

溯流创作之源： 夏衍编剧周与中国电影的未来发展

文/孙承健

“剧本乃一剧之本”这一被行业奉为圭臬的共识，深刻锚定了剧作在整体创作中的核心地位。然而，当我们真正站在产业发展的现实图景中进行审视，剧作的行业定位，实际上构成了整体产业生态的根基与源头——产业发展之本源。在当下数字化与智能化双重转型的激变中，面对AI智能编剧体系与数字流媒体等的冲击，电影的产业建构（模式、规则、链条）将如何变化？作为产业“本源”的剧作行业，在产业升级换代中将扮演何种角色？将遭遇哪些结构性挑战？又蕴藏哪些价值重构机遇？这正是我们需要面对和思考的问题。

正是基于此，5月18日至23日，由中央宣传部电影局、中央宣传部电影剧本规划策划中心、中国夏衍电影学会共同主办，中共浙江省委宣传部联合主办的首届夏衍电影编剧周在杭州举行。此次“编剧周”活动将焦点对准一个时代命题：在AI与流媒体加速重构产业逻辑、数据算法重新定义视觉表达的当下，如何守护剧作作为产业本源的核心价值，并在算法美学时代开拓新的创作与表达范式。针对这一命题的探讨，将为当代中国电影产业的升级换代奠定坚实基础，也正是“夏衍编剧周”活动的潜在价值与意义所在。以“夏衍”命名的活动，既是对中国电影文学传统的致敬，更暗合在技术浪潮中重树编剧作为产业核心的价值定位的行业期许。

众所周知，当下中国电影正处于产业升级转型的十字路口。编剧行业面临着三重角力：传统作者论与工业标准化的碰撞，人文价值与人工智能的算力博弈，以及计算思维主导的数据算法对创作本体的规训。当AI与流媒体以“15秒心跳算法”（指以用户注意力峰值为导向的短平快叙事逻辑）重构叙事接受范式，当人物弧光被算法量化为每分钟0.5%—1.2%的情绪值增速（数据源于2023年中国电影家协会《国产剧剧本智能评估白皮书》），编剧如何在数据、算法与“情感API”的夹击中，守护剧作作为产业灵魂的人文内核？这场编剧周活动的产业价值，不止于破解编剧群体的现实困境——当制片人捧着“用户停留时长”报表苦思冥想市场密码，当平台用0.7%的斜率增长模型切割剧本情感曲线，编剧笔下那些无法被算法捕获的微妙情感与艺术想象，恰恰是中国电影在技术浪潮中需要守住的创意本源。以夏衍等前辈奠定的电影文学传统为锚点，这场编剧周活动或将为产业升级开辟新路径：让数据、算法成为文本创意与策划的有效助力系统，而非创作主体本身。

诚然，基于数据的数字与智能技术，的确能够通过用户行为分析模型，提升观众偏好预测的精度；依托自然语言处理(NLP)技术，可以辅助编剧实现叙事技巧优化与结构框架搭建；甚至在创意激发层面，借助算法与生成式技术，有效突破人类经验边界，提供故事世界的全新可能性。但这种技术赋能也隐含着双重悖论：与深层隐忧：一是为迎合算法偏好而设计的“高爽感叙事公式”（如3分钟反转、5分钟高潮等等），正在将百年多电影积累的叙事复杂性，简化为标准化的“情绪快消品”。二是当基于数据的AI智能编剧体系，通过学习千万级剧本数据生成“最优故事模板”，“完美结构”正逐渐固化为叙事牢笼，导致叙事多样性的塌陷——那些生发于生活褶皱的真实情感、人性幽微，以及超越常规逻辑与基于非理性的“存在的可能性”，将会面临被系统自动过滤的风险。三是算法与生成式技术提供的，那些源自于历史数据重组的超验可能性，正在扼杀人类自然智能中，那些源自内在意识与无意识融合的艺术想象，以及对经验世界的创造性重构。

上述悖论与隐忧的本质，所指向的是技术理性对价值理性的系统性挑战——当“如何讲好中国故事”被异化为“如何制造数据合格品”，当植根于生活肌理与生命体验的艺术创作冲动，被简化为数据参数的优化样本，电影产业的发展需要直面的，正是在当下技术理性的浪潮中，为人类“命运-想象”的自由维度、人性“欲望-情感”的不可规约本质留存出一方“可容纳山河壮伟，亦可容芥子须弥”的故事世界。这并非是一种简单的，基于二元对立式的平衡，而是一场需要生活智慧与生命体验的创造性博弈。“夏衍编剧周”的价值，正在于在这场博弈提供了一个对话的场域：让创作者在积极拥抱数字智能技术，不排斥基于算法的“数据精度”的同时，更要彰显基于人性的“情感温度”。毕竟，电影是情感与梦幻的艺术，更或者如法国社会学者埃德加·莫兰所言，电影是情感和梦幻的发生器，是情感与梦幻构成了电影。莫兰的这一界定，在根本上是针对人的基本属性进行讨论的，他认为人

