

春潮涌动,万象更新。伴随新一轮科技革命和产业变革加速突破,面对时代、媒介、受众等方面抛出的新命题,一场深刻变革正在文化艺术领域展开。数字扩容现实,算法重塑感知,短视频挑战叙事,人工智能叩问创作边界……只有深刻洞悉变化的本质,才能激发创新创造的强大动力;只有不断迎接时代挑战,才能赢得文化繁荣发展的广阔空间。——编者

分众传播——

我们仍然需要共同的文化基石

李敬泽

在任何一个家庭中,我们都会看到小尺度上的“分众”:你的父母、你的孩子,你和你的丈夫或妻子,你们似乎各有精神生活的圈层,接收特定的信息,有各自的话语,沉浸于不同的文娱生活。在手机屏幕的映照下,你们各自拥有一个“小世界”。但是,在这种“自得其乐”“各得其乐”中,一个问题却如同房间里被视而不见的大象:在你的家里,精神交流是否正在变得稀薄?在日常事务之外,是否还有共同的话题?是否还能耐心地倾听、信任地诉说,甚至是否还能听懂对方在说什么?

把这个问题放大到整个社会,我们就能看到这个时代文化和文艺面临的重大课题:如何在分众中召唤大众,如何在差异中体认共同和普遍,如何超越“小世界”而进入我们共同的世界,如何确认和领会普遍的记忆、经验、情感和价值?

飞速发展变化的生活必定是愈益丰富多彩的生活。在世界的参差多态中,我们感受着澎湃活力、美与希望,同时,这也必然带来建构“我是谁”的深刻焦虑。信息传播的分众化,既是这种需求的原因,也是它的结果。在商品生产和流通的逻辑惯性中,寻找消费者、制造消费者,就是不断设置主题、发表标

数字演员——

叩问「真听真看真感受」

宋方金

不久前与演员海清一起参加活动,有记者问,如何看待AI表演带来的挑战?海清答:“AI无法完全替代真人演员表演,因为真人表演是‘真听真看真感受’。”这一问一答,道出了行业共识,也引人深思。

在数字演员、智能换脸、动作捕捉等技术快速发展的今天,真人表演的不可替代性是什么?答案就在“真听真看真感受”这7个字里。

真听真看,是演员对戏剧情境由表及里的观察和回应,是演员之间的有机交流,蕴含着技术难以复制的临场反应。它扎根于具体情境,依托于人物性格,承载着角色独特的内心世界,在台词与潜台词的往来中,完成真实的接收与共情。

AI可以精准识别台词、匹配语气,可以模拟眼神与表情,生成确定的表演,交出固定的“答卷”,却很难真正倾听对手、融入情境并自然地即时回应。电影《甜蜜蜜》里,张曼玉饰演的李翘辨认豹哥遗体时,看到背上的米老鼠图案,先是本能失笑,随即被巨大的悲伤包裹,悲喜交织道尽人生酸涩。这种源于生命体验的情感反应,正是技术难以复制、观众最为期待的“活人感”。

真感受,是表演的灵魂和根基,也是AI无法逾越的边界。演员依托自身生活阅历、艺术积累与情感积淀,在深度共情角色之后,赋予人物饱满的内心、真挚的情感与坚实的内核,让表演具备直抵人心的力量。目前AI的表演,是借助数据计算对人类情绪外在形态进行模仿。而那些深入人心的经典形象,无一不是演员以真感受铸就的。从《秋菊打官司》里质朴执拗的秋菊,到《士兵突击》中纯粹坚韧的许三多,再到《我是高山》里赤诚顽强的张桂梅,这些鲜活立体的人物,都是演员与角色深度相融的结果。

表演的魅力,来自人物内心的冲突与抉择,立足“真听真看真感受”,演员才能准确诠释最具戏剧张力的情境,才能多维度呈现人性的真实与复杂。

回到活动现场,海清说:“期待跟AI演员演对手戏。”这也是影视行业对时代趋势的清醒认知。未来的表演艺术,必然走向人机协同的方向,而那些水平不高的甚至拙劣的表演,必将面临观众“演得不如AI”的质疑和淘汰。技术的进步从未取代艺术的本质,反而不断推动艺术回归核心价值。

(作者为编剧)

