

从“十四五”到“十五五”： 以科技与文化书写电影强国新篇章

■文/侯光明

2025年,时值中国电影诞生120周年。今天,“电影”的概念已超越传统银幕,延伸为涵盖电视剧、纪录片、网络视听及交互式影像等多种形态的“大视听”体系。在“十四五”规划“发展社会主义先进文化 提升国家文化软实力”的指引下,中国影视产业迸发出前所未有的创造力。过去5年,行业从规模扩张转向高质量发展。内容百花齐放:主旋律题材凝聚时代精神、动画题材展现东方想象、科幻题材探索未来边界、现实题材映照社会现实,满足人民日益增长的精神文化需求。技术驱动革新:工业化体系日趋成熟,虚拟制作、人工智能等新兴技术与文化深度融合,不断拓宽影像叙事的疆域。产业提质扩容:2021年至2024年,我国影视市场总规模连续4年突破万亿元,产业基础持续巩固。同时“影旅文”深度融合,为地方经济注入活力,实现文化价值与市场效益的有效转化。文化扬帆出海:电影“走出去”步伐坚定,作品已然成为传播中华文化、促进文明互鉴、展现国家形象的亮丽名片。站在“十四五”圆满收官与“十五五”谋篇开局的历史节点,时代向中国影视发出了新的叩问:如何以百廿积淀为卷轴,以科技与文化为笔,书写电影强国新篇章?

◎ 电影票房破纪录背后的“科技密码”

“十四五”时期,在世纪疫情冲击与大国博弈日趋升级的双重考验下,中国影视行业展现出强大韧性。面对放映端阶段性停摆、生产端周期性受阻等困难,行业在压力中加速转型,在波动中巩固根基,疫情期间市场总规模年年稳站万亿元台阶,稳固

其全球市场的核心地位。这一时期行业始终坚守文化使命,涌现出一批记录时代、讴歌人民的现实主义作品,而这背后离不开科技创新与产业基础的支撑。

2025年,魔童哪吒脚踏风火轮,以势不可挡之姿冲破“天元鼎”,全球累

计票房突破150亿元。影片中哪吒为突破穿心咒束缚,魂魄被剥离躯体的画面给观众留下深刻印象。创作团队借助AI模拟超20万次肌肉纤维在不同受力状态下的断裂形态,并通过深度学习300万组武术动作数据,使得流传千年的神话形象在银幕上真

正“活”起来。同时,中国电影产业的基础建设也实现了历史性跨越。截至2025年底,全国银幕总数已突破9.3万块,稳居世界第一。其覆盖范围从县级以上城市向乡镇下沉,逐步构建起完善的现代化电影放映体系。此外,移动互联网的普及催生了超10

亿的短视频用户,深刻改变了影视的生产方式与传播逻辑。影视作品早已超越单纯的娱乐范畴,成为拉动内需、促进文化消费、赋能相关产业的新引擎。

如今,站在“十五五”的新起点,行业积累了从技术攻坚、市场策略、

内容创新到生态构建的宝贵经验。面对全球文化竞争的日益激烈和观众审美需求的持续提升,如何实现从“大而不强”到“又大又强”的关键一跃,是影视工作者所要思考的重要问题。

◎ 技术破局:从虚拟制片、AI编剧到沉浸体验的奇幻之旅

当虚拟制片、人工智能、沉浸交互等前沿技术全面融入影视工业,一场从生产流程到创作范式、从美学表达到观看体验的全方位变革正悄然发生。这不仅生产制作工具的升级,也是产业生产逻辑的重构。

(一)虚拟制片:电影工厂的“云端革命”。“等天晴”“保一条”这些曾令无数剧组头疼的难题,如今正被虚拟制片技术所破解。在浙江德清兴建的“未来片场”里,环形LED屏与实时渲染引擎构建起一个完全数字化的拍摄环境。演员在LED环幕包围的表演区内表演,其表演与虚拟背景实时合成,真正实现“所见即所得”。这种模式将

大量后期视觉特效工作放置到前期拍摄阶段,打破传统线性制作的流程壁垒,显著提升创作效率。虚拟制片同样也拓展了场景构建的想象边界。毕赣导演的电影《狂野时代》借助虚拟拍摄技术,将重庆极具特色的雾都地貌与哥本哈根充满未来感的建筑风格进行动态融合,创造出一个虚实难辨的奇幻世界。这不仅节省了85%的实体场景搭建成本,还减少了跨国拍摄的协调难度,更赋予了创作者前所未有的即兴创作空间,实现了艺术想象与制作落地的高度统一。

