

浅析多元媒介环境下电影艺术中的科技与审美

勾思捷

广东工商职业技术大学 广东肇庆 526020

摘要：本文旨在探讨电影如何在当下以网络短视频平台为主导的快餐文化语境中保持艺术价值与媒介本质。文章针对电影艺术面临信息碎片化与审美降级的双重困境，结合时代与科技优势，从新型审美与科技融合、创作团队的美学认知、电影艺术本质等方面进行思考，通过对当下国内大众审美心理进行分析，探索电影未来发展在艺术性、科技优势与文化传播之间的平衡关系。其创新性体现在将科技审美心理机制与传播效果依据相结合，为当下高压媒介环境下的电影创作提供可行性思路与实践参照。

关键词：电影艺术；电影媒介；文化传播；科技审美平衡

引言

电影艺术发展至今，对大众的主要吸引形式已从简单的视听体验逐步转向“三维+实感”的多维感官叠加体验，这些转变基本体现在以娱乐和商业为主导的放映技术创新上。然而，电影在实现商业价值和娱乐功能的同时也应注重其艺术内核与媒介本质（即有效传播讯息），使之匹配当前所处的技术环境。因此，从电影创作者的角度出发，在探索电影未来趋势时，除了考虑其商业价值，还应考虑电影的媒介属性及其承担的社会责任。在如何塑造人类感官体验，并通过外部体验驱动内在精神等方面投入更多且更专业的研究。同时使电影充分发挥自身媒介属性，将内容与成果最大化传播。上述目标的实现，需要依赖当前媒介环境的优势、主创团队在科技美学概念的深度挖掘等，共同推进电影艺术与技术稳步发展。本文将合理地梳理其发展趋势，重新审思并尝试探索可行性策略。

一、科技审美与电影艺术的平衡

自2025年初《哪吒2》上映以来，票房屡破纪录，揽获中国电影史上多项榜首，这是多重因素共同作用的结果，其中必不可少的条件是技术融合优势。

电影作为工业革命影响下科技发展的产物，技术研

发始终是创新过程中的重要环节。因此在探讨电影发展的相关话题时，研究和开发“技术审美”将成为电影创作者投入更多精力思考的新课题。例如，在基于现有的IMAX、3D影院技术上，进一步尝试拓展多时空、多视角的球幕影院技术，以应对低端播放终端（如手机、平板等）的局限性，着力打造只能在影院或特定电影内容中才能体验的独特技术特征。此外，也可以将现有电影作品转化为更加逼真的全息影像，从物理空间环境层面切实提升观众的沉浸感与参与度。全息投影技术自20世纪中期被发明以来应用率始终较低，一是因为技术成本较高，其次因为成像效果具有一定局限性，所以，全息影像的技术开发也为未来科技电影的发展提供了潜在的探索空间。综上所述，如何让观众真正“走入”电影世界，尝试开发无需佩戴眼镜的高质量裸眼3D效果，以及与MR（混合现实）、AR（增强现实）技术的深度融合，都是值得深入研究的方向。

具体而言，从“科技”与“感官审美”的具体研究数据展开，以“沉浸感”为核心理念，确立“沉浸感”最终目标，标准化“沉浸感”的感官体验，以及尝试从多种维度塑造并不断完善这种沉浸感，使其符合“感官审美”标准体验。通过大量尝试、反馈、修正、技术借鉴与跨领域合作最终构建一套完整的科技审美体系。以游戏领域的相关技术为例，在电影中融入互动环节，通过现代技术使观众身临其境成为电影时空中的一部分，同时不影响整体叙事逻辑，营造更加逼真的“现场感”，从观影现场切实提升观众的参与感，满足其对于“技术审美”与“感官审美”的要求。这种突破与创新有望为

作者简介：勾思捷（1991.11-），女，汉，河南省新乡市人，硕士，广东工商职业技术大学，计算机学院，讲师，主要研究方向为：新媒体技术艺术、电影电视制作、数字媒体技术与艺术。

电影开辟一种全新的、不可替代的传播方式。

但无论是放映技术的突破（如强感官体验的优化），还是后期制作技术的研发，电影若想达到科技审美标准化、体系化，还需要经过漫长且持续不断的尝试。只有未来在新的审美机制与艺术评价之间寻求一种良好的平衡，才能守护电影美学的本质与魅力。

二、科技主导下的审美策略

在漫长的人类文明发展史中，具有持久生命力的艺术作品，往往根植于对人类认知边界的深度探索。审美评价始终是贯穿艺术作品的核心命题。而电影作为综合艺术载体，亟需在题材选择与叙事建构中满足大众对于“叙事审美”的追求。当前国内大多数电影产业过度依赖IP翻拍、流量与票房评价的创作模式。从客观上来看这种评价导向实则降低了电影艺术性的纯粹，也降低了在多元媒介环境下的竞争优势，从本质上暴露了群体（创作团队与观众）审美降级的现象。

从后人类时代语境出发^[1]，创作者应深入洞察当下的技术奇点对人类叙事审美心理的作用关系，正确利用技术手段服务内容表达，探索将技术作为一种辅助叙事与审美的工具，而不仅仅停留在浅表的、特效堆砌的创作方法上。因此，电影的叙事艺术本质（例如长镜头调度与多层叙事结构）始终是对抗碎片化认知模式最有利的优势。电影可以运用声画分离、负空间构图等特有的叙事手段，重建当下大众被“短、平、快”过度刺激钝化的逻辑感知与知觉敏感性^[2]。同时需注意的是，由于大众对于自身叙事审美有不自知性以及审美偏好的不可控性，因此需要影片创作者通过更专业的影视手段对其进行良性引导，在叙事逻辑符合审美标准的同时，合理设计“科技”在“叙事”中的占比，实现海德格尔所言的“美学自行置入作品”的效果^[3]。

