间，从而实现了从观光经济向体验经济的根本性转变。

西安“长安十二时辰”主题街区
(图片来源于互联网)

02 “场景里的新时代”： 影像、生态与价值重构

此外，电影要素的渗透也正在重塑实景娱乐与线下消费场景。以沉浸式戏剧、主题密室、互动艺术展为代表的新兴业态，其核心在于对电影要素的创造性转化。这类业态将电影的蒙太奇剪辑、场景调度、悬念设置、情节反转等手法，解构并重组于一个可供观众“进入”的物理空间内。这种基于身体在场的沉浸式体验，使得观众的身份从被动观看转向参与甚或是推动叙事，由此获得了一种“生活在电影”中的极致体验。这种模式的成功，也体现出消费市场对于电影所提供的叙事方式、情感氛围、沉浸体验的高度需求与吸引力。

“+电影”模式的崛起，深刻地反映出了新质生产力下电影产业价值逻辑的变革。电影的价值，不再仅仅凝结于单一的独立作品之中，而是体现为其核心要素的可迁移性、可赋能性与可再生性。当其他文化产业纷纷主动吸收电影要素时，电影便真正从一个产业链条的终端，提升为驱动整体文化产业生态系统创新与发展的核心动力。这一定位的重塑，不仅为电影产业自身开辟了无限的价值增值空间，也体现出多元文化形态所支撑形成的新新兴产业生态系统的巨大潜力与内在活力。

第三章

数智时代的

电影创作

与产业变革

第三章 数智时代的 电影创作与产业变革

数智时代，电影创作与产业的变革，涵盖创作机制颠覆、制作流程重构与产业规则演进三个维度，本质上是智能技术深度嵌入产业基础所引发的协同效应。这种三维重构的协同并非简单的技术叠加。它们共同指向一个以智能化为核心驱动力、以网络化为连接形态、以协同化为运行机制的电影产业新基础架构。这也即意味着，产业基础“智能重构”的本质，是新技术范式对产业底层逻辑的根本性改写，驱动电影产业从传统的物理流程驱动型组织，向数据算法驱动、人机共生的智能生态系统转型。在可见的未来，数字智能技术的演进，或将持续加速自然智能（人类创意与决策）与机器智能（算法生成与优化）的高度融合。

（一）创作机制的颠覆：从经验直觉到人机协同

数智时代，电影产业的创作机制正在经历着一场深刻的颠覆性变革，这一变革的核心在于，从传统的经验直觉主导的创作模式，向人机协同的创新范式转型。过去，电影创作高度依赖创作者的个人经验、艺术直觉和技能手段，形成一种典型的“技能密集型劳动”模式。创作者通过积累的感性认知和理性分析，逐步构建故事、塑造角色，并通过反复迭代实现创意的影像表达。然而，随着生成式人工智能技术的兴起，这一机制被彻底重塑。生成式人工智能技术已渗透至内容生成、视觉呈现、声效音乐、角色塑造和叙事模式等创作流程的各个领域，将电影创作从单纯的人类主体劳动转向为人机协同的“创意分布型协作”。在这一创作机制转型过程中，AI等技术并非取代人类，而是作为协作中介赋能创作者，通过技术手段拓展创意边界，形成一种“人类主导设定创意方向、技术高效执行多方案生成

03 数智时代的电影创作与产业变革

与优化”的共生模式。这一转变不仅因技术叠加提升了创作效率，更从根本上改变了创意的生成逻辑，激发了更多的创意可能性。

理解这一颠覆，首先需要回顾传统电影创作机制的本质。传统基于现实与被摄物的电影本体观念下，创作往往建立于创作者的经验直觉之上。例如，创作者在构思一部电影时，往往依赖于情感的直观洞察，结合历史经验与具体的创作条件和技术手段，通过集体讨论迭代优化。这种创意的生成模式更多强调的是创作者的主体性，创意生成依赖于人类的感性思维——一种基于情感、想象和本能的认知方式。同时，理性思维在此过程中也发挥作用，例如通过逻辑分析确保叙事结构的连贯性与合理性。然而，这种机制存在明显的局限性，创意生成高度依赖于个体的技能积累和时间投入，导致效率低下、创意瓶颈频现。尤其是在视觉元素的设计中，创作者往往受限于技术工具，无法快速探索创意的多种可能性变体。例如，角色塑造可能需要反复修改，叙事模式的设计则依赖于经验积累，难以突破常规认知框架。这些局限性使得传统创作机制难以应对技术演进下的内容需求，创意生成往往停留在“线性迭代”的低效状态之中。随着数字技术的介入，传统创作机制开始发生改变，电影创作从手工劳动时代迈向数字化时代。然而，早期电影创作中所使用的数字工具，如 Photoshop 或 Maya 等，尽管提升了执行效率，但在技术应用的观念层面仍然属于“被动工具”，仅响应创作者的直接输入，无法主动提供创意，这种“作者-作品”的二元关系将创意生成局限于人类既有经验的认知边界，技术仍然属于“透明工具”的角色。

生成式人工智能的技术逻辑正推动一种新型文化生产范式，即“AI 中介化生产”范式——这一中介化的生产范式，在知识生产、科技研发乃至电影创作领域，正不断颠覆传统生产逻辑。传统影像创作遵循的“作者-作品”二元关系，被重构为“指令者（意图发起者）-AI 中介（技术中介体）-生成物（人机协同共创产物）”的三元结构。生成式人工智能的核心技术基于扩散模型（Diffusion Model）和生成式对抗网络（GAN）等，基于概率生成机制和对抗训练，能够将抽象的创意构想转化为具体、可视化的方案。例如，扩散模型通过逐步添加和去除噪声，实现从随机分布到精细图像的生成过程，而 GAN 则通过生成器和判别器的对抗，提升输出的真实性和多样性。

03 数智时代的电影创作与产业变革

扩散模型生成图片 / 视频过程示意图（图源：OpenAi）

这些技术并非直接输入后的被动执行，而是主动参与创意生成，人工智能根据数据训练和算法规则，对人类输入进行“创造性转译”，从而拓展创意的可能性。具体而言，指令者的意图需通过算法转译才能实现，而转译过程本身便包含了模型的“理解”与“创作”。当一个人类创作者用语言指令描述场景的视觉效果时，生成式人工智能并非机械地执行这一描述，而是通过训练数据的学习，理解这一描述在视觉美学、电影语言、文化审美等多重维度上的含义，进而生成符合语境并具有一定创意性的多个视觉方案。在这个过程中，人工智能承担了部分“创作执行功能”甚至创造性环节，而非透明的技术工具，而是作为协作中介的创意参与者。

最终，新型文化生产范式的变革要求创作者思维模式的根本性跃迁。在基于经验的感性思维与抽象的理性思维的基础上，数字技术与人工智能时代，更是不断激发人们运用基于数据、模型的计算思维，对产业的构架模式进行观察和思考。这三类思维的融合与互为转换，已成为新时代影像创作实践的必要条件。

感性思维是传统电影创作的基础——编剧凭借生活积累与审美直觉构思故事，导演依靠对人物与场景的感受进行美学把握，美术基于色彩与空间的感受设计视觉方案。感性思维的核心价值在于其直观性与创新性——它能够直接捕捉艺术灵感，形成独特的审美表达。在人工智能技术赋能的时代，感性思维的地位并未被削弱，反而获得了新的拓展空间。创作者的感性直觉可以通过人工智能的多方案生成得到充分验证与优化，灵感的触发点可以通过与人工智能的“对话”不断深化与丰富。在数智时代，理性思维的应用则更为深化——创作者需要能够清晰地理性分析创意需求；精准地表述设计原则；系统地评估生成方案的合理性。理性思维还在人工智能的训练与优化中发挥重要作用。创作者需要根据理性分析，不断调整对人工智能的

03 数智时代的电影创作与产业变革

输入指令，形成“反馈-调整-优化”的理性循环，这是确保人工智能生成内容符合创作目标的关键。“计算思维”（CT）⁴则在计算机与数字技术、人工智能技术等，全面介入到人们的日常生活之后，构成当下科技时代中的一种重要的思维体系。可以说，基于算力、算法、数据和模型的生成式人工智能在思维的底层逻辑层面，依托的便是计算思维。对于未来的影像创作而言，计算思维的引入指向将复杂创作问题分解、模式化，与技术协同探索创意的生成与可能性迭代。

新质生产力对于电影创作机制的颠覆，是一次深刻且系统性的变革。这一变革并非意味着技术机器对于人类的取代，而是通过构建“人机协同”的共生关系，将创作从个体化的、充满不确定性的艺术探索，转变为一种更高效、更多元、更具探索性的协作过程。这不仅是对传统电影人才技能的挑战，更是对其创作理念、思维模式与角色定位的全面重塑。

（二）制作流程的重构：从线性链条到智能协作网络

在数字化与智能化技术演进的推动下，电影产业的变革正在从创作构思向制作执行环节深度渗透。回顾中国电影近年来的快速发展，从《刺杀小说家》（2021）开创性大规模使用虚拟拍摄进行真人电影制作，到《独行月球》（2022）在国内首次使用虚幻引擎UE5实时渲染，再到《流浪地球2》（2023）以流程化、工业化的制作模式对海量数字资产进行高效整合与管理。诸多制作体量庞大、题材内容创新度高、票房收益高的国产高质量佳作，其制作均深度依托于数字智能技术的驱动与赋能，标识着电影产业进入了由“拍”至“做”的时代。特别是2023年以来，随着ChatGPT、Sora等生成式人工智能技术的涌现与快速迭代，中国电影制作的发展趋势呈现出更为显著的AI赋能全流程、虚实影像一体化的特征。

4 计算思维（CT）是一种解决问题的技术，它模仿了计算机程序员编写计算机程序和算法时所经历的过程。这个过程要求程序员将复杂的问题和场景分解成可以完全理解的模块，然后开发出计算机和人类都能理解的解决方案。因此，像程序员一样，那些应用计算思维技术的人会将问题分解成更小、更简单的部分，然后以任何人都能理解的方式概述解决每个问题的解决方案。

University of York.What is computational thinking? [OL].<https://online.york.ac.uk/what-is-computational-thinking/>, 2024-7-17.

