

数据驱动与人机合作下的网络电影新美学

■文/王野宁

网络电影的发展始终与互联网媒介、平台机制和数字技术相互交织,也与新大众文艺在网络空间中的发展形成呼应。新大众文艺扩大了文艺创作与传播的参与范围,网络电影因而更容易感知受众变化,也更容易在类型组合、叙事节奏和视听形式上进行试验。早期网络电影的“新”较多体现在传播渠道和题材选择上。进入智能媒介环境之后,数据分析、算法推荐和AIGC逐渐深入创作流程,审美变化也由形式更新深入到生产机制内部。

数据驱动使创作者能够从观看行为、评论反馈和市场变化中了解受众,AIGC进一步把这种信息处理延伸到内容生成,创作者因而获得更多可供比较的文本和视觉创想。此时,人的经验判断仍处在创作中心,机器承担资料处理和方案生成等工作,两者形成新的协作关系。与此同时,新大众文艺的发展使普通观众与创作者之间的界限出现松动。评论、弹幕和二次创作进入传播过程,日常生活经验也更容易转化为影像表达。受众反馈进入创作,智能生成拓展空间,大众参与也持续影响传播,由此为网络电影新美学的流变提供了新的条件。

一、数据驱动与AIGC协同下网络电影审美生产的变革

随着数据分析和AIGC进入网络电影生产,创作判断与生成工具连接得更紧密。平台反馈帮助创作者把握题材和接受情况,生成工具则把判断延伸到剧本推演和视听试验。创作者在筛选与修订中控制作品方向,网络电影的审美生产也获得更大的调整空间。

(一)数据反馈与生成式叙事

网络电影长期依托平台传播,受众反馈能够较快回到创作和运营环节。观看时长、搜索热度和评论讨论等信息,可以帮助制作方判断内容接受情况,也能为人物关系和叙事节奏提供参考。过去这些数据主要服务于选题和宣发,生成式人工智能进入创作流程后,创作者可以围绕基本设定进行多轮文本推演,在较短时间内比较人物行动和情节走向,再结合题材特点作出取舍。这种变化使网络电影原有的灵活叙事获得新的技术条件,碎片化、非线性和多线索结构依旧具有吸引力,创作前期还可以通过生成工具检验人物动机、场景衔接与信息释放的节奏。这种预演能够减少部分无效试错,也让有限成本容纳更多结构选择。

(二)人机合作拓展网络电影的视听想象

网络电影过去常受到制作规模限制,部分作品容易依赖固定场景、类型套路和直接的感官刺激。生成式人工智能进入视听生产后,概念设计、分镜

预演、场景构想和声音处理等环节获得了新的辅助方式。创作者可以在拍摄前比较不同视觉方案,并调整空气气氛和镜头组织。技术降低了部分前期设计和视觉试验的成本,使中小体量制作拥有更大的想象空间,并有效缓解了制作成本与视觉表达之间的矛盾。传统神话、地方景观和科幻设定,都可以借助AIGC获得更充分的前期开发。人机合作也随之改变创作者的工作方式,例如导演、编剧和美术人员可以向生成系统提出明确要求,再对结果进行选择、重组和修订。

(三)生成效率与审美判断的协调

AIGC能够提高方案生成速度,也会带来趋同风险。生成模型建立在既有文本和图像材料之上,当创作者过度依赖成熟类型和高频视觉样式时,作品容易在人物设定、情节转折和画面质感上彼此接近。网络平台本身又具有追逐热门题材和传播效率的倾向,两种机制叠加后,技术便利可能强化类型复制。过去网络电影中存在的题材跟风、视觉奇观和情节模板,也不会因为采用人工智能自然消失。人机合作因此需要创作者持续校正生成结果。网络电影可以利用数据理解受众,同时给创作保留偏离数据预期的空间;可以借助AIGC提高试验效率,也要让人物经验和情感逻辑限制无边界生成。

二、新大众文艺语境下网络电影审美关系的重构

网络电影的新变化还发生在作品与大众之间。新大众文艺扩大了文艺生产的参与范围,普通人的生活经验、表达欲望和审美选择更直接地进入公共文化空间。网络电影仍需要专业化制作,但它与平台用户的距离持续缩短,观众留下的数据、讨论和再创作也会影响传播和后续创作。创作、传播和接受由此形成更紧密的反馈循环。

