

理解新大众文艺 就是理解一场深刻的社会文化转型

李磊

编者按:“新大众文艺”正以全民参与、技术赋能、生活即创作作为鲜明特征,让文艺从少数人的殿堂走向多数人的日常,成为时代精神最生动、最广泛的大众表达。

近日,在解放日报“朝花会客厅”第七期活动中,来自不同领域的嘉宾以“新大众文艺:时代精神的大众表达”为题展开深入讨论,阐释这一蓬勃而深刻的文化现象。

过去,文艺常被视为少数专业人士的领域,是文化殿堂的“高岭之花”。而今天,我们正在见证一场深刻的变化:文艺将演变为多数人表达与沟通的“第二语言”,即成为一种普遍的社会沟通与表达方式。新大众文艺的兴起,绝不仅仅是娱乐形式的迭代,更深层的意义在于:它是人们“可自由支配时间”的“价值转换器”——那些原本被消费掉的业余时间,通过低门槛的创作工具和分享平台,被转化为文化意义、社群认同与情感连接;并可能构建起未来社会治理的“柔性基础设施”,承担起情绪疏导、共识生成等功能。从某种意义上来说,理解新大众文艺,就是理解我们正在经历的一场深刻的社会文化转型。

突破1.3亿个。这些数字意味着,这早已不是一种亚文化或小众趣味,而是一种国家级、主流化的文化生产与消费形态。

在此过程中,人工智能扮演着关键的“加速器”角色。它并非取代人类的创意,而是以前所未有的方式降低了文艺表达的门槛。互联网新增的图文、视频内容中,由AI参与生成或辅助创作的占比正在快速攀升。从AI绘画、智能配乐到剧本辅助生成,技术工具正在将复杂的专业技能“去专业化”。这使得“人人皆可创作”从一个美好的愿景,迅速向技术现实逼近,实现了某种意义上的“创作平权”。耐人寻味的例子是,近年来一些备受关注的网络小说,其世界观设定和概念图是由创作者与AI共同碰撞完成的。在微短剧领域,相关数据显示,2026年第一季度全行业上线约12.8万部,其中AI微短剧占比超过95%。

我也正带着学生进行AI视频与AI剧本的创作实践。在这种创作实践中,剧本由AI生成,图像由AI生成——前提是创作者需具备清晰的思路与审美判断。我们都知道,传统舞台或电影制作等成本极高,而AI参与制作,大大降低了成本,使得创作的可能性被极大释放。另一方面,有创作热情但未受过专业训练的人们,也能借助AI进入创作状态。加之当下微信、小红书、抖音等各种平台的存在,创作者的表达空间也前所未有地广阔。

基于这些观察,我们可以总结出当下新大众文艺的三个特征:

1. 主体重构:从“专业作者”到“普通创作者”。创作主体发生了迁

李磊在发言中。 本报记者 栾吟之 摄

移。如今,活跃在各相关平台上的,可能是记录城市变迁的外卖诗人,是分享育儿心得并创作童谣的年轻母亲,是在工厂宿舍里书写科幻故事的产业工人……专业背景不再是创作的前提,生活本身成为创作的源泉。AI创作,从少数精英的殿堂走向大众生活的日常。

2. 创作即时:从“体验后再创作”到“创作即体验”。传统文艺生产“深入生活—艺术提炼—作品面世”的长周期被压缩。如今,一次突发事件、一段心情随笔、一张随手拍下的照片,都能通过短视频、微博等几乎同步完成从创作到传播的过程。文艺生产与日常生活的时间差越来越短,创作常常不再是事后沉淀,而成为生活体验的有机组成部分。

3. 形态混合:从“人创作”到“人机协同创作”。AI逐渐演变为艺术创作者具有启发性的创作伙伴,“真人+AI”的协同创作模式正在音乐、绘画、文学、视频等领域催生出前所未有的美学风格与叙事类型,传统艺术门类之间的边界也因此变得模糊、渗透、融合。

格与叙事类型,传统艺术门类之间的边界也因此变得模糊、渗透、融合。

新大众文艺正以其磅礴的生命力,成为民族精神与时代精神的“活态”记录载体。

创作主体的迁移,带来文化创新方式的深刻变革。过去,创新往往是精英的创新,而今天新大众文艺催生的是“差异性创新”——每一个普通人都有自己独特的生命体验和表达方式,当他们开始表达,差异便自然地显现,差异之中孕育个性,而个性正是创新的一个基础。

因此,民族精神的当代化表达呈现出前所未有的丰富面貌。我举个例子,黄浦区瑞金二路街道将几个沿街的闲置空间拿出来,用以推进社区更新。空间有限,条件谈不上优越,但青年艺术家们接手后,在这里迸发出巨大的创作活力。他们将这里打造成微型展览空