“不仅是制造工具的劳动者(faber)、具有理性和现实主义的智人(sapiens)”，同时“还是创造幻想、神话、空想和魔法的痴狂者(demens)。”

莫兰对人的属性的三重界定——劳动者、智人、痴狂者，在一定程度上揭示出电影作为艺术的底层逻辑，也即，电影不仅是技术工业的产物(劳动者属性)，更是人类理性认知的延伸(智人逻辑属性)，而其灵魂所在，则是人类精神活动中创造幻想、神话、空想等非理性维度的视觉载体与精神外化(痴狂者的创造属性)。电影产业的独特性，正源于这种不可替代的、不依赖于标准化流程或数据模型的情感与梦幻创造力——它是电影产业的根基，更构成区别于其他工业的核心竞争力。

电影本身所具有的独特创造力，决定了电影创作与电影产业的发展，必然要与时代同频共振。要与时代精神同频，与观众情感共振。这也即意味着，艺术创作无法脱离现实语境而孤立存在，始终需要面对和解决的是与时代、与观众之间的关系问题。尤其是作为产业之源的编剧，既是超经验世界的幻想家，也更是经验世界的观察者、思想者。他们需在奇幻想象与现实洞察的裂变缝隙中，用文字去穿透情感与梦幻的世界，将抽象的精神图景，通过具象的、可视化的叙事语言，有效转化为可感知的戏剧性行动。正是基于此，任何艺术创作都要借助人类独有的生命体验、情感褶皱，与所处时代的人文精神、社会心态形成对话或互动。而这种对话和互动，需要建立在具有精神质感与生活质感的生命体验之上，扎根于真实的生活土壤，触摸时代的肌理，方能使作品既承载个体生命的温度，又映照出群体意识的流变。这也是赓续传承夏衍电影精神，讲好中国故事的根本之所在。

然而，纵观当下国内电影市场，至少有两种现象尤为值得关注：其一，真正能够深入生活、反映时代肌理，展现独特精神质感的作品可谓凤毛麟角。不少作品深陷商业类型化的“套路”，自动抽离于现实生活本身，浮于现实与生活的表象，导致同质化倾向愈加严重，失去了与时代对话，与观众互动的诚意。其二，许多现实题材的作品，往往以“再现真实”为名，却囿于“现实”的窠臼之中，既缺乏基于想象的艺术创造力，更匮乏对现实、对社会，甚至对人性本身的深入思考与思辨性的反思，甚至只是简单照搬平移现实生活，这不仅削弱了作品的艺术性，更在无形之中矮化了观众的审美品味与价值取向。或许有人认为，真实与想象原本即蕴含对立的两种状态，但这种观点恰恰忽视了电影艺术最独特的魅力。正如莫兰所言：“对现实的幻觉和明知这是幻觉的意识二者并存，对幻觉的意识并不扼杀对现实的感觉。”莫兰的这段话触及了人类认知和艺术体验中一个深刻的悖论——我们能够同时保持对“现实幻觉”的沉浸和对“这是幻觉”的清醒认知，这两种看似矛盾的状态可以和谐共存。这种辩证关系恰恰是电影艺术最具独特性的艺术魅力。

可以说，当下许多电影作品之所以陷入困境，正是因为未能正确把握这种辩证关系：要么过度追求类型化的商业套路，使作品沉溺于脱离现实的虚假幻象，抽离了对真实世界的感知与体验；要么以标榜“再现真实”为由头，又因缺乏艺术想象，无法在艺术创造性层面，构建起引人入胜的“现实幻觉”。这其中，既涉及电影创作的理念问题，更在根本上涉及创作者的文化认知水准的问题。并且，文化认知水准在根本上决定了一部作品的艺术品质与思想内涵。毕竟，电影作为文化产品，一方面，电影的竞争力，本质上是国家与民族文化竞争力的一种投射；另一方面，电影创作者的文化素养、思想深度与文化担当，必然通过作品的精神内核得以彰显。因此，创作者亟需以文化传承为己任，自觉提升认知格局，并深刻体认自身所肩负的文化责任：既要摒弃以“类型化”为借口的套路化创作模式，让创作者真正沉入生活的洪流，扎根生活，在田野与市井的体察中，捕捉生命之光与精神质感，在生活褶皱的幽微处，探寻创作灵感与人物弧光，更要潜心深耕传统文化底蕴，在哲学思辨与美学意境中感知时代脉搏、社会肌理与人性幽微。这种源自现实土壤与人文生态的真实体验和深刻洞察，正是对抗虚假幻象、构筑“现实幻觉”艺术魅力的不竭源泉。