(一)观众由反馈者进入创作循环

数据驱动早期更关注受众画像,希望通过年龄、兴趣和观看习惯提高内容匹配度。新大众文艺语境下,观众的作用已经超出被分析的对象。弹幕、评论区和社交平台上的讨论,都能改变作品进入公众视野的方式。部分内容还会经过再创作获得新的传播语境。观众没有直接取得专业创作权,却实际参与了作品意义的扩展。这种参与也会反向影响网络电影的创作意识。制作方从平台反馈中看到的,除了点击量,还有不同人群怎样理解人物、哪些生活经验能够引发共鸣、哪些文化表达容易产生距离。数据因而具有文化观察的意义。创作者把这些分散的信息重新放回社会生活和人物处境中,平台反馈便可能成为理解大众经验的一条入口。网络电影的参

与性美学,也由观看互动延伸到生产与传播的连接之中。

(二)日常生活与中华文化的数字表达

新大众文艺的活力很大程度上来自普通人的生活现场。网络电影面对大众时,文化表达也需要减少符号堆积和景观展示。地域风物、传统技艺、家庭伦理和地方记忆进入具体人物的行动与关系之后,才会产生稳定的情感支撑。在这一基础上,网络电影中的科技感与中国文化表达可以形成更自然的联系。传统文化经过数字影像转化,能够获得新的空间质感和视觉节奏;地方生活进入网络传播,也能在更广泛的观看中形成新的意义。新大众文艺所强调的烟火气,需要从人物的生活质地中生长,中国风也要落在人物关系和环境细节中。智能技术加入之后,科技感进一步成为作品气质的一部分,使网络电影的新美学具有更鲜明的当代生活气息。

(三)技术赋能下的新大众美学

AIGC降低了一部分视听创作的技术门槛,也使更多来自大众的故事有机会接近影像生产。个人创作者或小型团队能够利用生成工具完成前期设想,专业制作机构也可以从网络社区和大众表达中发现新的题材资源。网络电影由此处在专业生产与大众创造相互接近的位置。技术扩大参与范围,同时提高了创作者辨别和选择的责任。当大众参与、人机合作和平台传播进入同一创作链条,网络电影的新美学便具有更强的开放性。创意可以在不同主体之间流动,作品也能在传播中继续获得解释和延伸。这样的开放仍需审美尺度加以约束,高频复制和即时反馈可能把创作带向单纯追逐刺激。网络电影需要让智能工具服务于人物和故事,让大众参与进入作品的意义形成过程,进而形成具有网络媒介特点的文化表达。

结语

数据驱动与人机合作正在改变网络电影的生产方式,也改变创作者理解大众和组织影像的方法。AIGC扩大了叙事与视听试验的范围,平台数据加强了创作与接受之间的联系,新大众文艺使普通人的生活经验和参与方式更深入地进入网络影像。由此,网络电影的新美学逐渐由形式更新走向生产关系、文化表达和审美经验的综合变化。未来的网络电影仍需把技术能力放回人物、故事与生活,在人机协作中保持人的判断,在大众参与中形成更有生长力的文化表达。

(作者系西安外事学院人文艺术学院讲师)

数字媒体艺术在电影视听语言的设计应用

■文/曲永欣

数字技术的持续迭代推动全球电影产业进入深度数字化转型阶段,而数字媒体艺术作为技术与艺术交叉融合的产物,正逐步渗透至从前期概念设计到后期母版输出的电影创作全流程,深刻改变了电影的生产逻辑与表达形态。在数字媒体艺术的介入下,电影视听语言体系发生着结构性演变,传统视听语言的创作边界被持续打破,表达维度与表现形式得到前所未有的拓展,技术赋能与艺术创作的深度融合,为电影叙事提供了更丰富的承载方式与更具视觉冲击力的呈现路径。

一、数字媒体艺术对电影视听语言的重构逻辑

(一)技术驱动:视听范式的数字化转型脉络

胶片时代的电影视听语言受限于物理介质的技术属性,如镜头运动的幅度、光影呈现的精度乃至画面质感的上限,都与实体拍摄设备性能、胶片感光特性以及实体场景的搭建条件直接相关,因此创作主体的艺术构想往往需要向物理层面的现实可行性妥协。而数字媒体艺术的介入,则为电影视听语言创新提供了技术底座。计算机图形技术、实时渲染算法框架以及动作捕捉等采集技术,重构了视听语言生成的技术逻辑。此外,数字摄影机的普及完成了拍摄端的介质替换,后期数字合成能力的突破则让视听效果的调整不再受限于拍摄阶段的素材条件。覆盖前期预演、中期拍摄、后期制作全链条的数字化技术体系,让视听语言的演进速度远超胶片时代的发展节奏,原本受物理条件约束无法实现的视听构想,逐渐拥有了可落地的制作路径与工业化的实现方案。