本版邮箱:wenyipl@peopledaily.cn 本版责编:董阳 胡妍妍 版式设计:沈亦伶

签、放大差异、催生分众。而在AI技术逻辑的推动下,当一个人独自与超级人工智能形成映射关系时,我们看到的不仅是分众,而且是无限细分之下精神生活的原子化。

在这样的背景下,文学艺术需要高度的文化自觉。“个性”曾经是我们通向高峰的重要路径,但我们也要穿过“个性”和“个别”,抵达对文艺本体性的全面认识。文艺的确定性和辨认一个人或一类人,但这种注视不是为了将他或他们封闭在特殊性之中,而是为了将这个人或这类人引向更广大的人群和世界。古往今来的文学艺术作品千差万别,但其中绵延着一种根本性的“基石”文本,这就是,在丰富的差异中对话、交流,在重重困难中保持心灵相通,最终把千差万别的人们从经验、情感和价值观上深刻地连接起来,构成文化的共同体。文艺作品的风格和传播也许最初是“小众”的,但这个创造者最根本的动力和梦想在于世界之大,在于他所在、所认同的“大众”。

我们在电视剧《太平年》中看到了“基石”的效应:共同的历史记忆被唤醒,我们世代相传的对于统一、太平与公义的普遍信念被有力地重申,追着这部剧的人们都会强烈地感到,这是“我们”之所在,也是“我”之所在。

同样地,在过去一年的图书出版市场上,非虚构和素人写作成为引人注目的现象,这并非偶然,来自不同生活背景的人们,分享着各自的生命经验,正是在确认和构筑我们共同的“基石”。那些陌生的人、遥远的人,与我们息息相关却并未进入我们视野的人,由此被我们所认识。经验和情感的交换让读者体认到自己和他人的连接,这种连接,这种更广大的认同,拓展着我们的精神世界和生活世界。

在分众传播中构筑文化上和精神上的大众“基石”,这个时代的文学和艺术面临着巨大的考验和广阔的可能性。这个“基石”文本不是抽象的,它深深扎根于中华民族共同的文化传统和历史记忆,扎根于社会主义核心价值,扎根于中华民族伟大复兴的历史进程,扎根于我们与他人和社会紧密连接、追求美好生活的个人经验和社会实践。“基石”不是取消个别和殊异,“基石”是对世界和生活的总体性的体认,一本万殊,道无乎不在,每一座岛屿、每一颗星星都自有意义,但岛屿向着大地,星辰标记着星空。

(作者为全国人大常委会委员、中国作家协会副主席)

新大众文艺——

中国文化走向世界的新动能

张颐武

近年来,外国民众对中国的好感度在增强。这和中国文化走出去密切相关。中国的文艺创造和文化创意产品在全球的影响力越来越大,形成了一波新的“中国热”。其中有两个特点值得注意,一是这种传播具有很强的连续性和关注度,可以说是热点不断,焦点迭出;二是这种传播真正触及了世界各国的普通民众,让他们看到了中国的真实形象,感受到了中国发展的生动面貌和中国文化的独特魅力。引发广泛议论的“酷中国”正是这种状况的反映。

如何看待文化出海的这种变化?一方面,它得益于中国新大众文艺的丰沛活力。无论是微短剧的全球传播,还是中国游戏的广泛流行,抑或是网络文学所形成的持续影响,它们都首先立足于中国本土,精准捕捉了中国社会的生动肌理和历史文脉,触发了普通人的情感共鸣,在中国本土赢得了庞大的受众群体。这种源于本土生活的真实感与创造力,恰恰成为其跨越文化障碍和阻隔的基础;这种大众文艺自带的通俗性与亲和力,为出海赢得了市场热度,使得中国公众的“喜闻乐见”顺利转化成国际受众的“广泛共鸣”。

另一方面,则和中国发展出的互联网新形态、文化产业新业态相关联。这些新形态新业态不仅为文艺作品的创作传播提供了高效便捷的平台,更重塑了文化传播的路径与方式。例如,短视频平台的兴起,使得微短剧能够以轻量化、碎片化的形式迅速触达全球用户,突破了传统影视传播

智能交互——

“量身定制”的文化体验

马萧林

在刚刚过去的马年春节,“博物馆里过大年”是文化生活的热门选项。文化大省河南春节假期博物馆接待游客超680万人次,比去年同期增长80%以上。除了“人从众”,近年来“博物馆热”还呈现一个新的现象,那就是应用新技术,打破时空限制,创新展示形式,通过内容重构与交互呈现,为大众“量身定制”文化体验。