惟其如此，中国电影方能在当下逆全球化的文化冲突中，以兼具现实温度与超验想象的影像叙事，真正实现与时代精神同频、与观众心灵共振的文化使命。从而在文化与思想的碰撞与交融中，矗立起属于这个时代的文化高峰，为世界影坛贡献独特的东方智慧与美学价值。

(作者为中国艺术研究院电影电视研究所副所长、研究员、博士生导师)

2025文化强国建设高峰论坛 电影业高质量发展论坛摘要

书写太湖之滨光影传奇 擦亮无锡电影金字招牌

江苏省无锡市委常委、宣传部部长李秋峰：

无锡地处长三角几何中心，素有太湖明珠、江南圣地的美誉。不仅是吴文化的发源地，中国近代民族工商业的摇篮，更是中国电影百年发展历程的重要参与者和见证者。

下面，我从三个方面就无锡的电影工作向大家做一个简要的汇报。

第一，追忆往昔，无锡与中国电影共同成长。无锡在中国电影发展史上占据重要地位，百余年来电影始终与城市交融共生，成为这一鲜明城市文化标识。电影文化引领风气之先，无锡是国内最早放映电影的城市之一。1915年成立了第一家电影院，首次放映无声影片。1931年建成的无锡大戏

院被誉为内地模范电影场，在当时观看电影成为无锡生活的日常。

好山好水造就天然影棚，秀美的太湖源头、典雅的梅园、梨园等园林景观使无锡早在中国电影诞生之初就成为知名的外景拍摄地。1917年在全国率先拍摄的《无锡风光》城市宣传短片，20世纪三十年代阮玲玉、周璇等名角齐聚锡城拍摄了《小玩意》《大路》等一批经典作品。1987年起无锡城、水浒城、唐城等影视基地落户无锡。文化底蕴孕育光影基因，灿烂的吴文化、江南文化、工商文化为影视创作提供了不竭的源泉。摄制于1957年的电影纪录片《无锡景》，同名主题歌传唱至今，并亮相2025年总台春晚分会场。无锡还孕育了上官云珠等影视名家，走出了陶虹等知名演员。进入新时代，以无锡人为原型创作的《我不是药神》造就了现实题材的新高峰。

第二，探寻来路，硬核科技铸就影视高地。无锡作为百年工商名城，工业基础和产业实力雄厚，在发展电影工业上较早就开始探索。无锡见证了

一部电影一座城——《唐探1900》的乐陵实践

山东省德州市乐陵市委副书记、宣传部部长王涛：

“小城之问”： 一座县城能否托起电影梦

乐陵是位于鲁冀两省交界处的一座普通县城，面积1172平方公里，人口74万，最出名的是金丝小枣，有“一日吃三枣，终生不显老”的美誉。作为平原地区，乐陵既无山水之奇，也无资源之胜，更无电影基因，当听说乐陵要搞影视产业时，几乎所有人都问过：“你们哪来的勇气？凭什么呢？”是啊，凭什么呢？说实话，我也不止一次问过自己。现在总结起来，我认为“五个好”，促使当初我们毫不犹豫地选择“跨界”搞电影。

一是赶上一个“好时代”。从《中华人民共和国电影产业促进法》实施到《“十四五”中国电影发展规划》发布，再到《“十四五”文化发展规划》出台，国家层面对于电影产业的支持力度不断加大，并提出了到2035年建成文化强国、电影强国的目标。我们认为，这不仅仅是个口号，对县级来说这是实现高质量发展的一个新赛道，必须紧紧抓住。

二是拥有一个“好前景”。电影是综合性产业，涵盖许多领域，关联诸多行业，具有“一业兴、百业旺”的特征，特别是随着社会发展进步和生活水平的持续提高，群众对精神文化的美好需求日益增长，发展电影产业一定大有可为，也必将大有作为。

三是找到一个“好案例”。说到中国电影就不能不提横店。虽然它只是一个镇，但硬生生成为中国电影的标志性符号。横店从“一无所有”到“无所不有”，让我们坚信即使从零开始，即使是一个名不见经传的小地方，只要咬定目标踏踏实实干下去，肯定也能成就一番大事业。

四是地处一个“好区位”。北京集中了国内80%的影视公司，制作团队、演艺人才、剪辑制作等均属全国顶级，且周边缺少具备较强承接能力的影视基地。乐陵作为山东“北大门”和对接京津冀“桥头堡”，车程距北京仅3个小时，可满足导演及演职人员当天往返需求，可以说具有独特的地缘优势。