03 数智时代的电影创作与产业变革

长春电影制片厂出品中国首部AIGC电影《音符中的密码》
(2025, 影片截图)

如果说，创作机制的颠覆与转型回应了电影社会学家伊恩·贾维（Ian Charles Jarvie）所提出“谁制作影片”的命题，那么制作流程的重构则进一步深化了“怎样制作”这一命题的答案。在传统电影产业模式中，电影的制作高度依赖于阶段性的、固化的线性链条模式：“剧本开发—前期筹备—现场拍摄—后期制作”。在这样一种制作模式中，尽管各环节之间紧密相扣、依次推进，但在根本上各制作部门之间相对独立，其信息的传递和反馈往往在线性的生产链条中，因物理时空、技术条件、人员沟通等多重限制性因素，难以形成高效的协同与反馈闭环，一旦前期环节出现失误，在后期制作中往往意味着更高昂的成本叠加与利益流失。之所以如此，是因为从胶片时代走来的电影，其制片模式长期遵循着工业化大生产的组织逻辑，通过明确的分工、标准化流程和严格的时序安排确保生产的有序进行。这种模式虽然在过去的很长一段时间内，确保了电影生产的规范性和稳定性，但也不可避免地限制了跨部门的实时协作和动态调整的可能性。

数智技术的核心作用在于打破了这种强制性的时序依赖，传统线性的生产流程模式被“创意构思—实时生成与实拍融合—人机协同”的动态闭环所取代。这一新型制作模式强调的是流程的循环性和实时性，前期筹备与拍摄不再是孤立的阶段，而是通过数字化技术形成闭合回路，实现即时反馈和迭代调整，这一转变推动了产业组织从传统集中式制片模式，向分布式协同智能网络转型。这也即意味着，电影制作的组织形态不再局限于单一的制片主体或团队内部协作，而是扩展为分布式网络，多个参与方通过平台实时连接，形成高效的生产体系。这种网络化组织强调资源共享和流程并行，显著提升了整体制作效率。

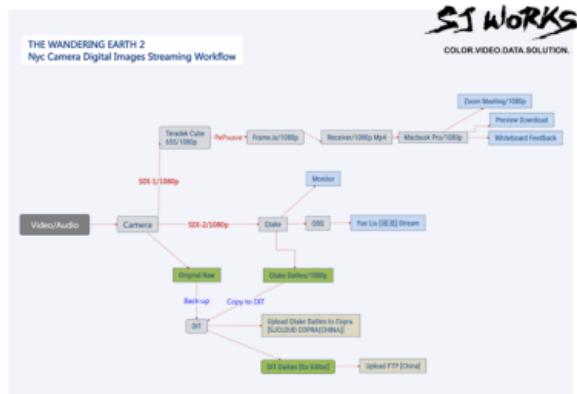
在此过程中，推动制作流程重构的核心动力机制是“技术降维-流程协同-跨域整合-数据反馈-技术迭代”的动态循环。技术门槛降低为协同化重构提供了前提，而网络协同平台则推动了产业协作网络的跨域重组。这种技术门槛的降低，不仅有效拓展了创作群体，更为重要的是，它能够打破传统制作环节之间的技术壁垒，从而使得跨部门协作成为常态。生产流程的协同化重构，则通过网络与云端协同平台打破时空壁垒，进一步推动产业协作网络的跨域重组。无论是艺术创作者，还是游戏引擎开发者、AI 算法工程师等，都可以跨越传统行业的边界，直接深度参与到电影视觉体系的创作与设计之中（如将游戏引擎的实时渲染技术、AI 算法的图像优化逻辑融入电影生成技术）。

在智能协作网络中，虚拟拍摄和云端协同平台扮演了关键的枢纽角色。虚拟拍摄技术，特别是以 LED 屏幕和游戏引擎为核心的摄影机内视效 (In-Camera Visual Effects, ICVFX) 流程，将数字场景的构建、视觉预览 (Previz)、现场拍摄与初步的特效合成融为一体。导演、摄影指导、美术指导和视效总监可以在拍摄现场实时看到近乎最终成片的画面效果，实现了“所见即所得”的创作。这不仅极大程度上提升了创作的直观性与可控性，更为重要的是，将后期的大量工作前置到拍摄阶段，实现了“后期前置”，从而颠覆了传统电影“先拍再做”的逻辑。决策可以在成本最低的环节完成，创意可以在实时反馈中不断优化。

智能协作网络的重构不仅优化了制作流程，还能够通过技术迭代不断反哺、推动持续升级。电影产业的高强度需求驱动相关技术的优化，反过来强化流程效率。例如，游戏引擎的实时渲染技术在电影拍摄中的应用，促使其算法向更高精度演进，以适应复杂场景需求；AI 在后期合成中的使用，推动模型优化以处理海量数据；通过分析大量项目的制作数据，AI 系统可以精准预测某种类型场景的渲染时间，协助制片方更为合理地安排制作周期和预算分配。这些技术迭代直接回馈、反哺于制作流程中，提升了环节的处理速度和质量。同时，云计算平台的升级（如更快的传输协议）进一步强化了网络的时空连接能力。例如，传统电影制作模式中的海外拍摄，通常意味着高成本、周期长、低效率的信息传输与反馈，但在《流浪地球 2》中，电影拍摄依托于云直播、云数据传输等方式，国外主流成熟技术与国内云服务器协同运行，高效实现国外与国内技术的结合性应用的同时，

03 数智时代的电影创作与产业变革

打破了国内外拍摄的时空壁垒，后期能够根据直播传输回的视频进行同步制作，极大程度上提高了制作效率⁵。

美国纽约 - 青岛拍摄直播推流和数据传输的流程图（图源：SJWORKS 三界影业）

这种从线性链条到智能协作网络的转变，本质上是电影产业关系的深刻变革。在智能协作网络中，创作者与技术工具、人类智慧与机器算力、艺术直觉与数据分析形成了前所未有的协同关系，共同推动电影产业向更加开放、高效、创新的方向演进，这种新型制作范式的确立，标志着电影产业正在从传统的工业化生产模式，向着数智化的网络协作模式全面转型，为新质生产力在电影领域的深度应用开辟了广阔空间。

⁵ 刘杨：“流浪地球2”海外云拍摄—5G 互联网发展下的云制作时代，<https://zhuanlan.zhihu.com/p/610840937>, 2023-3-2.

（三）产业规则的演进：适应数智时代的动态规范

传统电影产业规则多源于线性生产链条与人工主导的工业模式，强调标准化流程、知识产权保护与伦理底线。然而，随着生成式技术的深度嵌入，这些规则正面临前所未有的挑战与机遇，亟需从静态的既定框架演进为动态、适应的规范体系，以匹配“AI中介化生产”的新型生产范式。数智时代产业规则的演进并非根据技术叠加，对原有规则的简单修补，而是亟需一次系统性的革新，其中涵盖技术标准、数据治理、版权法律、人才培养体系以及伦理规范与内容审核机制等多个维度。通过这些动态调整，电影产业才能在技术创新与风险防控之间实现平衡，确保生成式技术驱动的产业生态健康、可持续地发展。

首先，技术标准作为适应新型产业生态的基础保障，正呈现出向统一化、工业化融合的趋势。传统电影工业中，技术标准已高度成熟，例如摄影机的分辨率、色彩精度、动态范围等指标，确保了跨团队协作的流畅性。然而，随着AI生成内容与实拍素材的深度融合，这一趋势正在面临新的挑战，生成内容的质量标准需逐步与实拍内容接轨，以达到同等技术标准。但当下，这一融合过程中也暴露出显著问题，尤其是“AI痕迹”对观影沉浸感和体验的潜在破坏。

其中，光影一致性和物理真实性的问题尤为突出。AI模型在处理光源方向、反射特性时，往往基于概率算法而非真实光学模拟，导致生成内容与实拍背景的融合出现偏差。例如，一个AI生成的数字角色，其面部光影若与同一场景中的实拍演员不符，就会产生视觉不和谐。这一问题的根源或许就在于AI的“创造性转译”特性，它在语义到视觉的转化中进行主动干预，但算法的局限性（如训练数据中的光影多样性不足）容易放大这些偏差，进而引发观影体验的整体碎片化。细节保真度与纹理质感的问题同样显著。AI生成的皮肤纹理或织物褶皱常表现出“过度规则化”或“缺乏微观随机性”等同质化倾向，与自然摄影的丰富细节形成对比。这不仅暴露了当前技术标准的不成熟，还可能导致产业内部的认知分歧，一些创作者担忧，过分依赖AI会削弱电影的艺术真实性，而观众则可能因这些“AI痕迹”而质疑影片的品质。

