

AI时代 电影艺术将去向何方

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。

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。

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。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。

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》改编自六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”。

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。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进化。”

比技术更深的，是情感的差距。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，超越技术的个体情感和思想表达，是珍贵也最难的影像审美。

在冰河看来，AI时代不是终结，而是电影艺术新生的开始。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。

“工具可以是口、耳、笔、摄影机、手机乃至AI，但我始终是个讲故事的人，于我而言，讲故事是世界上最伟大、最神圣的职业之一。”张尧说。

本报综合报道

浅析辛芷蕾在电影《日挂中天》中的表演张力

辛芷蕾在电影《日挂中天》中饰演的是一个深陷道德泥潭与情感纠葛的当代女性曾美云。她凭借这一角色斩获了第82届威尼斯国际电影节最佳女演员的殊荣。她的表演以一种沉静又猛烈、内敛又澎湃的独特张力，穿透银幕，直抵人心。

□本报通讯员 赵宁

从隐忍到爆发的灵魂弧线

在《日挂中天》这部作品中，辛芷蕾精准地驾驭了曾美云这个角色复杂而渐变的情感层次，将曾美云的情感历程构建为清晰的“张力弧”。

曾美云是一位服装网店老板，在广州某服装城经营一家小店，看似平淡的生活却危机四伏，经营的网店面临退货危机；与有妇之夫维持了多年的地下关系，并怀上对方的孩子；在医院意外重逢了七年前为她顶罪入狱的前男友吴葆树，而他已身患胃癌晚期……辛芷蕾用近乎纪录片式的镜头语言，将一个被生活磨砺的普通女性演绎得入木三分，无论是直播卖货时程式化的笑容，还是独自面对生活琐事时的麻木，辛芷蕾的表演不着痕迹。

然而，在这种疲惫的表象下，又能从她偶尔坚定的眼神、利落的动作中，捕捉到角色骨子里的韧性。辛芷蕾在处理曾美云的愧疚感时，多用细微的肢体语言和眼神的躲闪来呈现。这种处理使得情绪的爆发不是一蹴而就，而是在日常的静默中一点点累积，为最终的决堤蓄力。影片结尾，曾美云在车站公厕流产，最后一丝希望也随之湮灭，她持刀刺向吴葆树的那场戏，是辛芷蕾表演张力的巅峰。这一瞬间，辛芷蕾的脸上交织着绝望、解脱、痛苦和一种扭曲的爱，眼神空洞却又像在燃烧。当吴葆树扯住她的头发，她抬起头，脸上是比对方更深的痛苦，一种“无声的呐喊”。

于细微处见真功夫

在《日挂中天》中，辛芷蕾的身体动作兼具控制与失控的张力。从初期麻木到中期挣扎再到最终爆发，每个阶段都有精准的力道控制。她以手术刀般精准的控制力，将东方女性特有的情感压抑与内心翻涌，转化为极具穿透力的银幕表达。威尼斯电影节评委盛赞其表演“以极致克制演绎出女性情感如火山般的喷发”，这种“沉默的爆发力”，正是她区别于其他演员的重要标识。

辛芷蕾的面部控制达到“显微镜级别”，每个表情变化都传递着精确的情感信息。如眼神变化：在十几秒内完成“错愕(瞳孔骤缩)→隐忍(泪光闪烁)→释然(嘴角微扬)”的三段眼神转换，无需台词便道尽七年沧桑。再如鼻翼翕动：在车站告别中，仰头望天花板，鼻翼急促翕动，眼泪竟奇迹般停住，展现东方女性特有的情感自控。

辛芷蕾的每个肢体动作都承载着丰富的情感信息。她采用反向表演策略，情绪越激烈，表现越克制，将情感压力转化为细微的生理反应，形成独特的“内爆式”表演美学。尤其是在特写镜头中，她不是在“表演”痛苦，而是真正地在“经历”痛苦，使得每一个微表情都充满说服力。她没有依赖夸张的戏剧化表情，而是用微妙的嘴角颤动、游移的眼神、沉重的呼吸节奏，将曾美云内心的惊涛骇浪勾勒出来。

东方美学的完美诠释

辛芷蕾的表演并非孤立存在，而是与影片的整体美学风格相互成就，共同增强了电影的张力。

一是与视觉风格共舞。影片大量使用自然光，特别是在“日挂中天”时分明亮甚至过曝的光线下，辛芷蕾的表演无所遁形，每一个细微的表情都被残酷地记录下来。这种真实的光效与她真实的表演相得益彰。二是在实景中呼吸。全程在广州的批发市场、医院、居民楼等实景拍摄，为辛芷蕾的表演提供了坚实

辛芷蕾 (资料图)

的生活土壤，增强了表演的可信度。三是表演力道纯熟。辛芷蕾的表演力道根植于东方情感哲学，通过现代电影语言重新诠释“哀而不伤，怨而不怒”，创造出“沉默的爆发力”，体现了传统东方女性的情感表达方式。

辛芷蕾没有简单地“演”曾美云，而是成为了曾美云。她的表演如同一首抑扬顿挫的诗，在克制与爆发之间找到了完美平衡，将角色的复杂性诠释得淋漓尽致，完成了一次将自身完全奉献给角色的灵魂探索。