五是结识了一群“好朋友”。乐陵常年有近20万人在北京务工经商，通过在外能人牵线搭桥，我们结识了北

京影视圈内诸多专业人士。这其中就有陈思诚导演，通过多次对接沟通，我们之间建立了深厚友谊，并最终约定《唐探1900》在乐陵拍摄。

这是有利条件。但一个局外人想参与中国电影事业，它该如何入场呢？通过分析，我们发现中国电影有三张“入场券”：第一张叫“资本”，用钱投资电影；第二张叫“创作”，用镜头拍摄电影；第三张叫“观众”，用票房支持电影。作为县城，我们没有北上广的资本实力，也难比江浙的消费能力，于是我们决定从“场景”入手，从规划起步，我们边建设、边学习、边招商、边拍摄，423天建成全景盛世唐城建筑单体189个，218天建成国内独有1:1复原1900年美国唐人街单体建筑199栋，不但创造了影视建设的“乐陵速度”，还同步招引拍摄了30余部影视剧，走出了一条从无到有、无中生有的影视发展之路。这期间，从场景搭建到配套服务，我们以“小城效率”和“乐陵温度”，让剧组感受到“成本可控、服务无忧”的拍摄体验。

“小城之问”：
探索“影视+旅游”新模式

曾有很多人问我：一个县城搞影视，能赚到钱吗？我们的答案是：将影视拍摄地转化为旅游目的地，打造“影视+旅游”顶级IP，让“流量”变“留量”、“人气”变“财气”。具体来讲，就是将电影和旅游有机融合、深度捆绑，通过大流量、高人气电影拍摄，带动旅游消费场景开发，借助影视剧热度和明星流量效应，吸引游客参观体验、游玩消费，形成门票、餐饮、住宿等消费收入，实现“影视拍摄→场景建设→旅游引流→综合收益”的闭环经营。春节期间，我们以《唐探1900》热映为契机，举办“跟唐探·贺岁游”活动，将观影营销与体验经济有机结合，推出NPC(角色扮演者)互动、电影主题展、演艺嘉年华等30多项“沉浸式”游玩体验和消费项目，累计吸引游客超70万人次。同时，线下“旅游热”带动形成线上全民“观影热”，春节假期全市观影人次同比增长59%，乐陵大地影院冲进全国影院分账票房前五，形成“线下赏景、线上观影”的良性互动循环。

五一影视城正式开园后更加火爆，共接待游客23.61万人次，带动全市景区、商圈接待游客超90万人次，大型酒店及连锁酒店平均入住率达

98%，既为城市带来了“泼天的流量”，也为服务业发展创造了前所未有的机遇。去年以来，乐陵新注册影视相关企业178家，新增酒店、民宿床位8400余个，吸引66家品牌首店入驻，获评全国县域商业领跑县。目前，影视城已与抖音官方签订合作协议，由抖音专业团队进行整体策划包装和门票销售。一座原本默默无闻的小县城，因为插上了电影造梦之翼，已经蝶变为人流如织、活力四射的魅力之城，真正实现“一座城成就一部剧、一部剧带火一座城”。

“小城之志”：
小地方也要作出大贡献

如果说我们发展电影产业的前三年是摸着石头过河，那么现在可以说，这条河我们蹚过来了。乐陵的实践证明，中国电影要想从“高原”迈向“高峰”，既需要大城市的引领，也需要小地方的托举。只要给县城一张“入场券”，它就能还中国电影一份“小城奇迹”。

这两年有人说电影的“寒冬”来了(2024年全国电影总票房为425.02亿元，比2023年减少22.6%；全球电影总票房为278.5亿美元，比2023年减少5.3%)，一时的票房数字变化，并不会阻挡整个行业的前行，我们反而觉得小城的春天来了！为什么？大城市的拍摄成本越来越高，剧组需要性价比；观众看腻了千篇一律的绿幕特效，渴望真实烟火气的实景地。对此，我们规划了影视文化产业园和影旅融合产业园，目标是建成内容创意、投资制作、出版发行、产品开发、人才培养等于一体的全国一流影视文化基地，既让“带着本子来，拿着片子走”成为现实，也让“带着投资来，拿着效益走”成为可能。

最后，我想用《唐探1900》影评里的一句话结束今天的分享：再小的光，也能照亮一片江湖。中国电影的将来和繁荣，既需要各位“大咖”在北上广用大资本、高科技、国际化点燃灯塔，也需要在乐陵这样的小地方用低成本、烟火气、人情味点亮星光——当无数微光汇聚，才是真正的星河璀璨。乐陵愿做中国电影的一份“县城合伙人”，以“小城之梦”助力“大国光影”。

借此机会，诚邀大家来乐陵考察、旅游、做客，白天逛片场、游枣林，晚上看电影、吃小枣——在这里，抬头是梦想，低头是人间。