其次，数据治理作为“AI 中介化生产”的核心前提，正展现出向合法性与可溯源性强化的趋势。生成式 AI 的底层依赖训练数据的质量和来源，这决定了其生成结果的合法性基础。2023 年国家广电总局《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确要求，AI 服务提供者需确保训练数据来源合法性，并建立数据标注质量评估体系，从源头避免侵权风险。数据治理正从松散管理向系统化、可追踪的方向演进。AI 服务提供商开始强调训练数据的来源标签和授权信息，形成一种“数据身份证”式的记录机制。这在电影产业中体现为，AI 模型愈发避免随意使用网络爬取的电影片段或视觉素材，转而依赖授权数据集。然而，训练数据来源的合法性验证往往滞后于技术应用，许多模型仍包含未经授权的素材，导致生成内容隐含原始作品的“基因”。例如，如果一个 AI 模型训练于大量未经许可的视觉元素，其生成的视觉方案就可能无意中复制特定艺术风格，从而引发知识产权纠纷。这不仅考验 AI 提供者的合规能力，还暴露了产业生态的现有问题所在，下游电影企业在使用这些模型时，可能在不知情中便卷入侵权事件。

版权法律的革新则直接关系到“AI 中介化生产”三元结构的合法性基础，正呈现出从“单一主体确权”向“分层确权”转型的趋势。传统版权制度强调明确的单一作者归属，但在 AI 参与创作时，这一模式难以适应生成物的混合性质。在 AI 生成内容中，人类创作者的创意意图、AI 模型的算法贡献，以及训练数据的原始作者权益，开始被视为一种多层结构。例如，指令者对审美决策的贡献被视为核心层，而 AI 的“创造性转译”则构成辅助层。这种趋势在多国案例中已有体现，如某些国家开始探讨 AI 生成作品的“混合所有权”，2024 年 4 月我国也立案审理了“人工智能文生视频侵权第一案”。当生成物融合多方元素时，版权归属的模糊性将会导致利益分配冲突，从而引发侵权判定的风险与挑战。

与此同时，人才培养体系作为规则革新的引擎，正面临着智能重构要求下的根本性调整，尤其强调技术与创意融合的跨域人才培养。人才培养正向“艺术 + 技术”融合的方向演进，电影教育开始融入 AI 原理和计算思维，培养具备感性、理性、计算思维融合能力的从业者。目前来看，传统人才培养仍以单一技能主导，许多从业者缺乏对 AI 理解与对话能力，导致在“人机协同”中存在认知和应用壁垒。跨域融合的缺失也带来问题，技术专家往往缺乏艺术感知和个性直觉，而创意人才对算法逻辑陌生，导致行

03 数智时代的 电影创作与产业变革

业协作效率低下，无疑暴露了当前产业人才结构从创作到制作全流程的深层不均衡，就伦理规范而言，生成式AI的“创造性转译”可能引发真实性与误导性等多重伦理风险，因此内容的伦理风险评估机制需嵌入全流程——例如在剧本与分镜生成、人工调整及校对等阶段，嵌入算法检测模块（如历史真实性校验、价值观导向筛查、情感边界审核等），确保技术创新与内容生产不逾越文化伦理与社会公序底线。这一趋势正从单一审核向嵌入式、全链条评估演进，同时也暴露了风险放大和机制滞后的问题。

总体而言，产业规则的演进是适应数智时代的核心路径。通过技术标准、数据治理、版权法律、人才培养与伦理规范的动态革新，电影产业才能在生成式技术驱动下，实现从风险丛生到有序繁荣的转型。这些规范并非孤立，而是相互交织，形成一个适应性强的规则网络，最终服务于新质生产力的全面释放，推动电影生态的重塑与升级。

第四章

电影传播

与消费的

生态扩容

第四章

电影传播与消费的 生态扩容

作为二十世纪最具影响力的大众艺术形式，电影的传播与消费长期遵循着以院线为中心的“窗口期”模式。然而，进入数字视觉媒介时代，以5G、人工智能、大数据、虚拟现实为代表的新一代信息技术集群式爆发，正以前所未有的广度与深度，渗透并重塑着电影产业的价值链，进而驱动着产业从相对封闭的线性系统，向开放、智能、互联的生态系统加速演进。这一“生态扩容”过程，不仅是市场空间的外延式拓展，更是产业内在逻辑、价值创造方式以及观众与文本关系的根本性变革。

传统的“制作 - 发行 - 放映”线性模式，正被一个多节点、非线性、互动反馈的生态网络所取代。在此生态中，电影既是内容产品，也是数据入口；既是文化文本，也是体验引擎。在此背景下，若以“精准发行与沉浸体验”为起点，经由“电影+”的边界拓展，最终指向“文化出海新航道”，这一递进逻辑可系统剖析新质生产力如何为电影传播与消费注入新动能、扩容新空间，并在此进程中重新审视与定义电影本身，由此便构成了驱动当前电影产业发展的核心命题。

（一）精准发行与沉浸体验：数据驱动与感官升维

电影产业的生态扩容，其核心驱动力源于新质生产力对产业价值逻辑的重构。在电影产业的生态扩容进程中，“精准发行”与“沉浸体验”构成了价值重构最为显性的两个维度，标志着电影产业从大众传播向分众适配、从叙事消费向体验消费的范式转向。“精准发行”依托数据与算法，实现了传播路径的系统性优化与受众连接的精准化；而“沉浸体验”则通过一系列视听与交互技术，重塑了观众观影感知方式，推动了观影行为从“单向观看”走向“深度参与”，从静观审美向具身参与的感官升维。二者共同作用，重塑着电影的生产与消费逻辑，构成了新电影生态的基础支柱。

04 电影传播与消费的生态扩容

1. 精准发行：从“窗口”到“入口”的数据驱动革命

传统的院线“窗口期”模式，本质上是基于时间顺序和物理空间的稀缺性资源排布。然而，这种依赖经验判断的线性结构，常面临“档期错配”“受众偏差”的结构性困境，致使优质内容与潜在观众之间的连接效率低下。而在生态化的网络结构中，大数据与人工智能技术的介入，促使发行环节实现了从“经验决策”到“数据决策”的转型，发行不再局限于单一时间线，而是转变为全时、全域、全渠道的智能匹配过程。这一变革的核心引擎是数据和算法。而核心则体现在三个维度：

其一，用户画像与需求预测：在数据、算法与人工智能重新定义视觉文化的时代，制片方与发行方可以通过大数据与人工智能技术深度挖掘、多维分析海量用户数据，构建出精细化的用户画像。此画像不仅包含基本人口属性，更深度映射内容偏好、情感倾向、消费习惯及社交网络特征。基于此，市场热度预测与核心受众圈定得以在前制阶段实现，从而制定“一品一策”的个性化发行方案，完成内容与潜在观众的高效匹配。国内如猫眼、淘票票等平台的数据，已深度嵌入排片决策，直接影响影片的初期市场触达效率。

智能宣发服务平台（图源：猫眼专业版）

04 电影传播 与消费的生态扩容

其二，智能投放与动态优化：电影宣发素材（如预告片、海报）的投放已从静态、统一的广谱传播，转向基于算法模型的动态化、个性化实时优化。A/B 测试能快速定位最具吸引力的宣传点，程序化广告投放则确保了资源能精准触达异质化的圈层受众。而线上路演、虚拟发布会、社交媒体话题运营等数字原生发行方式，更将每一次互动转化为可分析的数据节点，形成“投放 - 反馈 - 优化”的闭环系统，持续提升发行效率。

其三，生命周期管理与长尾价值挖掘：数字平台打破并消解了传统窗口期的时间限制，极大延展了电影产品的生命周期。发行方可依据长尾数据，智能选择再推广时机，为经典影片或小众艺术电影持续挖掘新的受众群体，从而实现其文化价值与商业价值的最大化释放。

然而，必须清醒认识到，数据驱动的高效匹配在提升效率的同时，也潜藏着对电影艺术本体与产业生态的潜在挑战。算法基于历史偏好进行推荐，虽提升了短期转化率，却可能将观众禁锢于由数据构筑的“信息茧房”之中，窄化其审美视野。更为深远且潜移默化的影响在于，当市场回报过度依赖“数据验证”，创作端可能倾向于重复已被验证成功的叙事模式，从而诱发创作的同质化，最终导致美学创新受到市场算法的结构性抑制。此外，用户数据采集与使用过程中的伦理风险亦不容忽视，过度收集与潜在的数据安全问题，构成了技术赋能下的阴影。此外，在沉浸体验层面，技术带来的“感官刺激”可能异化为“体验大于内容”的本末倒置。部分电影作品为突出 VR/AR 的交互性、4D 影院的感官冲击，刻意设计复杂的技术场景，却忽视了故事内核的打磨与情感共鸣的构建。

2. 沉浸体验：从“观看”到“在场”的感官升维

传统影院观影虽具仪式感，但受限于银幕平面与固定视角，观众在本质上始终处于“旁观者”角色。数字技术不仅改变了电影抵达观众的方式，更深层次地重构了观众与电影文本的关系。尤其是虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、4D/5D 影院技术的发展，正将电影体验从“视觉 - 听觉”的二维享受，升级为“多感官联动”的沉浸式参与，推动其从银幕框架内的静观，迈向调动全身心的“沉浸式在场”。