间,每个月推出新展。展览的内容不拘一格,展览的空间十分有限,但让艺术“活”在了社区里,成为融入日常生活的触手可及的风景。在我看来,这就是新大众文艺空间的具象化,也是民族精神的年轻化、当代化的生动表达。

中华优秀传统文化如何融入当代生活,特别是吸引年轻一代?我们看到,新大众文艺提供了一条自下而上、具有活力的路径。例如,在B站,年轻人用街舞重新演绎《梁祝》的凄美爱情,用电子国风音乐构建《山海经》的奇幻世界;网络文学中涌现出大量将历史典故、哲学思想、传统美学与现代类型文学(如科幻、悬疑)深度融合的现象级作品。这些创作成了可互动、可改编、可沉浸体验的“文化开源项目”。值得关注的是,近两年来,现实题材与科幻题材的网络文学年增量均超过15万部——前者直面时代命题,后者以想象力承载宏大叙事。这说明新大众文艺在积极地理解、承载、表达属于这个时代的命题。

与此同时,新大众文艺也成为文化“走出去”的一个坚实基石。以网络文学、网络影视剧、网络游戏为代表的文化“新三样”,从早期的内容成品输出升级为更具深度的产业模式输出。目前,中国网文海外活跃用户近2亿人,且海外已涌现出大量本土作者,他们借鉴中国网文的叙事范式,书写属于自己文化的故事。这是一种“授人以渔”式的文化影响。同时,中国手游与微短剧也凭借东方美学与叙事技巧,收获了大量海外用户。这启示我们,文化自信的建立不仅在于“我们拥有什么”,更在于“我们如何创造”,以及让世界如何参与我们的创造。

可以说,新大众文艺正在为“中国故事,世界表达”这一命题,提供一条具有开创意义的实践路径。

在我看来,新大众文艺的影响终将溢出文化领域,深刻重塑我们的社会肌理。其背后的社会学原理在于:随着生产力的极大提升,全社会的“必要劳动时间”被持续压缩,而个人的“可自由支配时间”将大幅增加。如何管理、引导、赋能这些时间,使其转化为个人成长与社会进步的积极动力,是未来社会治理面临的新课题。而新大众文艺不仅是文化创新的载体,更是人们“可自由支配时间”的“价值转换器”,是未来社会治理的“柔性基础设施”。

例如,上海市妇联倡导的“艺术疗愈”活动,参与者都是普通市民;闵行区的“虹桥社区学校”将有艺术爱好的社区老人组织起来……文艺创作成为激活社区认同的低成本媒介,也是基层治理的“润滑剂”与“黏合剂”。

在未来,人与人之间的连接纽带将从传统的“邻里关系”转向趣缘社群。一个科普UP主的粉丝群,一部热门网文的书友圈,其内部的凝聚力、动员力和互助精神可能远超过一个物理意义上的小区业主群。未来治理的关键在于识别、联系和赋能这些柔性社群,将其转化为传播正能量、提供社会支持、参与公共事务的社会力量。

从这些现象中不难发现,新大众文艺在社会生活中可以发挥“蓄水池”与“转换器”的作用。它有效地承接、吸纳了科技进步所释放出的社会剩余时间,并将其转化为蓬勃的文化创造力、积极的情感体验和真实的经济价值,为社会注入了持续的活力。

最后,我想说,在人工智能技术日新月异的今天,人类最不可替代的文化创新引擎,或许不再是几个天才的灵感迸发,而是亿万人民日常生活的创造性表达所汇聚成的星辰大海。每一段用心记录的视频,每一篇发自肺腑的文字,每一次充满巧思的创作,都是这个时代精神面貌的一个像素,汇聚起来,便构成我们民族的文化全景。拥抱新大众文艺,就是拥抱一个更具文化创造力、社会凝聚力和发展韧性的未来。

(作者系上海戏剧学院教授、上海海派艺术馆馆长、上海市美术家协会副主席)

在银灰色地带,构筑“AI+电影”新生态

程波

上海这个“中国电影的发祥地”正站在一个新的历史十字路口。电影对于上海,早已不仅仅是单纯的娱乐产业,而是城市文化软实力的核心表征,是国际文化大都市对话世界的通用语言。回望历史,上海电影曾创造了中国电影的半壁江山;审视当下,上海国际电影节蝉联国际A类认证,“电影之城”建设如火如荼;展望未来,在人工智能与全球化碰撞的浪潮中,上海应以其独特的全球化视野与在地性实践,探索一条电影产业突破瓶颈、创新发展的新路径。