(二)AI编剧:让“爆款公式”更懂人心。2025年初,由井英科技推出的

AI生成短剧《After Divorce:My Five Brothers Paved My Way to the Billionaire Throne》风靡海外,平台热力值突破500万。大数据通过分析全球海量流行文本与用户行为数据,快速定位“大女主逆袭”“豪门团宠”等情节设定,并通过AI快速生成故事骨架。随后,编剧在此框架上植入价值内核,使剧本兼具快节奏的爽感叙事与细腻的情感温度。表面上这仍是“爽剧”的套路,但AI赋予其前所未有的视觉表现力。从北美垂直直升机谈合作,到奥斯卡颁奖典礼……这些以往只能依赖现场实拍或后期特效呈现的场景,如今借由AI一键生成搬上银幕,视觉效果逼真而

又震撼。然而,AI的深度介入也引发了行业的广泛争议,它虽然能凭借大数据运算快速筛选与组合情节模块,却始终难以复现《我不是药神》在生死抉择时所迸发的生命力量与人性光辉,也无法呈现《平凡的世界》在日常生活中对生命本质的深沉叩问。这再次印证:技术始终是工具,创意才是灵魂。因此,在“人机协同”已成为行业常态的今天,真正的挑战不在于AI是否会替代人类,而在于人类能否借助AI实现对历史的沉思、对人性的深度挖掘以及对文明精神的传承与弘扬。

(三)VR电影:沉浸体验让观众“走进”故事。2025年,VR电影步入规

范化发展。3月,国家电影局发布《关于促进虚拟现实电影有序发展的通知》,随后《唐宫夜宴》《隐秘的秦陵》分别获得中国虚拟现实电影“龙标”001号、002号。由此,虚拟现实电影从小众的实验短片逐步走向具有完整叙事脉络的长片。然而由于硬件普及率低、优质内容供给匮乏以及专属叙事语法不成熟,VR电影尚未成为消费主流。但一些先锋的影视公司已经开始推出叙事完整的VR电影。观众戴上VR头显,摆脱传统银幕的画框限制,真正“进入”到故事场景中,从故事的“旁观者”转变为场景的“亲历者”与情节的“参与者”。

此外,传统影院也通过技术革新强化沉浸体验。华夏利亚德电影科技公司推出的全球首款Micro LED0.9间距电屏将银幕的清晰度、对比度、亮度与色彩饱和度推向新的高度。这种屏幕像素间距极小,因而画面细腻程度远超传统银幕,观众不但能够领略《长安三万里》中浩如烟海的诗歌意境,也能瞬间穿越到《流浪地球》的浩瀚太空。影院观看带来的强烈仪式感、社交属性和极致的感官体验是当前流媒体平台和家庭影院无法替代的,这也是吸引观众重返影院的关键所在。

◎ 生态重构:从“单打独斗”到“全链联动”

科技正深刻重塑影视产业生态,推动其从“单打独斗”的传统生产模式走向开放协同、跨界融合的“全链联动”新格局。在这一过程中,影视作品也从单一的文化产品,成为连接文旅消费、大众传播与文化出海的桥梁。

(一)“影视+文旅”:一部片带火一座城。“影视+文旅”的融合已成为推动区域经济发展、赋能文化传承的重要路径。优秀的影视作品不仅讲述动人故事,更能将取景地转化为旅游胜地,实现“视听消费”向“实地体验”的转化。电视剧《去有风的地方》将大理的苍山洱海、古镇村落、田园生活融入剧情。

剧集热播后,大理迅速成为无数都市人心中的“诗和远方”,推动当地旅游从观光式向旅居式、体验式升级。真人秀节目《种地吧》通过记录10位年轻人农业生产的全过程,带火了节目录制地。许多粉丝和游客慕名而来,体验耕种的乐趣,感受原生态乡村的自然风光。《满江红》在山西太原古县城取景拍摄,其独特的深宅大院、纵横交错的巷道设计,营造出强烈的悬疑氛围。影片上映后,拍摄地迅速被开发为影视主题体验馆,为古城带来巨大客流。王家卫导演的《繁花》以上世纪90年代的上海为背景,复现了黄河路、和平饭店等标志性

场景,实现了影视叙事与城市文化的互动。

(二)微而不轻:三分钟讲透中国精神。在信息碎片化的移动互联网时代,微短剧凭借其短小精悍、节奏紧凑、传播高效的特点,成为传播中国故事、诠释时代精神的重要载体。它们以轻量化的形式承载深沉的文化内涵,在有限时长内实现情感共鸣与价值传递。