其一，影院的感官极致化：在影院放映端，高动态范围（HDR）、高帧率（HFR）、杜比全景声等沉浸式音频技术，与 IMAX 巨幕、CINITY LED

04 电影传播 与消费的生态扩容

放映系统相结合，共同构建起超高清、高动态、强包围感的视听环境。这种技术组合不仅极大提升了观影的临场感与震撼力，更将影院“大银幕、强沉浸”的媒介特性发挥到极致，从而巩固其作为高端体验消费场景的不可替代性。

其二，虚拟现实与交互叙事：以 VR/AR/MR 为代表的交互式影像，彻底拆解了传统银幕的“第四堵墙”。由此，观众从被动的剧情接收者，转变为可自由选择视角、在叙事空间中自主移动的“参与者”。这一转变使电影从“单向讲故事”升级为“双向提供经历”，叙事权力部分让渡于观众，从而催生了全新的影像语法与美学范式。基于这一现象趋势，工信部、教育部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》(2022-2026年)，提出强化虚拟现实与新一代信息技术的深度融合，叠加“虚拟现实+”的赋能能力。

其三，“元宇宙”场景与社交体验：电影生态正与“元宇宙”概念深度融合。线上虚拟影院允许分布在不同地域的观众以数字化身共同观影、实时互动，重新激活并重构了观影的社交仪式感。同时，电影 IP 可超越正片本身，在游戏、虚拟世界等平台构建可探索、可交互的衍生场景，使原本短暂的影片体验，延伸为持续性的数字生活空间。

XR 大空间沉浸式体验
(图片来源于互联网)

04 电影传播 与消费的生态扩容

根据普华永道发布的《2025-2029年全球娱乐及媒体行业展望》，中国娱乐及媒体行业市场的2024-2029年复合年增长率为4.5%，高于全球的3.7%。其中，混合实境（Mixed Reality）、互联网广告以及电影仍保持较高增长⁶。这也更加凸显出，在产业生态的融合层面，消费者对于沉浸体验需求的不断升级，突破了单一消费产品或消费场景的边界，更是激发、助推相关产业联动、复合的巨大潜能。

但是，从批判性的视点进行审视，需要面对和思考的是，在沉浸体验的建构中，技术带来的感官刺激存在“为技术而技术”的异化风险。当VR/AR的交互性或4D影院的体感效应被过度放大，而叙事内核与情感共鸣被忽视时，便会导致体验大于内容的本末倒置，即技术奇观对叙事本体的僭越。此外，高端沉浸体验设备的高成本，正加剧影院行业的“马太效应”，头部影院凭借技术优势吸引高消费群体，而基层影院无力跟进，可能导致不同地域间的审美与技术鸿沟持续扩大。

综上所述，“精准发行+沉浸体验”的协同构建，不仅实现了电影传播的效率变革与消费体验的品质变革，更深刻地重新定义了“电影消费”的内涵：观众消费的不再仅是“一段故事”，更是“一次精准匹配的情感共鸣”与“一场多感官参与的沉浸式旅程”。数据驱动确保了内容与观众的高效连接，而极致的沉浸体验则提升了消费的满足感与附加值，并为数据的进一步沉淀提供源泉。然而，这一进程始终伴随着算法逻辑与艺术多样性、技术奇观与叙事本体之间的内在张力。在拥抱技术赋能的同时，对其潜在异化效应保持清醒的批判性审视，是推动电影生态在扩容中走向健康与平衡的必然要求，也为后续“电影+”的边界拓展奠定了理论与实践的双重基础。

⁶ 普华永道：《2025-2029年全球娱乐及媒体行业展望》，https://tech.cnr.cn/techph/20250813/t20250813_527316918.shtml, 2025-8-13.

（二）“电影+”：基于IP价值的产业边界拓展与生态融合

在数字化与媒介融合的背景下，电影产业的价值创造模式正经历深刻范式转移。传统以票房为核心的线性价值链，正被以知识产权为核心、多业态协同的网状价值生态系统取代。这一被称之为“电影+”的进程，远非简单跨界运营。它标志着电影从周期性、封闭的文化消费品，演变为具备强大连接与衍生能力的“核心IP节点”，成为动态的“文化-娱乐复合体”生产场域。因此，以“IP资本化”作为核心理论透镜，将“电影+”视为一个涵盖生产、文本与消费全链路的整体性产业重构过程，深入剖析这一模式，既是把握产业前沿的必需，也是理解当代文化生产与消费逻辑的关键。

所谓“IP资本化”，指的是在当代媒介产业中，知识产权不再仅仅是文化创作的附属产物，而是被系统地识别、开发和运营为一种核心资本形式的过程。这一过程将无形的文化符号（IP）转化为可估值、可交易、可增殖的战略性资产，其价值通过跨媒介循环、场景化体验与受众劳动的吸纳而被最大化实现。

可以说，“电影+”模式的本质，正是“IP资本化”逻辑在电影产业中的具体体现与系统展开，而IP资产化则是IP资本化的具体实现路径。“IP资本化”涵盖了三个相互关联的维度：在业态层面，IP作为价值增殖的载体被投入文旅、零售等新场域，从而实现了价值的持续循环与扩张；在叙事层面，跨媒介故事世界的建构是扩大IP资本规模、深化用户粘性的生产方式；在产业组织层面，从“项目制”向“资产化运营”的转变，则反映了资本围绕IP进行长期规划和风险控制的根本诉求。因此，以“IP资本化”为框架，能够将有关业态融合、叙事延展与资本逻辑的阐述，转变整合为一个连贯的、有解释力的分析体系。

1. 业态融合：从内容消费到场景消费的价值增殖

“电影+”模式的首要特征，是驱动价值增殖路径的根本性转变。传统电影经济依赖一次性、以影院为中心的内容消费，而“电影+”通过业态融合，将抽象的“电影内容”转化为具象、可沉浸的“消费场景”，实现了价值在空间与时间上的系统性延展。

场景理论为理解这一转化提供了核心框架。在此框架下，电影IP所扮演的实际上是一种“情感与意义的核心”角色，为文旅地产、主题展览、沉浸式戏剧等实体或虚拟场景，提供了不可或缺的叙事基础与情感黏合剂。消费行为的性质也随之改变：从对线性叙事的被动接受，转向对特定情感氛围与文化意义的主动入场式“沉浸体验”。例如，电影IP赋能主题公园，并非简单复制电影元素，而是将观众（游客）置于预设叙事空间中进行具身实践，从而完成了价值从银幕“镜像凝视”到线下“具身体验”的转化。这种价值增殖的本质，在于IP符号从封闭的“银幕文本”进入开放的“多场景网络”后，其价值在不同消费场域中得以持续循环与再生产，本质上是基于情感连接与身份认同的符号性消费的深化。最终实现“单次内容消费”到“多次场景体验”的转化，拓展了IP的整体价值。

2. 叙事延展：从单一文本到跨媒介故事世界的建构

业态融合的实现，离不开叙事模式从单一文本向跨媒介体系的深层革新，后者为多场景消费提供了核心内容支撑。“电影+”模式的核心叙事学基础，是亨利·詹金斯所提出的“跨媒介叙事”。它打破了电影作为单一、自足叙事文本的局限，转而致力于建构一个统一的、却又分散于多种媒体平台的“故事世界”。

《哪吒之魔童闹海》（2025）“春运版”预告片
(图片来源于互联网)

04 电影传播 与消费的生态扩容

在这个故事世界中，每一部电影、一款游戏、一部漫画或一部衍生剧集，不再是重复性的改编，而是作为整个故事世界的一块“叙事拼图”或独特视角，贡献着独一无二的信息与体验。以漫威电影宇宙（MCU）为例，通过电影、迪士尼+剧集、漫画的互补叙事，共同构成了一个庞大的叙事体系。国产IP中，《哪吒》系列同样展现了跨媒介潜力：影片不仅通过衍生绘本丰富故事支线，更激发全网二创热潮，从“哪吒演我春运回家”短视频到年货“整活”石矶娘娘的创意内容，形成了“官方叙事+受众共创”的跨媒介文本网络，让IP在互动中持续生长。这种策略旨在激发受众主动的探究欲望与社交行为——主动追踪、拼合碎片化信息，并在社群中分享与讨论，从而被深度绑定在IP生态之中。

叙事权力由此发生了转移：从作者的单一赋义，转变为在文本系统与受众参与的互动中共同生成的动态过程。这不仅极大地延长了IP的生命周期，更将受众的情感劳动、社交劳动与解读劳动有效地吸纳为价值生产的一部分。这精准地体现了达拉斯·斯迈斯（Dallas Smythe）在《传播：西方马克思主义的盲点》中提出的“受众商品论”在数字时代的新形态——在“电影+”的生态中，真正的商品不仅是内容，更是被规模化组织起来的受众注意力与参与度。

3. 资本与产业逻辑：从项目制到IP资产化的范式革命

驱动上述变革的深层动力，是电影产业资本逻辑的根本性转向：从高风险、一次性的“项目制”运营，转向追求长期、稳定回报的“IP资产化”运营。

在项目制逻辑下，资本循环以单部电影的“开发-制作-发行-回收”为周期，成功具有高度不确定性与偶然性。而IP资产化则将“知识产权”确立为可被管理、增值与特许经营的核心资产。电影本身，尤其是系列电影的首部或“基石”作品，其功能更接近于一款成本高昂的、面向大众的“原型产品”或“营销预告”，其核心价值不仅在于票房回报，更在于为后续的资产运营（如授权、衍生、再开发）奠定认知基础和粉丝基数。