上海电影的当代价值,首先体现在其作为中国电影走向世界的“出海口”和国际交流的“桥头堡”功能上,体现在上海电影能可贵的在地性实践上。近年来“海派新主流电影”找到了宏大叙事与个体情感的结合点,上海参与制作的《1921》《攀登者》《长津湖》《水门桥》等影片,在商业大片中注入了更具审美价值的观众基础。在商业延展层面,上海的“电影+”战略正在打破影院的天花板。影院正在进化为“超级娱乐空间”,看电影也可以延展为一场城市漫游,这种深度融合文旅的发展模式,使得上海电影产业不再依赖于单一的票房波动,而是形成了一种多元共生的商业生态。

更进一步地说,在人工智能冲击下,站在技术革命的临界点上,上海电影展现出了具有前瞻性的可能发展路径。在“黑箱”般的传统电影与“白立方”式公共空间影像之间,上海乃至中国一定程度上已开辟出了“灰色地带”,即数字生成与网络自媒体空间影像,但这还不够,随着人工智能对影像制作生成的深度介入,“灰色”正被镀上一层未来影像的“银色”,与传统影院的“银幕”相比,这样的“银色”是螺旋式上升、融合发展之后的“银灰色地带”。

的今天,上海不再仅仅是票仓,更应是新技术标准的参与制定者与新资源的聚合地。上海电影的活力,在于构建出一个从上游IP孵化、中游电影新形态生产到下游衍生品开发、文旅带动的全产业链生态系统。

在这个系统中,新技术新应用场景与上海电影传统持续发展,艺术性与商业性非但不矛盾,反而互为引擎:在艺术性层面,上海构建了电影节、专题影展与艺术影院线的“三位一体”格局。这种对多元审美和分众市场的培育,是上海作为国际大都市文化“海纳百川”的直接体现,也为商业大片培养了更具鉴赏力的观众基础。在商业延展层面,上海的“电影+”战略正在打破影院的天花板。影院正在进化为“超级娱乐空间”,看电影也可以延展为一场城市漫游,这种深度融合文旅的发展模式,使得上海电影产业不再依赖于单一的票房波动,而是形成了一种多元共生的商业生态。

更进一步地说,在人工智能冲击下,站在技术革命的临界点上,上海电影展现出了具有前瞻性的可能发展路径。在“黑箱”般的传统电影与“白立方”式公共空间影像之间,上海乃至中国一定程度上已开辟出了“灰色地带”,即数字生成与网络自媒体空间影像,但这还不够,随着人工智能对影像制作生成的深度介入,“灰色”正被镀上一层未来影像的“银色”,与传统影院的“银幕”相比,这样的“银色”是螺旋式上升、融合发展之后的“银灰色地带”。

以AI为工具乃至辅助者对话者,进一步凸显的主体性,在“人机协同”中,在电影工业化的成熟流程中,精准嵌入AI功能,实现降本、提

质、扩量,这不是对传统电影的否定,也不是对AI的盲目崇拜,而是一次务实的产业升级。对于上海而言,这片地带不仅是技术创新的场域,更是产业战略与城市文化竞争力的机遇所在。

上海在AI赋能电影领域已有重要的举措:浦东、静安、徐汇等多个区出台相关政策,临港新片区影视AI创制平台及出海基地已经成立,赋能数字影视产业发展,形成了一定的算力、算法与产业集聚优势。平台成功与否的关键,不在于AI有多“强”,而在于定位有多“准”。AI的正确角色,始终应该是“辅助创作”,而非“替代创作”,这意味着技术研发与产品落地的重心,需放在那些人的创意成本高、重复劳动强度大、试错代价高的环节上。结合电影工业的实际痛点,笔者以为在以下四个方向具有现实价值:

一、虚拟预演:让导演先“看”到电影再拍摄。传统电影在开拍前,导演和摄影师依靠分镜图和剪辑师来想象画面,但信息损耗极大。AI驱动的数字预演系统,可以通过实时渲染与动作捕捉,将分镜快速转化为可交互的3D场景。导演可以提前“走片”,调整机位、节奏与光影,大幅减少拍摄现场的决策失误与返工成本。对中小成本影片而言,这意味着可用极低成本完成过去只有大片才能负担的预演流程。

二、自动抠像与智能合成:告别绿幕苦力。抠像与合成是后期制作中最耗时、最枯燥却技术要求不低的工作。当前深度学习模型已能实现高精度的自动前景分割、边缘优化与光影匹配。一套成熟的AI抠像系统,可将原本需要数周的人工作业压缩到数小时,且质量稳定。这降低了特效制作的门槛,让低成本影片也能实现丰富的视觉场景。

