

生成式人工智能驱动电影产业链变革与战略转型研究

张丽花

(琼台师范学院,海南海口 571132)

[摘要]本研究聚焦于生成式人工智能驱动电影全产业链变革的多维度剖析与战略转型,生成式人工智能凭借其强大的内容生成、创意辅助等能力,正深刻重塑电影产业的创作阶段、制作环节以及发行与营销等各个环节。本研究运用案例分析、行业数据调研等方法,深入探讨其对电影产业链各环节的具体影响,并从创作主体、制作公司、发行平台等不同主体视角,剖析战略转型的路径,提出创作主体需提升人机协作能力,制作公司应优化技术应用与管理,发行平台要强化数据驱动运营策略等,旨在为电影产业在生成式人工智能浪潮下,实现可持续发展和成功转型提供理论依据与实践指导,推动电影产业在新时代背景下的创新与升级。

[关键词]电影全产业链;变革;战略转型

[中图分类号] J99; G124; TP391.9

[文献标识码] A

[文章编号] 2096-711X(2026)05-0119-03

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2026.05.040

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

在数字化与智能化飞速发展的当下,生成式人工智能作为新兴技术,正以前所未有的态势深刻影响着诸多领域,电影产业也不例外。电影作为文化产业的重要组成部分,长期以来在创作、制作、发行和营销等产业链各环节形成了相对稳定的模式。然而,随着生成式人工智能技术的崛起,其强大的内容生成、创意激发和数据处理能力,为电影产业带来了全新的发展机遇与挑战:一方面,生成式人工智能在电影创作、制作环节以及发行和营销领域提供了全新机遇;另一方面,生成式人工智能的广泛应用也引发了一系列问题,如版权归属、伦理道德以及对传统电影产业模式的冲击等。因此,深入剖析生成式人工智能对电影全产业链的多维度影响,并探讨切实可行的战略转型路径,对于电影产业在新时代背景下实现可持续发展具有重要的理论和现实意义。

一、技术发展背景下生成式人工智能在电影产业的兴起

(一)生成式人工智能的定义与原理

生成式人工智能的核心在于能够根据学习到的模式和规律,自主生成新的、具有一定创造性的内容。从严格的学术定义来看,生成式人工智能是一类基于机器学习算法的系统,通过对大量数据的学习和分析,掌握数据的分布特征和内在结构,进而生成与训练数据相似但不完全相同的新数据样本。

其原理主要基于深度学习中的神经网络架构,其中最具有代表性的是生成对抗网络(GAN)和变分自编码器(VAE)。生成对抗网络由生成器(Generator)和判别器(Discriminator)两个部分组成,生成器的任务是根据随机噪声生成新的数据样本,而判别器则负责判断输入的数据是真实的训练数据还是由生成器生成的虚假数据。在训练过程中,生成器和判别器相互对抗、不断优化,生成器逐渐提高生成数据的质量,使其难以被判别器区分,变分自编码器则是通过对输入数据进行编码和解码的过程,学习数据的潜在表示,并能够从潜在空间中采样生成新的数据。

(二)生成式人工智能在电影产业的兴起

在当今技术飞速发展的时代,生成式人工智能在电影产

业的兴起已成为不可阻挡的趋势。从技术层面来看,以深度学习为核心的生成式人工智能技术不断取得突破,如文生视频模型 Sora 的问世,使人工智能能够根据文本指令创建对应的场景、角色等,将智能化生产范围从文字扩大到了视频。

在政策的有力支持方面,党的二十大报告强调了文化建设的重要性,影视行业作为文化产业的重要组成部分,肩负着传播文化的使命。为电影产业借助生成式人工智能实现发展提供了政策指引,2024年9月21日举办的“新质影像力——2024年人工智能影视创新应用大会”,政府高层积极参与,显示出政策对人工智能技术应用于影视行业的支持态度。