这种模式下，资本关注的焦点从单部电影的利润率，转向整个IP资产包的生命周期总价值与抗风险能力。它促使生产组织方式从松散的项目联盟，转向围绕核心IP进行长期布局的、高度协同的战略业务单元网络，从

而深刻地重塑了产业的组织形态与权力结构，使平台与大型传媒集团占据了生态主导地位。

4. 辩证审视：机遇背后的结构性挑战与价值悖论

尽管“电影+”模式已展现出巨大的产业潜力，但其发展路径并非坦途，内嵌着诸多结构性挑战。

首先，文化逻辑与资本逻辑的张力加剧。IP 资产化运营必然导向创作上的保守主义，即优先选择那些易于进行跨媒介开发、符合“宇宙”建构需求的“安全”项目，从而系统性挤压了作者电影、独立制片等艺术探索的空间，带来内容同质化风险。

其次，版权管理的复杂性呈指数级增长。跨媒介开发涉及众多权利主体与复杂授权链条，形成了一个“版权迷宫”。任何环节的疏漏都可能引发法律纠纷，这不仅制约生态的健康发展，也可能抑制创新活力。

最后，存在“叙事稀释”与“粉丝反噬”的风险。过度的、机械的商业开发若破坏故事世界的内部一致性或核心精神，将消解其作为“意义核心”的情感价值，最终导致核心受众的流失与 IP 资产的贬值。

综上所述，“电影+”模式是基于 IP 价值逻辑对电影产业进行的一次系统性重构。它通过业态融合实现价值增值路径从内容到场景的转向，通过跨媒介叙事建构了吸引受众深度参与的故事世界，背后则是资本从项目制向资产化运营的范式革命。这一进程在拓展产业边界、创造新的增长动力的同时，也深刻暴露了文化生产在资本扩张下的内在悖论。未来产业的健康发展，远非技术或商业模式的单一层面的进步，而是需要在商业扩张与艺术完整性、短期收益与长期品牌价值、统一管理与生态活力之间，寻找到动态而智慧的平衡点。

(三) 以“节点思维”重塑航道： 新质生产力引领中国电影国际化传播

全球文化图景正经历一场深刻的结构性变迁。曼纽尔·卡斯特 (Manuel Castells) 在《网络社会的崛起》中的论断，一种新的社会结构正在浮现——“网络建构了我们社会的新社会形态⁷”。在这样一个社会形态中，传统以好莱坞等西方文化中心为枢纽的“中心 - 放射”状结构，正被一个去中心化、多节点、动态流变的全球文化网络所取代。在此网络中，文化价值的生成、流通与认同的构建，不再依赖于单一中心的垄断性分配，而是在无数节点的互动、连接与协商中得以实现⁸。

反观中国电影的国际化征程，尽管近些年来，在市场规模和个别作品的跨文化流通层面取得了显著进展，但固有的、主导性的传播范式，仍深陷于一种基于民族国家框架的、单向与线性的“出海”逻辑。这种范式将国际化简单理解为地理空间的跨越与文化产品的单向输出，实际上思维的底层逻辑，依然延续的是一种“中心 - 边缘”世界观与文化想象。在此想象驱动下，“如何走出去”本身构成了一个技术性难题，而忽略了在全球网络社会中“如何被连接”“如何共创意义”的根本性问题。

正是基于此，面对这一变局，破解之道不能仅陷于原有范式和问题的窠臼，而必须对“问题”本身进行重新定义。这就需要一场从思维到实践的范式变革。

中国电影的国际化传播，必须超越“文化孤帆”的远航隐喻，跃入全球文化的“网络矩阵”，以创新驱动的“新质生产力”作为重塑其国际竞争力的内核引擎，并以全局性、连接性的“节点思维”作为其战略导航。最终目标是从根本上实现从“被观看的他者”到“对话的参与者”与“价值的共创者”的身份转变⁹，锚定全球文化网络中那个生机勃勃、不可或缺的“关键节点”。

7 [西班牙]曼纽尔·卡斯特：《网络社会的崛起》[M]，夏铸九、王志弘等译，北京：社会科学文献出版社，2001：569。

8 [美]阿尔君·阿帕杜莱：《消散的现代性：全球化的文化维度》[M]，刘冉译，上海：上海三联书店，2012：40-42。

9 Kraidy, M. M. (2005). *Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization*. Temple University Press.

04 电影传播 与消费的生态扩容

1. 困局与破局：从“出海”到“织网”的认识论革新

某种意义上而言，既有的“出海”范式，其困境根植于一种传统的传播认识论。首先，它体现为一种线性传播模式。这一模式将传播视为从传者（中国）到受者（全球受众）的单向过程，过度聚焦于渠道打通与内容输出，却忽视了受众作为积极意义诠释者的主体性，以及跨文化解读中不可避免的“文化折扣¹⁰”与创造性误读。

其次，它根植于一种本质主义的文化观。这种观念将中国文化（及其电影载体）预设为一个封闭、自足且同质化的“实体”，其国际传播的任务便被简化为如何“原汁原味”地输送这一实体，而忽视了文化在流动中必然发生的翻译、转化与混杂过程，此过程正是阿帕杜莱所强调的文化“去地域化”与“再地域化”的核心。这种思维导致了两种常见的、却收效甚微的策略：一是对“东方奇观”的过度依赖，以满足西方的他者想象；二是生硬地植入符号化的“文化标签”，试图进行直白的价值观宣传。这两种策略都强化了而非消解了文化隔阂。

正是基于此，破局之道在于从“出海”到“织网”的观念转变与范式转移。其中，“织网”意味着：

从输出到连接：传播的目标不仅是将作品送达，而是与全球网络中的其他节点（创作者、平台、电影节、评论界、粉丝社群）建立稳定、多元的互动关系。

从实体到关系：核心资产不再是单一的作品，而是由这些连接所构成的、可持续的关系网络与品牌信任。

从宣讲到对话：传播姿态从“讲述中国”转变为“与世界共同探讨”，在对话中生成新的文化意义，实现价值的共同创造。

2. 引擎与动能：“新质生产力”作为核心引擎

“新质生产力”在电影国际化语境下，标志着一种由技术革命、要素创新与产业升级驱动的质变性力量。其核心动能体现于三个紧密关联的维度：

技术赋能超越了工具范畴，构成了底层生产范式。AIGC、虚拟制片等技术拓展了创意与美学的边界，而大数据则重构了传播逻辑，使内容能够

¹⁰ Hoskins, C., & Mirus, R. (1988). Reasons for the US Dominance of the International Trade in Television Programmes. *Media, Culture & Society*, 10(4), 499-515.

精准连接全球受众的差异化情感共振点。

叙事创新是关键转化机制。它要求叙事从本土经验中提炼具有全球意义的“价值公约数”，实现从单向“讲述中国”到双向“意义协商”的转变。故事由此成为开放的文本场域，激发跨文化对话与共鸣。

制度协同是系统性保障。标准化、专业化的工业化体系确保了生产效能与品质的稳定性，为国际协作提供信任基础。进而，产业需从封闭项目制转向开放的生态共建，深度嵌入全球创意网络，从规则的遵循者转变为价值的共同创造者。

3. 蓝图与路径：“节点思维”的实践框架

在“新质生产力”驱动下，“节点思维”需通过内容、产业与话语三个层面的系统性构建得以实现。

其一，构建高价值“内容节点”，实现从文化输出到意义共创的转变。核心在于推动叙事逻辑的现代转型，在坚守本土文化根脉的同时，致力于挖掘能与全球观众产生共鸣的人类共同价值。创作应超越表层的文化符号展示，转而关注人类共同体命运与时代议题，运用国际通行的视听语法，将中国故事转化为全球文化对话的有机组成部分。

其二，构建强连接“产业节点”，完成从项目参与 to 生态嵌入的跃升。关键在于深度融入全球影视价值网络，推动合作模式从零散的项目合拍升级为持续的战略生态共建。这要求我们主动发起或主导具有全球视野的 IP 项目，与国际顶尖制作机构、流媒体平台建立资本与创意的战略同盟，并强化在国际电影节、电影市场等网络枢纽中的存在，从规则的适应者转变为标准的共同制定者。

其三，构建主动性“话语节点”，掌握从被阐释到自我阐释的权力。需要着力培育具有国际视野的学术批评力量，鼓励其在全球平台构建中国电影的理论话语体系。同时，运用新媒体渠道与全球影迷直接对话，精准传递创作理念，塑造中国电影的现代文化形象，最终掌握文化表述的定义权与阐释权。

通过这三重路径的协同推进，中国电影将能系统提升其网络价值，从一个被观看的“文化样本”，转变为全球文化网络中积极参与价值共创的“关键节点”。

04 电影传播 与消费的生态扩容

综上所述，当中国电影能持续以“新质生产力”创造出与世界主动连接的内容、产业与话语时，它便不再仅仅是全球文化网络中的一个被动参与者。它将构建起一个强大的、可持续的“文化引力场”，实现从“走出去”到成为这个新兴网络生态中一种“结构性要素”的根本性跨越。

这一范式重构的重要价值和意义，在于使中国电影成为人类电影艺术对话中一个不可或缺的“关键节点”。它不再仅仅提供一种文化样本以供观看，而是通过持续的、创新的连接与共创，为全球观众提供理解当代世界与自身处境的新视角、新情感和新想象力。在此过程中，作为“文化-娱乐复合体”的中国电影，让世界观众在中国叙事的故事网络中，不仅认识了“中国”，更深刻地辨认出和丰富了对“人类共同境况”的理解。这正是在新航道上，中国电影所能贡献的最不可替代的文化力量。