三、智能调色:从“经验依赖”到“风格可迁移”。调色是决定影片质感的关键环节,但优秀调色师稀缺且昂贵。AI可以通过学习大量经典影片或

特定导演作品的色调风格,生成调色方案,并允许导演在预设风格基础上进行微调。更重要的是,AI可以确保同一部影片中不同场景间的色调一致性,避免因拍摄时间、光线变化导致的割裂感。

四、多语言配音与口型同步:低成本出海利器。对于希望走向国际市场的作品,多语言配音的成本高昂。AI语音合成与口型生成技术,能以极低成本生成质量合格的多语言配音。虽然目前还难以达到顶级人工配音的艺术高度,但对于中等规模海外发行而言,已是质变级别的工具。

这四项技术的共同特点是:不试图创造“完美AI艺术”,而是解决现实工业化流程中的具体痛点。临港新片区影视AI创制平台若能围绕这些方向形成标准化工具链与培训体系,就能让上海成为全国乃至全球“AI辅助电影制作”的方案输出地。

降本增效工具解决的是“单部影片怎么做更便宜”的问题,“电影资产复用”解决的则是“整个行业如何降低重复投资”的结构性问题。

在传统电影生产中,每部影片几乎都要从零创建场景、角色模型、道具、服装等数字资产。这些资产在项目结束后往往被束之高阁,造成巨大的资源浪费。而AI技术的介入,让这些资产的检索、改造与复用变得前所未有的便捷。上海应当建立一套“AI电影资产交易与复用平台”,鼓励制作公司沉淀以下三类核心资产。一是虚拟场景库:街道、室内、自然景观、科幻环境等三维场景模型,附带材质与光照信息。二是角色与生物模型库:写实或风格化的人物、动物、怪物模型,包括绑定与基础动画。三是道具与服装库:从日常物品到科幻武器,从古装到未来服饰。这些资产的原

始创建仍由人类艺术家完成,但AI可以承担标记、分类、风格转换、自适应调整等工作。一旦形成可检索、可授权、可交易的数字资产池,其商业与社会价值是巨大的。这一机制若能成功建立并有效运转,上海将拥有一个独特的“AI电影资产池”——一种不同于好莱坞传统制片厂体系,也不同于横店等中国传统影视基地的,更加开放与高效的数字工业基础设施。这不仅是技术优势,更是一种新型的文化生产力。

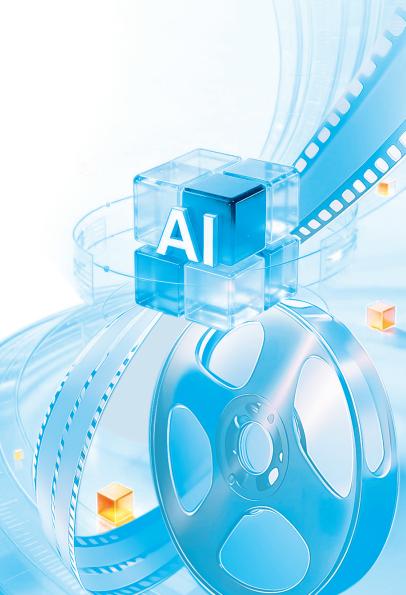
更高层次的竞争在于如何建立“AI大视听”领域“人机协作”的伦理规范与审美标准。技术可以快速迭代,工具可以引进复制,但一个地区在新时代电影产业中的真正护城河,往往是看不见的审美共识与守护原则。

在政府、教育、产业协同联动基础上,上海电影学派有责任率先应对这一课题。具体而言,笔者以为可以围绕以下三个维度展开:一、署名权与创作者身份标准:当AI参与撰写台词、生成镜头,甚至构建角色时,谁应该是“作者”?上海可以联合行业协会,出台国内首份“电影AI署名指引”。二、人机协作的“红线”界定:哪些创作环节应禁止或高度限制AI参与?例如,主要角色的核心表演、关键情节的最终决策权、涉及历史与文化的敏感呈现等。这不是技术保守主义,而是对电影作为“人的艺术”的守护。三、审美多样性保护机制:AI模型天然倾向于“平均审美”,长期使用可能导致风格趋同化,乃至所谓的“算法平庸”。上海应鼓励开发专门用于保护风格多样性的AI工具,有意识地记录与鼓励差异化表达。

这些标准一旦建立,将使上海在全球“AI+电影”领域中占

据一个独特的高度:不仅是技术的应用者,更是规则的制定者与人文价值的守护者。进而,在融入中国电影“AI语料库”和“自主知识体系”建设上发挥作用。

(作者系上海大学上海电影学院教授、副院长,上海温哥华电影学院执行院长)

特约刊登
上海文艺评论
专项基金