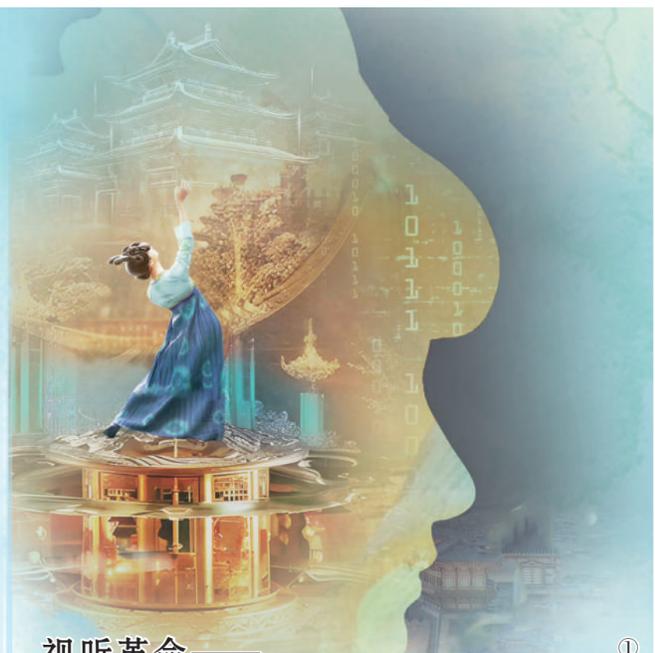
洞察不同人群的文化需求,实现内容与受众的精准匹配。大数据技术的应用,极大促进博物馆的个性化推荐。比如,通过票务系统、官网、APP、社交媒体等数据平台,博物馆可广泛收集观众行为和需求数据(如停留时间、动线轨迹、互动频次),再结合人工智能分析,细分观众群体的偏好与认知模式,量身打造个性化的展览与服务。大数据技术还为博物馆的运营管理提供支撑,助力博物馆在资源配置、活动策划等

在时间和空间上的限制;而数字阅读平台的发展,则让中国网络文学得以跨越语言的壁垒,通过翻译和本土化运营,在海外收获大量忠实读者。这些新形态新业态极大降低了文化出海的门槛,更容易突破一些屏蔽和扭曲,提升文化触达的可能,让更多具有中国特色的文艺作品与不同文化背景的受众产生交融。年轻的创作者们长期浸润于新形态新业态之中,熟悉于此,擅长于此,因而会有源源不断的创造。

上述两方面结合,本土创新与新业态支撑的双重驱动,使得中国文艺出海不再是孤立的作品国际传播,而是形成了一个具有自我造血能力的文化生态系统,持续为世界展现中国文化的多样魅力和当代中国的精神风貌。今天我们所要做的,正是在此基础上,抓住难得的机遇和窗口期,不断通过新大众文艺的发展为中国文化出海注入强大动能,用新创作新品类开辟出海的新路径新空间,让能够引领社会风尚和文化趣味的新创作群体发挥更大作用。文化出海,前景广阔,未来可期。

(作者为全国政协委员、北京大学中文系教授)

聚焦文化艺术深刻变革

视听革命——

把“沉浸感”这件事做到极致

傅若清

电影,是视听艺术皇冠上的明珠。一方银幕,一束光晕,让亿万人触摸山河、感知悲欢,在动人的故事中照见与时代双向奔赴的人生。

电影何以动人,又为何让人念念不忘?是特效的奇观,是台词的精妙,是表演的鲜活……但最核心也是其他媒介形式最难替代的,是当银幕亮起,观众忘了身在何处,只觉自己就是故事里的人。这种电影独有的,由空间、艺术与科技交织构建的沉浸感,130余年来始终让观众着迷。

在媒介形式与影像内容极大丰富的今天,电影要想继续吸引并留住观众,答案只能从它的基因里寻找:用最前沿的科技,把“沉浸感”这件事做到极致。这是一场由科技驱动感官革命,也是中国影人不懈的追求。

2019年,我们推出中国自主知识产权产的高格式放映系统——CINITY,综合运用放映领域七大高新技术,在国际上率先实现了4K/3D前提下120帧超高清放映,技术参数达到了国际领先水平。2023年,我们把CINITY技术与中国的LED产业优势相结合,推出首套面向LED产业的全国产化4K/120帧放映系统。2025年,我们更进一步,成功研发出全球最薄、开孔率最大的LED透声屏,完美实现了电影声音的“穿屏而出”。这些革新,不仅填补了全球直显放映技术的空白,更标志着中国放映技术和装备在高端放映领域占据全球领先地位。

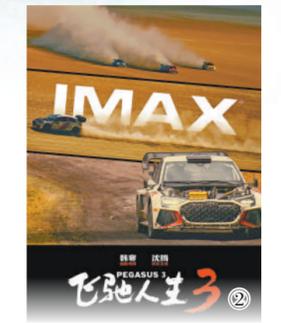
观众将应用这套高格式系统的影院称作“CLED”,“C”既代表Cinema(电影),也代表China(中国)。当《流浪地球2》中的太空电梯崩塌时,观众清晰看见金属碎片划过银幕的轨迹;当《志愿军》三部曲中,战场扬起的尘土、眼角闪烁的泪光,真切得仿佛触手可及——这些超越物理

很长一段时间里普遍流行的看法是,文艺创作高度依赖创作者的天赋,艺术作品有一股神秘的魅力。伴随着人工智能(AI)技术的不断成熟,从文字创作到视频生成,我们发现AI也样样都行。那么,文艺创作的神秘魅力还在吗?