(二)创作转向:视听设计思维的革新

在传统电影创作体系中,创作主体的创意构想需要经过实体拍摄条件的筛选与调整,才能够进入落地执行阶段,创作逻辑呈现出明显的“实拍限制优先”特征。数字媒体艺术的普及则推动创作逻辑向“创意先行”转向,创作主体可以先搭建完整的视听表达框架与艺术构想,再通过匹配对应的数字技术手段探索落地路径。与此同时,传统线性递进的生产制作模式正让位于全流程数字化的协同创作范式,将原本处于制作末端的视听效果调整环节前置至创作初期,与剧本开发、场景设计同步推进,不同创作部门的数据资源可以实现实时共享与迭代更新,创作流程从单向的线性传递转向多环节并行的网状协同,视听设计的灵活性、完成度

与迭代效率都得到了显著提升。

(三)感知升级:受众视听需求的迭代

观影终端技术的升级与观影场景的多元化,推动受众对电影视听品质的需求持续向更高维度演进,沉浸感与真实感成为衡量观影体验的核心维度。在数字媒体艺术持续改变影视呈现效果的趋势下,受众不再满足于传统视听语言带来的叙事接收体验,而是期待能够获得更具代入感的感官沉浸。需求端的变化反向倒逼创作端拓展视听语言的表达边界,不同题材、不同风格的影片都能够借助数字技术打造专属的视听表达体系,小众化的艺术风格与实验性的视听表达也拥有了落地可能,视听语言的创新逐渐从技术驱动转向技术与需求双向驱动的格局。

二、数字媒体艺术在电影视觉语言设计中的应用维度

(一)镜头语言的数字化拓展

数字媒体艺术的应用,从根本上释放了镜头运动与时空调度的创作自由度,让镜头叙事的表达边界得到前所未有的延伸。如依托虚拟摄影机技术搭建的数字拍摄系统,能够突破实体摄影机在重量、运动轨迹、拍摄角度上的物理限制,完成诸如穿越狭窄空间、高空垂直俯冲等在实拍环境中难以实现的镜头运动,极端视角的呈现也不再依赖复杂的实体设备搭建,仅通过数字参数调整即可完成。结合虚拟场景与后期拼接技术,完成跨度更大、调度更复杂的连续镜头呈现,强化镜头叙事的连贯性与代入感。战争题材影片《1917》以近乎全片一镜到底的镜头呈现构建出沉浸式的战场叙事体验,贯穿全片的连续长镜头并不是由实体摄影机单次拍摄完成,而是借助数字合成手段将数十段拍摄素材无缝衔接。同时搭配数字场景延伸与虚拟摄影机路径规划,突破实体场景的空间限制与实拍设备的续航局限,让镜头得以跟随主角穿越战壕、跨越废墟、穿行于炮火覆盖的战场空间,将战场的压抑感与紧迫感通过不间断的镜头调度直接传递给受众。

(二)画面造型的数字化创作

数字媒体艺术对电影画面造型体系的深度介入,全面打破了传统创作模式下的物理条件限制,从空间维度、形象塑造到光影质感层面,提升了画面造型的艺术承载力与呈现精度。《阿凡达:水之道》的视觉呈现便为这种创作层面的升级提供了具有说服力的参照样本。影片中潘多拉星球的海洋生态系统完全跳出实体搭建的边界约束,从浅海形态各异

的珊瑚礁群到深海自成体系的发光生物群落,不同深度的水体环境都拥有完整的生态逻辑与丰富的视觉层次,礁人族角色造型融合了海洋生物生理特征与族群文化属性,皮肤纹理细节、肌肉运动轨迹乃至毛发在水流中的飘动状态都十分自然,水下光线的折射衰减、水面波光反射与不同时段的光影变化共同作用,构建出兼具超现实想象力与真实物理逻辑的视觉空间。在数字媒体艺术支撑下,《阿凡达:水之道》的画面创作路径不再将实体置景与实拍素材作为画面造型的唯一依托,而是以叙事需求与美学定位为核心出发点,灵活调配不同创作手段完成画面元素的构建与整合,不同创作路径生成的视觉元素在统一的光影与色彩逻辑下实现了无缝衔接,最终形成虚实共生的画面造型体系,在拓展创作边界的同时,也进一步强化了画面造型的叙事承载能力。