从真实数据来看,据中国互联网络信息中心发布的《生成式人工智能应用发展报告(2024)》显示,我国生成式人工智能产品用户规模已达2.3亿人,并且正在以前所未有的速度渗透至电影产业。AI在电影制作中的应用愈发广泛,2021年张艺谋导演的电影《悬崖之上》利用算法解算生成雪景画面;2023年郭帆执导的影片《流浪地球2》通过AI辅助演员“返老还童”、复刻角色、修复声音;2024年,AI的运用更为“显性”,如号称《神话》续集的成龙动作电影《传说》,尝试让“数字人”主演,虽效果有待提升,但显示出AI在电影中的应用的新探索。

生成式人工智能在电影产业的兴起,正从创作、制作、发行等多方面为电影产业带来深刻变革。未来,随着技术的不断进步和政策的持续扶持,生成式人工智能有望在电影产业中发挥更大的作用,推动电影产业向更高水平发展。

二、生成式人工智能在电影产业应用面临的挑战

(一)版权与法律问题

生成式人工智能在电影产业的广泛应用引发了一系列复杂且亟待解决的版权与法律问题。从版权归属来看,传统电影创作中,作品的版权归属相对清晰,通常归属于编剧、导演、演员等创作者或制作公司。然而,当生成式人工智能参与其中时,情况变得错综复杂。

一方面,生成式人工智能生成的内容,如由AI辅助创作

收稿日期:2025-9-23

基金项目:本文系2022年度海南省哲学社会科学规划课题“融媒体时代海南影视艺术创作、传播以及产业的数字化研究”(项目编号:HNSK(YB)22-113);2023年度海南省哲学社会科学规划课题“风险社会视阈下海南政务新媒体的舆论引导力研究”(项目编号:HNSK(QN)23-110)。

作者简介:张丽花(1981—),女,山东聊城人,琼台师范学院副教授,博士,主要从事中国现当代文学、当代媒体方向研究。

的剧本、特效场景等,其版权归属难以明确界定。以 AI 生成的剧本为例,虽然人工智能基于大量数据进行学习和生成,但数据的来源可能涉及众多版权作品,且人工智能本身不具备法律意义上的创作主体资格。那么,在这种情况下,剧本的版权应归属于提供数据的版权所有者、训练人工智能的主体,还是使用该剧本的电影制作方,存在很大争议。另一方面,在电影制作过程中,人工智能可能会无意识地生成与已有版权作品相似的内容,导致侵权风险增加。由于生成式人工智能的算法是基于对大量数据的学习和模式识别,很难完全避免在生成过程中出现与现有作品相似的情节、画面或角色设定。例如,AI 生成的虚拟角色形象可能与已有的动漫角色存在相似之处,从而引发版权纠纷。

(二)技术与人才问题

尽管生成式人工智能在电影产业展现出了巨大的潜力,但在技术和人才方面仍面临着诸多挑战。从技术层面来看,目前的生成式人工智能技术还存在一定的局限性和不稳定性:一方面,人工智能生成的内容在质量和一致性上仍有待提高。例如,在剧本创作中,虽然人工智能可以生成一些情节和对话,但在逻辑连贯性、情感深度和创意独特性方面,往往难以与人类创作者相媲美,在特效制作中,人工智能生成的虚拟场景和角色有时可能会出现细节不够真实、动作不够自然等问题。另一方面,人工智能技术的发展速度非常快,新的算法和模型不断涌现,这使得电影制作公司在选择和运用人工智能技术时面临着技术更新换代快、成本高的问题。在人才方面,电影产业缺乏既懂电影创作又熟悉人工智能技术的复合型人才。目前电影行业的从业人员大多具有传统的电影创作背景,对人工智能技术的了解和掌握有限,而人工智能领域的专业人才又往往缺乏电影创作的经验和艺术素养。同时,培养既懂电影又懂人工智能的复合型人才需要较长的时间和较高的成本,这也给电影产业的发展带来了一定的挑战。

三、电影产业基于生成式人工智能的战略转型路径

(一)创作主体的战略转型

对于电影创作主体,包括编剧、导演等,生成式人工智能带来了新的创作模式和机遇,同时也要求他们进行战略转型,其中提升人机协作能力成为关键点。创作主体要建立合理的人机分工模式,人工智能擅长处理大量数据和生成基础内容,而人类创作者则应发挥自身在情感理解、文化内涵把握和创意深度挖掘方面的优势。以电影《爱,死亡和机器人》为例,在该系列动画的创作过程中,AI 被用于生成一些科幻场景的概念设计和角色的初步形象,为创作者提供了丰富的视觉素材。而导演和编剧则负责对这些素材进行筛选、整合,并赋予其深刻的情感内涵和思想主题。通过这种人机分工模式,《爱,死亡和机器人》在视觉效果和故事内涵上都取得了成功,受到了观众的广泛好评。