2023年由博主“煎饼果子”和“夏天妹妹”自制的网络微短剧《逃出大英博物馆》在各大平台上线,通过拟人化的手法讲述中华缠枝纹薄胎玉壶逃离大英博物馆,回到家乡的故事。作品没有刻

意煽情,也没有生硬说教,而是以“文物会说话”这一充满想象力的设定唤醒无数国人的民族意识,并引发社会对海外流失文物的广泛关注与讨论。在移动传播时代实现“微而不轻,短而有力”的表达,不仅需要优质内容,更需要开放协同的产业生态作为支撑。唯有如此,中国精神的青春化、平民化、可视化表达,才能真正融入时代脉搏。

(三)影视出海:从“借船出海”到“造船出海”。中国电影走向世界长期面临着“文化折扣”的挑战。由于历史背景、文化习俗以及审美习惯的差异,作品跨文化传播的效力锐减,阻碍了中

国故事的国际传播。影视作品在很长一段时间“出海”都依赖海外发行。无论是《卧虎藏龙》通过米拉麦克斯影业流失文物的广泛关注与讨论。在移动传播时代实现“微而不轻,短而有力”的表达,不仅需要优质内容,更需要开放协同的产业生态作为支撑。唯有如此,中国精神的青春化、平民化、可视化表达,才能真正融入时代脉搏。

国故事的国际传播。影视作品在很长一段时间“出海”都依赖海外发行。无论是《卧虎藏龙》通过米拉麦克斯影业流失文物的广泛关注与讨论。在移动传播时代实现“微而不轻,短而有力”的表达,不仅需要优质内容,更需要开放协同的产业生态作为支撑。唯有如此,中国精神的青春化、平民化、可视化表达,才能真正融入时代脉搏。

◎ 文化突围:让古老传统“活”在年轻人指尖

科技不仅是产业发展的引擎,更是连接历史文脉与当代审美的桥梁。因此借助科技赋能文化创作,便可以使那些承载民族记忆的符号,以全新的形态“活”在年轻人指尖。

(一)“非遗+科技”:赋能传统文化创新表达。在快节奏的社会生活中,剪纸、皮影、木偶戏等非物质文化遗产曾一度面临传承与发展的困境。如今,借助AI图像生成、动态捕捉和3D渲染技术,这些承载着中华美学基因的传统艺术,正以数字化形态焕发生机。国内一些动画工作室和独立艺术家将剪纸的镂空美

学、皮影戏的关节动感、水墨画的气韵流转与现代动画技术结合,创作出一系列兼具东方韵味与视觉张力的动画短片。系列动画短片《中国奇谭》由8部独立的动画短片组成,它们虽风格迥异,却共同勾勒出“中式想象力”的全新轮廓,推动传统美学重回大众视野。其中《小满》运用传统剪纸动画技法制作定格动画,以纸为偶,以光为戏,融合皮影戏的表演韵律,传递出孩童的纯真灵动;《小妖怪》则脱胎于经典文学作品《西游记》,通过小猪妖的“打工仔”视角,将现实生活的隐喻巧妙引入神话故事,在视觉呈

现上借鉴传统绘画的留白手法,呈现出意境悠远的视觉效果;《鹅鹅鹅》则取材于志怪典故《阳羡书生》,承袭了传统美学的含蓄朦胧,引而不发,给观众留下了言有尽而意无穷的想法空间。

(二)主旋律“破壁”:年轻人主动“安利”。主旋律影视作品在很长一段时间里被贴上“刻板说教”的标签,致使传播范围十分有限。但近年来,《觉醒年代》《山海情》《功勋》等一系列精品力作,以全新的叙事手法和精良的制作水准,成功实现了跨圈层传播。《觉醒年代》在Bilibili网站掀起二创热潮,相关的衍生

内容数量超过50万条,陈独秀、李大钊等先驱成为年轻人心中的青年偶像。《山海情》豆瓣评分9.4分,腾讯视频播放量突破2.3亿次,以质朴的方言和真实的人物刻画,让扶贫故事引发时代共鸣。《功勋》自播放以来在全网络平台斩获470个热搜,话题阅读量突破90亿,通过“平凡中见伟大”的叙事策略,让袁隆平、屠呦呦等功勋人物鲜活可感。这些作品的成功,既离不开对人物形象的细腻刻画,也离不开传播方式的深度变革。年轻人可以通过剪辑重组、弹幕互动、表情包创作等方式,在B站、抖音等新媒体平台主