(三)音效设计的空间化升级

利用数字媒体艺术开展电影音效创新设计,能够推动听觉维度从传统的辅助补充角色转向具备独立叙事功能与空间塑造能力的核心表达层级,全面强化视听语言的沉浸质感与叙事张力。以国产重工业科幻电影的代表作品《流浪地球2》的音效设计为例。该影片创作团队依托数字化创作体系完成了全场景的空间化音效构建,包括太空电梯上升段落中,轿厢运行产生的机械摩擦声、高速气流掠过的呼啸声与外部空间站传递的警示音等,不同高度对应的声音强度与频率变化精准匹配画面的镜头运动轨迹,使受众仅凭听觉便能感知到空间高度的持续攀升。在月球发动机启动场景中,低频轰鸣从画面深处向四周均匀扩散,覆盖整个听觉范围的震动感与画面中地震颤的视觉效果形成高度协同,即使脱离视觉画面也能通过声音维度感知所处环境的空间尺度与环境特征。这种空间化的音效创作逻辑,让听觉空间成为视觉空间的有效延伸与补充,在强化观影代入感的同时,拓展了电影听觉语言的叙事边界。

数字媒体艺术为电影视听语言的创新发展提供了坚实的技术支撑与广阔的创作空间,推动视听语言体系从技术实现到艺术表达层面实现全面升级,成为新时代电影艺术发展的核心驱动力之一。未来随着数字技术的持续演进,数字媒体艺术将与电影创作实现更深层次的融合,不断突破视听语言的表达边界,为电影艺术的多元发展注入持续的生命力,承载更丰富的文化内涵与更高维度的艺术价值。

(作者系宁夏师范大学讲师)

从看电影到讲电影的中国电影国际传播人才三重能力建构

■文/杨月粉

全媒体时代,中国电影正以更自信的姿态走向海外。《哪吒之魔童闹海》跻身全球票房前列,《流浪地球2》在北美市场创下近十五年华语片开画佳绩。不过,海外票房占总体营收的比重仍有提升空间。人们常把这一现象归因于文化折扣、传播环节中专业人才的支撑作用同样值得深入讨论。中国电影并不缺少好故事,真正的难题在于如何把好故事有效地讲述给世界。大学英语专业学生兼具语言能力与人文素养,有条件成为承担这一工作的有生力量。从看电影到讲电影,本质上是从语言习得者到文化传播者的角色拓展,这一拓展需要跨文化理解力、叙事转译力与国际表达力的共同支撑。三者由懂得文化到沟通双方再到打开局面,层层递进。借助斯图亚特·霍尔提出的编解码理论以及从文化折扣到文化共情的分析视角可以看到,传播效果不仅取决于文本本身,也取决于讲述者对文化符号的转译方式与对接收语境的判断。

一、跨文化理解力与台词背后的文化解码

看电影只需听懂对白、跟上情节,讲电影则要求讲述者辨认台词背后的历史

典故、文化意象与价值前提。中国电影承载家国同构、集体优先、命运抗争、诗以言志等常见叙事底色,这些内容往往不会直接呈现在字面上,需要讲述者主动补充阐释。

比如影片《长安三万里》中李白立于船头吟出“轻舟已过万重山”,若仅译字面,海外观众看到的不过是一叶小船驶过群山。唯有讲清诗人流放夜郎、中途遇赦的跌宕人生,诗中劫渡度生的生命分量方能传递,这正是中国人所说的诗以言志。同样,《哪吒之魔童闹海》中的“我命由我不由天”,若不加解释,容易被读成普通励志口号,实则背后是一整套关于命运与人为的中国式理解。

这类解码无法依靠词典完成,它要求讲述者预先判断海外受众生的理解障碍,明确哪些地方需要铺垫、哪些地方需要绕开。这并非对文化知识的简单记忆,而是一种跨文化比较的自觉,需要讲述者同时站在两种文化的位置上思考。一旦缺少这种自觉,再准确的翻译也可能落空。近年来一些国产影片在海外放映时,观众对人物动机与情节转折的反应与国内存在明显差异,很大程度上与文化解码的缺位有关。反之,讲述者若能在推介环节提前说明,观众的接受体验往往会顺畅许多。