第五章

新格局与新使命：
电影产业高质量发展
的挑战与破局路

第五章

新格局与新使命：电影产业 高质量发展的挑战与破局路径

当前，中国电影产业正处于从规模扩张向质量提升转型的关键节点。一方面，新质生产力正以前所未有的速度重塑电影的创作范式、生产流程与价值链条，为产业跃升提供了历史性机遇；另一方面，技术应用的同质化倾向、复合型人才的结构性短缺、数据治理体系的滞后以及规制框架的适配性不足等深层次矛盾日益凸显，成为制约产业高质量发展的瓶颈。

面对这一复杂局面，电影产业亟须在清晰识别核心挑战的基础上，探索系统性的破局路径。这不仅需要直面技术融合、人才培养、数据安全等现实困境，更需要通过政策引导、产业联动与技术创新的深度协同，构建适应新质生产力发展要求的产业生态。唯有在挑战中把握机遇，在困境中寻求突破，才能推动中国电影产业真正实现从“量的积累”到“质的飞跃”的优化转型，为文化强国建设贡献电影力量。

（一）现实挑战聚焦：技术应用、人才储备、数据安全 与规制适配的核心矛盾

新时代以来，在文化强国建设战略部署与政策实施的宏观背景下，中国电影产业发展整体呈现出“稳中向好”的发展趋势。电影年产量尽管因“新冠”疫情在2020年有所回落，但2023年显著提升（见表1），单片票房成绩不断刷新纪录，产业规模显著扩张。

然而，我们必须清醒地认识到，对于电影产业的高质量发展而言，产量和票房数据绝非唯一的发展趋势评判指标，电影产业能否持续注入新质生产力、实现结构优化升级、应对新兴技术挑战与规则适配，才是检验其核心竞争力的关键。在这一进程中，技术应用、人才储备、数据安全与规则适配等领域的核心矛盾日益突显，成为制约产业转型升级的现实挑战。这些挑战不仅考验着电影产业的适应性与持久性，也呼唤着更深层次的破局路径，以真正实现从“电影大国”向“电影强国”的战略性跨越。

05 新格局与新使命：电影产业 高质量发展的挑战与破局路

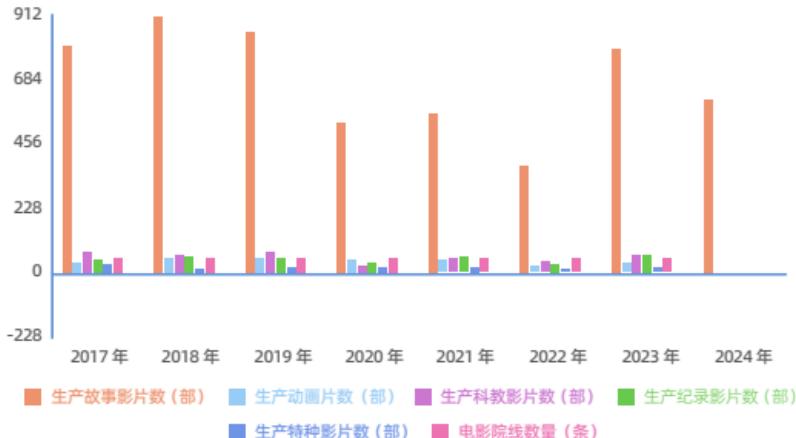

表 1:2017-2024 年电影综合情况¹¹

首先，在技术应用维度，包括生成式人工智能在内的当代数字科技，在基本的运作层面高度依赖于数据、模型和算法，必然会导致艺术创作的同质化倾向。比如运用文字脚本输入而获得和生成的一些视频动画，在视觉造型与整体风格调性，甚至是运镜方式等层面，就难免存在诸多相似性。虽然技术的进步为制作本身提供了更加便利的条件和更具可实现性价值，但不可否认的是，同质化倾向也是科艺融合形态下，依托于数字技术的艺术创作亟待解决的根本性问题。一方面，同质化倾向极大消解了艺术作品的艺术个性与艺术价值；另一方面，同质化倾向也会导致艺术产业的构成难以形成新的业态和新的增长点。

当前生成式智能技术的底层机制与电影创作的特殊需求之间，仍存在明显的适配性局限：大语言模型基于“下一个 token 预测”的自回归机制，更适配处理“因果逻辑清晰”的线性文本生成，而电影分镜则常常需要基于蒙太奇思维的叙事构建逻辑，包括非线性的跳跃、闪回等叙事结构，这种非线性需求与模型底层逻辑存在适配性矛盾。此外，扩散模型通过噪声逐步还原图像的“概率性生成”机制，难以精确传达创作者的视觉表达意图，也难以实现对“镜头隐喻”的精确呈现。除此之外，当下生成式智能技术的“AI 痕迹”（算法生成的同质化视觉特征）依然十分明显——视觉风格仍存在明

11 来源：国家统计局官方网站，<https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01>，2025-10-27。

显的同质化特征与技术刻板痕迹，如何消除这种“AI痕迹”，使影像呈现出更加真实的视觉体验，也是亟待解决的技术问题。

在人才储备层面，新质生产力驱动下的电影产业对从业者提出了更高的复合型要求，即需要同时具备艺术创作敏感性、技术应用熟练度和数据分析能力，以应对从内容生成到市场运营的全链条需求。然而，当前的人才结构存在明显的结构性失衡。一方面，传统电影人才往往局限于艺术表达和技能培养，缺乏对生成式AI、虚拟制片等新兴技术的深度理解，导致在技术驱动的创作环境中难以有效驾驭，进而制约了创新潜力的释放；另一方面，技术型人才虽精通算法和数字工具，但常常忽略电影艺术的独特审美逻辑和人文价值，造成技术应用脱离内容本质的脱节。这种人才错配不仅体现在个体能力层面，还延伸至整体生态中，当前教育体系的培养模式仍以单一学科为主，难以孵化出“艺术工程师”或“数据策略师”等跨界人才，产业内部的培训机制也滞后于技术迭代的速度，导致人才储备无法匹配高速发展的需求。同时，人才流动的壁垒进一步加剧了这一矛盾，高科技人才往往更倾向于互联网或游戏行业，而电影产业在薪酬、环境和职业发展路径上的吸引力不足，造成优质人才的外流和内部空缺。这些问题交织在一起，形成了现实困境的闭环——人才短缺阻碍技术融合，技术融合的缺失又进一步放大人才需求的缺口，进而削弱了电影产业的整体竞争力。

在数据安全与规制适配层面，数据作为新质生产力的核心要素，在电影产业中扮演着日益关键的角色，从观众行为分析到内容推荐，再到风险评估，都高度依赖数据驱动。然而，这一依赖也暴露出了深刻的内在矛盾。一方面，数据价值的释放与安全治理之间存在张力，电影产业在采集和利用海量用户数据（如观影偏好、社交互动数据）时，常常面临隐私泄露、数据滥用和算法偏见的风险，这些问题不仅可能引发伦理争议，还会直接损害产业信誉和用户信任。另一方面，数据确权和共享机制的缺失进一步复杂化了矛盾，特别是在AIGC时代，生成内容的版权归属、虚拟资产的法律地位等新生问题缺乏清晰界定，导致数据要素难以在产业链中高效流通和增值。同时，规制体系的适配性滞后成为另一大挑战，现有的政策法规往往基于传统媒体框架制定，尚未能及时、全面应对新技术催生的业态，如AI生成内容的知识产权纠纷或跨平台数据流动的监管盲区，这种滞后不仅放大了潜在风险，还抑制了产业创新的活力。这些核心矛盾相互交织，

构成了数据安全与规制适配领域的系统性困境，如果不加以正视，将进一步制约电影产业在数字化智能化转型中的可持续性与韧性。

（二）破局协同路径：政策引导、产业联动与技术创新的深度融合

数字智能技术通过重构影像本体、重塑产业基础，正在不断推动电影产业向“智能化、网络化、协同化”方向演进。但是，如何以人机协同的创意范式为核心，将离散的智能技术模块整合为系统性的产业发展动能？构建全新的产业生态？这从根本上涉及技术应用逻辑、产业组织范式与价值创造机制的全方位变革。正如电影社会学家伊恩·贾维提出的经典三命题——“谁制作影片，怎样制作的，为什么制作影片？”这三个问题直指产业变革的核心：“谁制作”关乎人机协同中创作主体的权责重构（对应产业组织范式）；“怎样制作”涉及智能技术模块的整合路径与制作流程革新（对应技术应用逻辑）；“为什么制作”则指向产业价值创造的底层逻辑（对应价值创造机制）。而实现这一变革的关键在于，需要以“协同”为纽带，串联技术研发、产业应用与生态建设的多元要素；以“路径创新”为引擎，打破传统产业模式的桎梏，进而推动电影产业智能化转型实践图谱的系统性构建，为产业转型锚定清晰的发展方向。

1. 技术研发维度：夯实底层创新能力

聚焦底层创新能力，强调主动创新意识与前瞻性研发导向。以算法、数据、硬件为基石，通过跨模型协同构建统一语义编码标准，实现文本与影像的有效衔接与精准映射，形成技术能力、创意需求与创作场景的深度耦合。这种耦合的核心在于突破当前生成式智能技术在电影叙事与视觉表达中的适配性局限——通过引入蒙太奇思维的非线性生成机制、精准视觉意图编码等研发创新，使技术底层逻辑更好地适应电影的艺术创作特性，而非简单地套用通用型模型。