再者,坚持原创与人文价值导向是创作主体转型的核心。尽管人工智能可以提供创意启发,但人类创作者的原创能力和对人文精神的表达是无法替代的。例如,电影《你好,李焕英》的导演贾玲以自身真实的情感经历为基础进行创作,能够引发观众的情感共鸣,体现了人文价值的重要性。在生成式人工智能时代,创作主体应更加注重挖掘生活中的真实情感和独特故事,将人文精神融入作品中,提升电影的艺术价值。

(二)制作公司的战略转型

制作公司作为电影产业的重要环节,在生成式人工智能的浪潮下,需要从技术应用和内容把控等方面进行战略转

型。在优化技术应用与管理方面,制作公司应合理引入与整合生成式人工智能技术。以工业光魔公司为例,作为全球领先的电影特效制作公司,工业光魔在电影《阿凡达》的制作过程中,大量运用了先进的人工智能技术,通过 AI 算法他们能够快速生成逼真的潘多拉星球生物和复杂的自然环境,极大地提升了特效制作的效率和质量。

在加强内容质量把控方面,制作公司要确保技术服务于优质内容创作。迪士尼公司在制作动画电影《冰雪奇缘 2》时,虽然运用了 AI 技术来提升动画效果和场景渲染,但始终将故事的质量放在首位。迪士尼的制作团队对剧本进行了多次打磨和修改,确保故事逻辑清晰、情感真挚。同时,他们利用 AI 技术对动画角色的表情和动作进行精细化处理,使角色更加生动形象。《冰雪奇缘 2》在全球取得了约 14.5 亿美元的票房成绩,这表明在技术与内容的平衡中,优质内容仍然是吸引观众的关键因素。

(三)发行与营销平台的战略转型

发行与营销平台在电影产业中起着连接电影作品与观众的重要作用,基于生成式人工智能的发展,它们也需要进行战略转型。以 Netflix 为例,作为全球知名的流媒体平台,Netflix 利用 AI 算法对用户的观影历史、搜索记录、评分行为等海量数据进行分析,精准把握用户的兴趣和偏好。通过这些数据,Netflix 能够为用户提供个性化的电影推荐,大大提高了用户的观影体验和平台的用户粘性。据统计,Netflix 约 80% 的用户观看内容是通过平台的个性化推荐系统获取的。同时,Netflix 还利用 AI 技术对电影的宣传海报和预告片进行优化,根据不同用户群体的喜好生成个性化的宣传内容,提高了电影的宣传效果。

创新商业模式与合作机制是发行与营销平台转型的重要方向。国内的腾讯视频在电影发行与营销方面进行了积极的探索。腾讯视频通过与电影制作公司合作,推出了一些独家的网络电影和自制电影,并利用 AI 技术对电影的发行和营销进行精准定位。例如,在电影《征途》的发行过程中,腾讯视频利用 AI 分析用户数据,确定了目标受众群体,并通过社交媒体、短视频平台等多种渠道进行精准营销。同时,腾讯视频还尝试了线上付费点播的商业模式,为电影产业的发展提供了新的思路。《征途》在腾讯视频上线后,取得了较高的播放量和用户口碑,证明了创新商业模式的可行性。

四、结语

综上,生成式人工智能为电影全产业链带来了全方位、深层次的变革,同时也引发了一系列亟待解决的问题:在创作环节,它拓展了创意来源,提升了创作效率,但也对传统创作模式提出挑战;在制作环节,提高了特效制作等方面的效率与质量,不过技术的局限与稳定性问题仍需克服;在发行环节,借助人工智能实现了精准定位与渠道拓展,却面临版权和法律界定的困境。为实现电影产业的可持续发展,创作主体需提升人机协作能力,坚守原创与人文价值;制作公司要合理应用技术,把控内容质量;发行与营销平台应强化数据驱动,创新商业模式。

参考文献:

- [1]孙蕾蕾,彭新宇. 人工智能时代的电影革命:人机交互、技术赋权与主体迁移[J]. 电影评介,2024(19):42-47.
- [2]刘绍龙,段佳鑫. 生成式 AI 驱动的电影技术创新——SIGGRAPH 2024 AIGC 相关研究综述[J]. 现代电影技术,2024(10):21-28.