二、叙事转译力与跨文化对话的接口寻找

中国电影讲究含蓄蕴藉和以情动人,西方叙事偏重直接冲突与个体驱动。讲电影并非单向输出,而需寻找跨文化对话的接口,也就是不同文化背景的观众都能接住共同经验。

以《流浪地球》中带着地球去流浪的设定来说,曾被简化为一场集体主义救援行动。若将家国情怀转译为守护共同家园,把命题落到人类共同处境上,隔阂便小得多。至于《哪吒之魔童闹海》的抗争主题也可放进成长叙事框架,让海外的年轻观众从不服输这一共通情绪进入。马海婷在《文学影视化改编的本土建构与国际传播价值》一文中指出,文学影视化改编需要在精神底色、地域风貌与叙事方式等层面完成本土重塑。这一判断对电影的国际讲述同样适用,中国电影需要在本土根脉与全球共鸣之间找到平衡点,既不去掉自身文化特质,也不把接受门槛抬得过高。

需要指出的是,寻找接口不等于削足适履。转译的分寸在于保留差异,让海外观众意识到这是一种来自不同文化经验的表达,而非将中国故事改写成他

们熟悉的样子。差异本身也是吸引力的重要因素。前些年部分影片在海外宣传时过度强调技术奇观,反而弱化了故事本身的文化质地,这一经验值得后续传播实践参考。

三、国际表达力与从介绍影片到阐释文化的跃升

国际表达力体现在具体传播场景中的表达与互动上,学术评论、推介文案以及影展导览都离不开这种能力。具备这种能力的讲述者,应当完成从介绍影片到阐释文化的转变,既要有说服力强的英文叙事水平,又要能够主动设置议题、引导受众理解。考虑到年轻受众的媒介习惯正在发生变化,短视频等新媒体载体也值得善加利用,用微叙事的方式更能唤起文化共鸣。毕竟,在碎片化传播时代,一段两分钟的视频只要切口选得精准,传播效果未必比一篇长文差。

当然,表达的要求会随场景不同而有所区别。例如,影展现场的口头导览受时间限制,必须用最短的路径建立起与观众的共鸣。社交媒体上的书面评论则留有展开论证的余地,可以借助相近的文化记忆,寻找更容易触动人的叙事角度。比如介绍《我的

阿勒泰》时,从人与自然的关系入手,往往比直接讲述地域文化更能引起海外观众的共鸣。

尽管场景各有差异,国际表达力还要求讲述者具备预判传播效果并接收反馈的能力。尤其在社交媒体时代,观众的反馈即时可见,讲述者能够据此对表达策略做出细微调整。这种能力只能在真实的跨文化传播场景中反复锻炼,中国电影的国际讲述才能真正从被动介绍走向主动阐释,从单向输出转为双向对话。

四、课程、实践与传播现场中的能力培养

提升国际传播效能已成为电影行业发展的重要方向,同时也为高校相关人才培养提供了现实指引。在此背景下,大学英语课程建设是能力培养的第一供给线。以英美影视为主的课程结构可以适当调整,把中国电影系统地纳入教学内容,电影翻译与跨文化叙事可以设为独立模块,通过片名译写、台词取舍等具体案例,训练学生识别文化损耗并做出补偿性阐释。与此同时,各门课程之间还需相互打通,避免各自为政。

实践环节是能力淬炼的关键。可组织学生为海外电影节编写文化背景导览手册,为家国同构、集体主义等文化基因提供信息补偿;也可给定同一部电影与三类受众,要求制定差异化推介话术;还可收集海外影评平台的典型误读,分析

其背后的文化预设,再拟写回应式阐释文案。这些训练的共同指向,是将模糊的感觉转化为可检验的判断。

真正的检验发生在传播现场。课堂层面可遴选优秀英文影评与推介方案,校园层面可依托媒体开设专栏,社会层面可对接译制机构与电影节展,海外层面则鼓励学生在国际影评与视频平台发布英文推介,直接面对国际受众的反馈。评价方式亦需随之调整,将海外平台发表、译制作品采用、影展推介成效纳入综合评价,引导学生从完成作业转向追求传播实效。

结语

中国电影的国际传播,最终要落到人与人的理解上。从被看到走向被理解,既需要作品本身具备文化厚度,也需要一批既懂中国又懂世界的讲述者。青年学子在课程、实践与传播现场中积累的判断力和表达力,将逐渐转化为中国电影海外接受的实际效果。当更多年轻人既能读懂“轻舟已过万重山”的岁月况味,又能以准确转译让海外观众听出诗句背后的文化纵深,中国电影与世界的对话便会更加从容、更富成效。

(作者系韶关学院外国语学院教师) 本文系广东省教育科学规划课题“新时代地方高校英语专业学生国际传播能力培养路径研究”的研究成果,(项目编号2024GJKJ308)。