同时，通过人机协同标注与迭代机制，持续提升专业数据的质量与更新效率，保障跨模型智能协同的稳定性。这一机制特别强调电影领域专业

数据的标注质量，包括影像语言、运镜美学、色彩心理等专业维度的标注，而非泛化的通用数据。在此基础上，依托云计算算力与实时渲染引擎等硬件支撑，强化 AI 模型对创意表达的高效适配能力，既提升工业化制作水平，又实现艺术表现力与生产效能的协同升级，为产业转型提供核心驱动力。

2 产业应用维度：构建全链条的技术赋能机制

更强调实践转化的系统性，注重将创新性技术成果直接应用于电影全产业链。建立“技术赋能创意，创意反哺技术”的全链条平衡机制，在剧本生成、虚拟拍摄、影像实时生成等环节实现技术工具与创作需求的动态适配，实现技术价值的商业化落地。

这一机制的关键在于处理“基础需求”与“定制化需求”之间的矛盾——电影作为创意行业，不同创作意图蕴含不同的技术需求，若处理不当，易引发基础研发资源分散与定制化成本过高的矛盾。国际电影工业的实践已提供了可借鉴的解决方案：头部制片公司与大型视效团队通过自主研发 in-house software（工作室自用软件）以满足定制化需求。例如，《黑客帝国》中 Manex 团队开发的相机阵列与图像变形技术突破了物理限制，实现了标志性的“子弹时间”特效；《阿凡达：水之道》中 Weta Digital 基于 Loki 物理框架的高效水体解算模块，精准模拟水光交互，达成了“水随角色动，角色因水变”的真实效果。相比之下，中小团队与制作机构则可依托行业可共享的技术平台（如开源的数字与 AI 工具等）获取基础功能，再通过轻量化插件开发实现个性化适配，避免重复开发的资源浪费。

《阿凡达：水之道》（2023）
(图片来源：20th Century Studios)

3. 生态建设维度：构建资源协同治理体系

更侧重系统设计与协同治理，构建基于资源池化、标准互认、规则共治的协同治理体系。其中，资源池化是指将电影生产全链条中分散、孤立的核心资源（如算力、数据、IP、工具等）整合为可统一调度、分级共享、重复利用的资源池，旨在打破资源壁垒，实现资源的集约化配置与产业需求的动态适配。标准互认涉及元数据格式、系统接口、数据交换协议等行业共识标准的制定，确保不同技术工具、平台与机构间的数据流通与协作效率。规则共治则指向版权确权、收益分配、算法伦理等治理机制的建立，规范各参与方的权利义务关系。

这一体系整合电影企业、科技公司、高校、政策部门等多元主体资源，形成“研发-转化-规制”的联动闭环，保障产业智能化转型的可持续发展。其中，政策部门的角色在于，一是提供制度激励与风险防范机制，如对技术研发、人才培养的财税支持与知识产权保护；二是推动标准制定与规则共识，通过行业论证与协商，制定适应新技术发展的政策框架；三是建立规范的数据治理框架，平衡创新应用与数据安全、隐私保护的关系。

4. 路径创新维度：突破“技术-产业-市场”三位一体的协同壁垒

在另一方面，数字智能技术在颠覆传统产业模式的过程中，更亟待突破“路径创新”这一关键命题。从实践经验来看，路径创新的核心在于突破“技术-产业-市场”的协同壁垒。技术研发若脱离产业实际需求，便会沦为“空中楼阁”；产业应用若缺乏市场验证，则陷入价值闭环断裂；市场反馈若不能有效反哺技术的创新和迭代，则导致创新动能的持续衰减。三者之间，若不能形成有效的协同，就必然产生“孤岛效应”，导致系统性转型的阻滞。正是基于此，“技术-产业-市场”三位一体的动态协同机制，成为破解路径创新的关键。

（1）动态锚定产业需求：构建分层转化体系

从需求收集、反馈到精准转化，构建分层转化体系。建立“创作方-技术方”双向互动的需求调研机制，将产业实际需求精准转化为技术攻关目标。在需求转化层面，通过“需求分层-分层排序-技术拆解”的流程设置，进行量化评估，将具体需求拆解为可攻关的技术指标。

需求分层的核心在于区分“普遍适用性的基础需求”与“独特创意的定制化需求”。前者如实时渲染的性能优化、AI标注的准确率提升等，具有行业共通价值；后者则基于具体创作意图，如某导演对特定美学风格的技术表达需求。这种需求差异若处理不当，易引发基础研发资源分散与定制化成本过高的矛盾。国际电影工业的经验表明，解决方案需要分层推进：头部公司与大型视效团队可通过自主研发满足定制化需求，中小团队则依托行业可共享的技术平台与轻量化插件开发实现个性化适配。

（2）系统贯通市场反馈：构建全链路数据融合机制

构建全链路数据监测与反馈平台，建立动态反馈权重机制，这一机制贯穿从“数据采集”到“价值转化”的全链条。具体而言，搭建全链路数据监测平台，整合票房、观众评论及社交媒体舆情信息，运用自然语言处理与情感分析技术，为内容创作优化和技术升级提供精准指引。

其中，动态反馈权重机制的关键在于根据影片的题材类型灵活调整各项指标的权重占比——不同的题材类型（如现实题材、历史题材、艺术片或商业片等）对人文指标与市场数据的侧重各不相同。商业类型片应更关注票房与市场反馈，而艺术创新题材则应强化社会价值评分与专业评价的权重。因此，需建立“反馈指标—创作调整—技术迭代”的闭环机制，通过“人文指标加权”机制（如艺术创新评价、社会文化价值评分等）修正反馈数据、算法与模型，调节数据驱动与创作自主的动态平衡。同时，避免算法过度依赖票房数据导致类型与风格的同质化倾向，确保多样化创作的市场空间。

（3）前瞻规划转型路径：规避技术锁定风险

制定分阶段、分领域的技术实施路线图——短期聚焦技术变革与传统流程的适配，中期推动产业的全链路智能协同，长期构建人机共生的产业生态——并预留模块化技术接口以兼容未来可能的技术演进。具体包括明确接口的核心参数与扩展空间，避免因参数封闭导致的技术工具排斥问题。这一设计既保证了当下的实用性，又为未来的技术迭代留足了适配空间，规避了因某一技术路线固化而导致的产业锁定风险。

可以说，动态锚定产业需求为转型路径提供初始依据，系统贯通的市场反馈实时校准需求与技术的匹配度，而前瞻规划的“技术路线图”则为产业需求与市场反馈的切实落地提供资源的有效分配指引。基于这样一种协同创新框架，电影产业的智能化转型需覆盖技术研发、生产制作、发行放

映、消费体验等全链条。转型的目标是构建以数据为核心生产要素、算法为关键决策辅助与优化引擎、人机协同与生态协同为发展保障的未来模式，实现从剧本生成到排片优化的全链路智能化驱动。

5. 政策引导维度：构建制度支撑体系

这一系列转型不仅需要技术的持续创新和发展，更需要推动产业思维的深刻变革——从“经验驱动”的传统决策范式，转向“数据驱动+人类创意引导”的智能运营范式。而这一思维转变的制度基础在于政策的有力引导。具体而言，政策层面应着重在以下三个方面进行突破：

首先，建立科艺融合的激励机制与人才培养体系。国家层面应制定针对性的财税支持政策，鼓励电影企业与科技企业的联合研发，支持在电影中应用新技术的试点项目。同时，推动高等教育与产业实践的协同，在高校中建立跨学科的“艺术工程”与“数据创意”的联合培养机制，培育既懂艺术审美又懂技术应用的复合型人才，逐步补齐当前的人才结构短板。

其次，推进数据治理与规则适配的法律框架建设。制定电影产业数据安全的行业标准与保护规范，明确用户数据的采集、使用与隐私保护的边界；建立知识产权确权的新标准，特别是对AIGC生成内容的版权归属、虚拟资产的法律地位等进行规范，形成清晰的、可预期的规则环境，为产业创新扫除法律障碍，同时防范风险。

再次，构建产业协同的公共平台与资源池。政府可以主导建立行业公共数据平台、算力共享平台、开源工具库等基础设施，实现资源的集约化配置，特别是为中小制作机构提供低成本的技术获取渠道，降低产业创新的门槛，推动整个产业生态的均衡发展。

6. 产业联动维度：实现“创作双轨制”的生态平衡

需要指出的是，当下基于大语言模型、扩散模型与生成对抗网络等技术的生成式智能技术，虽然已具备一定的创意表达能力，但在电影工业化流程中仍存在技术提升空间。因此，在整体制作层面的落地应用，仍需要与数字虚拟技术（如实时渲染引擎、动作捕捉系统、虚拟摄影系统等）构成紧密协同。

而在另一方面，尽管当下数字智能技术对电影的艺术本体与产业生态

正处于颠覆性冲击的加速渗透期，但这并不意味着以“再现影像”为核心的传统产业体系会在短期内瓦解。事实上，通过物理拍摄去再现现实或揭示真实的创作路径，仍是众多艺术创作者的执着追求——这既是一种艺术本体的坚守，也是对影像质感真实的美学追求，更是产业生态多样性的生存根基。尤其对于中小成本电影而言，依托传统实拍技术的“再现影像”创作，在成本可控性、艺术的个性化彰显及创作者社会观察力呈现等层面的表达优势，将持续与数字智能化创作并行共存，共同构成技术多元时代的“创作双轨制”——实拍以“真实质感”确立自身的艺术表达根基，智能技术以“创意生成”拓展创作边界，两者并非简单的替代关系，而是通过差异化优势共同丰富电影的表达维度，并在技术迭代中持续形成新的协同可能。