(下转第 124 页)

The Construction of a “Six-new” Situation for the Course of “An Introduction to the Chinese Nation Community” under the Northern Frontier Culture

WANG Jing

(Inner Mongolia Electronic Information Vocational Technical College, Hohhot Inner Mongolia 010070, China)

Abstract: General Secretary Xi Jinping has issued important instructions on the development of ideological and political courses in schools. When implementing these instructions in the course “An Introduction to the Chinese National Community”, we should focus on six key aspects. From a “higher perspective”, we must align with the new era and new journey to implement a comprehensive education pattern; by “going deeper”, we should adapt to new situations and tasks to build an ideological and political curriculum system; “moving forward”, we need to keep pace with new developments and achievements to ensure teaching outcomes are truly absorbed; “working together”, we must adhere to the “six requirements” to strengthen the ideological and political teaching team. Against the backdrop of Northern Frontier culture, taking these “six-new” directions as focal points, we should fully leverage the role of classroom teaching in consolidating fundamentals and effectively conducting “An Introduction to the Chinese National Community” to create a new curriculum landscape. We must ensure that education on strengthening the consciousness of the Chinese national community aligns with the value orientation, content, and logical system of ideological and political courses, forming a synergistic effect. Let the consciousness of the Chinese national community become both a Chinese voice and a powerful message of our times, drawing the largest possible concentric circle for accelerating the construction of the Chinese national community and building a community with a shared future for mankind.

Key words: Northern Frontier Culture; six - new; “An Introduction to the Chinese National Community” course; integrated construction; connotative development

(责任编辑:章樊)

(上接第 120 页)

[3] 孙瑞遥. 基于生成式人工智能的影像叙事形式研究[J]. 艺术品鉴, 2024(28): 124-129.

[4] 高峰. 实时生成与个性化互动——论人工智能介入交互式电影创作的可能性[J]. 当代电影, 2024(10): 99-104.

[5] 王昱博, 车文丽. AIGC 导演重塑电影创作下的重力与失重边界[J]. 中国电影市场, 2025(1): 34-39.

[6] 陈璐明, 张茂. 互动、嵌入与后人类: 生成式 AI 革新影像生成[J]. 中国文艺评论, 2024(12): 32-45, 125-126.

[7] 杨鸿燕. 生成式人工智能时代中小学英语教师的关键能力重构[J]. 教学月刊·中学版(外语教学), 2024(12): 18-23.

Multi-dimensional Analysis and Strategic Transformation of the Film Industry Chain Driven by Generative Artificial Intelligence

ZHANG Li-hua

(Qiongtai Normal University, Haikou Hainan 571132, China)

Abstract: This study focuses on a multi-dimensional analysis and strategic transformation of the entire film industry chain driven by generative artificial intelligence (AI). With its powerful capabilities in content generation and creative assistance, generative AI is profoundly reshaping various stages of the film industry, including creation, production, distribution, and marketing. However, it also brings numerous challenges related to copyright ownership, ethics, and moral responsibility. Using case analysis and industry data research methods, this study examines the specific impacts of generative AI on different segments of the film industry chain. From the perspectives of creative practitioners, production companies, and distribution platforms, the paper explores strategic transformation pathways. It proposes that creators should enhance human-machine collaboration capabilities, production companies should optimize technological application and management, and distribution platforms should strengthen data-driven operational strategies. The aim is to provide both theoretical foundations and practical guidance for the film industry to achieve sustainable development and successful transformation amid the wave of generative AI, ultimately promoting innovation and upgrading of the film industry in the context of a new era.

Key words: entire film industry chain; transformation; strategic transformation

(责任编辑:陈思婷)