动参与内容再生产,使主旋律作品真正融入当代青年的文化语境。

(三)乡村电影:露天影院变“文化会客厅”。艺术源于人民,更要回归人民。“十四五”期间,为了弥合城乡间的数字鸿沟,推动公共文化服务均等化,国家电影局联合财政部、中央宣传部、工业和信息化部等部门,投入巨额专项资金,迭代升级农村电影放映设备,优化放映体系,推动农村电影高质量发展。昔日的露天电影放映,如今已升级为数字化、智能化的乡村“文化会客厅”。在浙江、江苏、四川等地的数字乡村示范点,村民们不仅

能在村活动中心观看到与城市影院几乎同步上映的商业大片,还能通过高清直播观看国庆阅兵、中超联赛等重大活动。科技,正悄然改变着乡村的精神文化生活,为乡村振兴战略注入丰厚的文化内涵,推动电影公共文化服务从基础覆盖向高质量、多元化、智能化发展,让电影这束光照亮每一寸土地。未来,电影公共服务将继续秉承“人民至上”的原则,依托数字化平台建设,全面提高服务质量,为中国式现代化建设注入持久动力。

◎ 未来已来:稳步向“电影强国”迈进

从“十四五”的全面筑基到“十五五”的深化拓展,中国影视产业已站在一个全新的历史起点上,然而,离真正的“电影强国”还有多远?这个距离不是以硬件设施、市场规模等硬指标来衡量的,而在于更深层次的突破。

(一)技术风险:AI会让创作者失业吗?当AI生成剧本、渲染画面,甚至模拟表演时,创作者不禁自我审视:我们会被替代吗?AI擅长从海量的数据中学习,它能构建一场逼真的星际战争,却难以呈现人物眼神中转瞬即逝的深

情;它能编写逻辑严密的对话,却无法传递那些源自生命体验的深沉与喟叹。科技的的确赋予创作者将想象变为现实的能力,但真正不可替代的,始终是背后那份植根于文化土壤、源于独特生命体验的原动力。技术解放的是生产力,但艺术始终关乎人性。因此,未来的创作需要深耕中华五千年文明,从中提炼出与全人类命运和情感共通的主题。唯有如此,才能避免陷入技术华丽却叙事苍白的创作陷阱,让技术真正赋能故事表达。

(二)文化自信:用科技守护“中国味”。当前,中国影视产业正从单纯的技术追赶,迈向技术治理与文化建设并重的新阶段。上海早在2022年便成立了人工智能伦理专家委员会,为AI在剧本生成、角色设计、视听表达等环节划定伦理红线。随后发布的《人工智能与未来法治构建上海倡议》《人工智能时代的青年责任》《人工智能安全与法治导则》等文件,更强调了技术应用不得以流量至上为由消解艺术灵韵,不得因盲目迎合算法而损害本土文化的独特

韵味。用科技讲好中国故事,不仅意味着使用先进工具,更意味着应建立起一套契合中华美学精神与当代价值的创作评判体系。唯有坚守文化自信与技术治理并行,才能让科技成为守护“中国味”,赋能中国叙事的坚实力量。

(三)全民共创与生态繁荣:每个人都是“影视强国”拼图。数字技术的普及降低了创作门槛,激发了全民创作的热情。比如,抖音推出的“青年创作者成长计划”“创作阶梯计划”“AI创作浪潮计划”,鼓励用户通过手机记录真实

生活、讲述身边故事。这些源自日常生活、扎根人民的鲜活故事,是中国故事中最生动、最丰富的一部分。它们与专业影视创作互为补充,共同擘画了真实而立体的时代画卷。影视强国的建设离不开每一个人的参与和表达。只有当技术赋能于民,让个体的声音被听见,让平凡的故事被看见,才能真正凝聚社会情感、筑牢文化自信,进而在全民族的共同书写中,实现电影强国的伟大愿景。

站在“十四五”辉煌成就的基础上,

“十五五”的宏伟蓝图正徐徐展开。技术无边界,文化有根脉。未来,中国影视将以“科技”为引擎,以“文化”为罗盘,向着文化强国的宏伟目标破浪前行。前方的征程波澜壮阔,挑战与机遇并存。唯有始终坚持以人民为中心的创作导向,将时代变迁与个体命运紧密相连,将科技的锐力与文化的厚度深度融合,才能书写出无愧历史、无愧人民的崭新篇章。

(作者为北京电影学院教授、博士生导师,来源:《人民政协报》)