回答这个问题之前,需要先回答另一个关键问题:AI生成的文艺和人类千百年来的文艺是一回事吗?人们对AI创作这个现象的讨论很热,但对AI创作作品的讨论几乎没有。AI像是一个没有代表作品的艺术家,大家只知道AI能创作,但谁也记不住AI创作过什么。

比如,谁能背出一首AI写的诗?AI诗作在数量上恐怕已经超过人类诗作总和,但还没有迎来自己的李白与杜甫。还可以换一种问法,我们谁被AI创作的作品感动落泪过?谁在AI作品中真切感受到自己生活中的困惑?上世纪二三十年代,在文艺受到技术挑战的时刻,德国文艺理论家本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中提出,艺术作品的“灵韵”,那是一种永恒的、独一无二性。“灵韵”是一个很难说清楚的概念,或许可以用一个类比——假花与真花来说明。模拟、复制出来的假花,可以做到看起来比真花还要鲜艳,闻起来比真花还要芬芳,但总是缺了点什么。

因此,AI时代新大众文艺的出现恰逢其时,有其深刻的时代逻辑。AI不是文艺创作的取代者,如果运用得当,它有助于降低文艺创作门槛,传播文艺创作技巧,方便万千大众通过文艺来表达鲜活的人生。文艺真正的魅力,总是来自生活本身。(作者为华东师范大学中文系教授)

图①:河南博物院XR大空间沉浸展《唐宫夜宴》海报。图②:电影《飞驰人生3》海报。图③:2026总台春晚节目武术《武BOT》海报。以上图片均为资料图片

空间的视听体验,昭示着在数字化、国产化、巨幕等技术革新后,中国电影科技实现了又一次的关键跨越。众多90后、00后年轻人在网上分享不同城市CLED影院的打卡攻略,甚至结伴“跨城观影”。这些共鸣背后,是年轻观众对中国电影技术的自豪与期待:全球银幕越来越多刮起“中国风”,我们的电影技术正充满活力地走向世界舞台中央。文化科技的底气,恰是观众对电影更多憧憬的开始。

这场视听革命,也是技术对艺术初心的守护。高格式技术帮助创作者拓宽表达空间,AI视频生成模型与图像智能处理技术成为激发灵感、提高效率的催化剂,在中国数字经济的厚土之上,电影工业化浪潮奔涌向前。无论是宏大壮丽的史诗场景,还是细腻入微的情感刻画,科技为电影注入新的生命力,让创作者初衷更完整更纯粹地抵达观众。

科技创新的终极目标,是让电影人更自由、精准地实现艺术构想,让电影之美更真实可感、更有情动之力,让电影这颗视听艺术皇冠上的明珠在新时代的银幕上更加璀璨。

(作者为全国政协委员、中国电影集团公司董事长)

文艺失去神秘魅力了吗

黄平

文艺创作高度依赖创作者的天赋,艺术作品有一股神秘的魅力。伴随着人工智能(AI)技术的不断成熟,从文字创作到视频生成,我们发现AI也样样都行。那么,文艺创作的神秘魅力还在吗?

回答这个问题之前,需要先回答另一个关键问题:AI生成的文艺和人类千百年来的文艺是一回事吗?人们对AI创作这个现象的讨论很热,但对AI创作作品的讨论几乎没有。AI像是一个没有代表作品的艺术家,大家只知道AI能创作,但谁也记不住AI创作过什么。比如,谁能背出一首AI写的诗?AI诗作在数量上恐怕已经超过人类诗作总和,但还没有迎来自己的李白与杜甫。还可以换一种问法,我们谁被AI创作的作品感动落泪过?谁在AI作品中真切感受到自己生活中的困惑?上世纪二三十年代,在文艺受到技术挑战的时刻,德国文艺理论家本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中提出,艺术作品的“灵韵”,那是一种永恒的、独一无二性。“灵韵”是一个很难说清楚的概念,或许可以用一个类比——假花与真花来说明。模拟、复制出来的假花,可以做到看起来比真花还要鲜艳,闻起来比真花还要芬芳,但总是缺了点什么。

(作者为全国政协委员、上海大学文化遗产与信息管理学院教授)