这一“创作双轨制”的推进，也需要政策支持的倾斜。国家层面应在传统创作方式的保护与数字创新方式的鼓励之间寻求平衡，既为坚守传统的艺术创作者提供必要的政策扶持（如艺术基金、创作扶持资金），更要为探索数字智能创作的先行者创造宽松的试验空间与激励机制。

事实上，近些年来，从中央到地方，国家每年通过艺术基金、专项扶持资金等各种政策性手段，针对一些传统的艺术门类，尤其是一些缺乏市场竞争能力的艺术门类，实施了一系列保护性政策。这些保护性政策在针对性层面，对那些优秀的民族艺术与文化遗产的确起到了积极有效的传承与保护作用。然而，我们必须清醒地认识到，仅仅依靠保护性政策并不能从根本上持久激发这些艺术门类的自我生存能力。这其中，不仅涉及艺术创作者如何在时代变迁与社会发展进程中，基于传统的艺术本体与现代社会文化语境来进行转换与融合的观念认知问题，也涉及不同门类艺术市场如何培育与转型、升级的问题。尤其在融媒体时代，观众与资本的力量不可小觑。因此，以国家保护政策为生存根基的传统艺术门类，也需要在数字化转型的过程中运用艺术创造力寻找新的发展契机和动力。

新质生产力作为当下中国社会、文化与经济发展的一种宏观的指导性概念，实际上是要求将艺术产业的整体发展有效纳入科艺融合的视域中，进行产业的综合考察和评定。这也是科技革命时代，艺术及其产业发展的必然趋势。尤其是在融媒体高度发达的时代背景下，科技创新为艺术实践及其产业布局所带来的更多可能性，已然为跨艺术门类的融合发展提供了重要的发展契机。但是，跨艺术门类融合并不是延续原有艺术门类，保持

05 新格局与新使命：电影产业 高质量发展的挑战与破局路

传统的固有形态，融合的过程也是艺术话语的再创造、再生产过程。科技革命语境下的跨艺术门类融合，既要有效传承和保护好门类艺术基于本体的独特存在价值，更要在有效处理好与时代、与观众间关系的基础上，为艺术产业的发展提供更有价值的增长点。

为此，电影产业的高质量发展路径应当是：通过政策引导、产业联动、技术创新的深度融合，构建一个既能容纳传统创作模式的保护空间，又能为数字智能创新提供充足试验场景的开放性产业生态；既能激发个体创意的自主性与多样性，又能通过数据驱动与协同机制实现产业的规模化、标准化与效能优化的混合式治理体系；既能应对当下技术所带来的各种挑战（如同质化、人才短缺、数据安全、规则适配），又能为未来可能的技术演进预留充足空间与适配通道的前瞻性转型框架。唯有如此，才能真正将新质生产力的理念转化为电影产业的发展动力，为中国电影从“大国”迈向“强国”提供有力的制度与生态支撑。

结语

新质生产力

引领电影产业的未来召唤

当我们站在新一轮科技革命与产业变革的交汇点，回望中国电影产业的发展，我们正在见证一场由新质生产力驱动的深刻变革。这场变革不仅重塑了电影的创作理念、生产方式与传播路径，更从根本上重新定义了电影在文化产业生态中的战略地位。

在深入观察新质生产力如何作用于电影产业的过程中，我们发现其核心特征不在于技术本身先进发展，而在于它所带来的思维方式的根本转变。传统工业文明下，电影产业是线性的、层级化的，导演的创意意图通过编剧、摄影、美术等专业分工逐层推进。而在新质生产力驱动下，这一模式被重构为网络化、协同化的生态，创意构思与技术实践形成实时互馈，数据反馈与艺术表达相互激发，个体创意与集体智慧动态融合。

这种转变的深远意义在于，它赋予了电影产业一种全新的适应力与生命力。面对多元文化需求、复杂的审美转变和全球竞争，传统的固定化创作机制日益显得僵化。而新质生产力提供的是一个敏捷的、自适应的生态机制——它能够快速感应市场脉动、灵活调整创意方向、高效配置有限资源。从这个角度看，新质生产力不仅仅是生产手段的进化，更是产业组织范式的根本性革命。更深层地，我们可以看到新质生产力所体现的正是一种科技与人文的新型对话方式。

过去，我们常常将电影视为文化产业中的一个重要分支，与音乐、文学、美术等并列，但这种并列关系正在发生质变。随着新质生产力的深入推进，电影正在演变为一个文化生态的中心汇聚点，而不仅仅是众多文化形式之一。这种地位转变的根源，在于电影具有多维聚合能力。一部优秀的电影，汇聚了视觉美学、听觉艺术、叙事文学、表演艺术，乃至哲学思想的多重层面。而在新质生产力的赋能下，这种聚合能力被进一步放大，IP 衍生成为电影的外延、游戏化叙事拓展了电影的维度、虚拟现实技术创造了新型的审美空间、跨媒体融合打通了文化流通的各个环节。电影从单纯的观看对象，转变为一个文化节点、消费中枢、社交空间。

因此，当我们说电影是“文化 - 娱乐复合体”中最重要的驱动引擎时，所指的不仅是其市场规模或票房贡献，而是它在整个文化生态中的枢纽地位与节点功能。一部电影的成功不再局限于其在银幕上的表现，而是要看它如何激活相关产业的协同发展，如何塑造年轻一代的文化认同，如何在全球话语中传播中国声音。

面向未来，中国电影的发展方向，将从单一的文化产品，演变为“技术 + 体验”的综合文化产品。这不仅是技术形态的升级，更是文化产品本质的转变。在传统文化产品定义下，“产品”本身是相对固定的、独立的，一部电影的内容、形态、体验基本是确定的。而在新质生产力驱动下，电影正在成为一个动态、参与、个性化的体验系统。这意味着，在不同的技术支撑、不同的个人选择、不同的消费与文化场景中，以电影作为原点联动，可能产生截然不同的体验与价值。虚拟现实技术让观众能够进入影像世界的不同视角、人工智能算法让不同观众看到针对其审美偏好的个性化版本、区块链技术则让观众能够参与电影的价值分配与创

意反馈。这种转变的深远影响在于，打破了创作者与消费者的单向关系，建立起双向互动的文化共同体。观众不再是被动的接收方，而是主动的参与者和共创者。这一转变既是技术赋能的结果，也是人文精神的回归，它承认每个观众的独特性、尊重多元的审美需求，并构建了更加民主、包容的文化生态。

从产业生态角度看，这种融合也预示着边界的消融。电影与游戏的融合、电影与文旅的融合等等，已经不再是简单的跨界合作，而是一种生态层面的整合。一个IP可能同时存在于电影银幕、游戏虚拟空间、主题乐园、线上社区等多重维度，每个维度都相互强化、相互补充。这种整合方式前所未有地提升了文化产品价值释放效率和消费体验的丰富性。在科技创新的示范中，电影产业的升级体现了新质生产力的典型特征——数据驱动决策、算法辅助创意、云计算支撑制作、AI加速迭代。这个过程中积累的经验、开发的工具、形成的标准，都可能对其他文化创意产业产生示范与借鉴作用。因此，电影产业的高质量发展，也是在为整个创意产业转型升级树立标杆。

在全球文明对话中，电影是最具传播力和感染力的形式。一部触及人性、呈现真实的电影，往往能够跨越语言、文化、意识形态的差异，直达人类的共同情感。在新质生产力的赋能下，中国电影的“出海”建立在“节点思维”逻辑上，在内容、产业、对话的协同机制中，将有机会用更多元的视角、更精准的叙事、更沉浸的体验，去参与全球的文化对话，去展现中华文明的当代活力，去回应人类共同面临的深层问题。

然而，我们必须清醒地认识到，新质生产力为电影产业带来的不仅是机遇，也伴随着内在的风险与张力。同质化倾向、人才结构失衡、数据安全隐患、规制滞后风险等问题，本质上反映的

是产业在高速转型中的阵痛与困境。面对这些挑战，不能简单地寄希望于技术风险的自动化解。相反，需要一种多方协同的、自觉的、有意识的主动适应。

在新质生产力的驱动下，中国电影在未来将迎来一个全新的发展阶段。这不仅是产业规模的扩张，也不仅是技术应用的深化，而是一种文化使命与科技赋能相融合、全球视野与本土自信相统一的战略升级。预计到 2035 年，中国电影市场将成为全球最具活力的电影生态圈之一，既拥有强大的技术研发与创新能力，也拥有广泛的全球文化影响力。不仅将持续推出精品创作，而且将形成一套具有中国特色、国际竞争力的电影产业生态——以新质生产力为驱动、以人文价值为核心、以生态融合为特征、以文化自信为基础。

在这一过程中，电影不仅仅是一个文化产品，也不仅仅是一个经济产业，而是将成为中华文明在数智时代的重要标志——它传承着我们的文化基因，承载着我们的时代精神，展现着我们对人类共同未来的思考。让我们以这样的愿景为指引，在新质生产力的时代浪潮中，推动中国电影实现从“电影大国”向“电影强国”的战略跃升，为人类文明的多样性发展贡献中国的电影力量。