综合上述观点，结合《哪吒2》、《流浪地球》等特效影片来看，国内近几年特效技术研发与应用成为大多数影视制作公司重点投入的方向。在《哪吒2》中，制作团队自主研发的“乾坤引擎”系统，不仅攻克了毛发渲染、流体动力学等多项技术瓶颈，其中超300万片龙鳞甲的光线折射均经过精密物理引擎实时计算，更是创造性地将宋代院体画的皴法笔触融入三维建模，让中国水墨意境在数字空间中流转重生，这种“数字国画”技术的完善，也标志着国产动画电影找到了独特的美学语言，成为特效技术服务于传统文化艺术的典型案例，彰显制作团队跨领域融合能力的同时使国产动画工业标准

有了实质性突破与大幅度提升，最终得以实现从“技术追赶”到“美学引领”的跨越^[4]。

三、电影艺术与技术的应用差异

电影作为一种庞大且复杂的多维艺术形式，包含了社会学、艺术学、心理学、传播学等多学科跨领域相关内容。因此，创作者除了追求技术审美，也需要从叙事结构、表现形式、内容风格上具备更有深度的审美认知。欧洲电影在这一方面始终保持较高水平的输出。无论当下全球影视行业表现出如何的技术内卷现象，欧洲电影仍能维持稳定的观众群体，这得益于其所处的整体文化背景与环境。观众普遍具备欣赏艺术电影的文化素养与审美能力，多数导演并不需要追求先进的特效技术，而是坚持电影叙事本身，用最朴素的手法呈现艺术构思便可满足观众的审美期待。这种创作者与接受者之间的默契也可以形成良性互动，构成欧洲电影生态系统的独特优势。

而以好莱坞为代表的美国电影产业则呈现出另一态势。作为始终引领全球影视科技发展风向标的主导力量，其创作理念更倾向于通过打造“超感官电影”达到吸引观众的效果。创作团队和市场更青睐不断加强刺激来训练观众感官神经，通过精确的感官刺激设计来延长观众的沉浸体验。这与欧洲电影体系是两种截然不同的发展模式，但实质上反映了不同文化语境下电影艺术与技术关系的差异化选择。

由此可见，不同地域文化环境下，电影长久稳定的发展存在一定的差异，但不置可否的是，优秀的电影作品能保持其作为一种复杂艺术的内在价值。无论从科技革新的引领还是从人文环境培养，创作团队都需要投入大量精力提升自身专业素养与审美认知，同时深刻理解本国文化环境与国民整体审美之间的关系，持续探索电影艺术可以被发掘的多种渠道。

四、电影美学形式与媒介本质

从电影的媒介本质来看，其传播途径，是通过大荧幕占据观众更广阔的视野，从画面上触发更强的“视觉沉浸感”。当视觉刺激占据视野的50%以上时，大脑的注意力资源会高度集中，抑制外界干扰，从而增强情绪代入感^[5]。因此，观众对艺术作品的审美评价也与感知复杂度呈正相关，而大荧幕通过放大细节，可以引导更深刻的审美认知过程（如对构图、色彩象征性的分析）^[6]。

与此同时结合其综合性艺术的形式特征，尝试从文学、戏剧、绘画、建筑、雕塑、舞蹈、音乐等多方面

探索与内容相匹配的传播模式,以保持其独特的美学价值与传播功能。电影作为一种高质量的传播媒介,不仅在于其融合多样且先锋的创作形式与美学理念,更因其丰富的内容输出为人类情感、思想和审美表达提供了载体,承载着人类情感释放与精神探索的使命^[7]。所以通过将电影的媒介性质与艺术元素进行良好融合无疑是保障电影美学内涵被最大化传播的有效手段,无论是传统胶片电影中对于光影、色彩的极致追求,还是实验电影中对于视觉符号的强调与暗示,抑或是新媒体技术下的声、光、电、音的深度挖掘。不同的艺术效果,通过相同的媒介形式,不仅能显著提升电影文化的传播力度,使每一帧画面都成为内容的载体,同时一定程度上满足了人们对宏大画面审美的心理机制,使其成为一场视觉盛宴。

除此之外,声音传播同样属于电影媒介的范畴。艺术化、专业化的音乐设计,能够为现代观众在被短视频长期营造的嘈杂听觉环境中,营造出更加沉浸且深远的听觉空间。因此对于如何通过声音媒介与声音艺术提升受众听觉审美,也是电影创编团队在未来发展可以着重探索的方向。

结合前文,在高科技、多覆盖的未来,无论技术最终结果走向如何,艺术工作者的创造力与审美素养始终是与AI生成产物抗衡的关键力量,艺术作品本质特点与其中的“人为因素”将成为最具价值的组成部分。审美,是人类特有的情感表达,是AI技术无法完全复制的人的本质特性,正是这种随机性、无序性与偶然性使“创意”得以实现,也是艺术发生的根本——创造,而非标准。

结束语

电影的未来发展,需要在技术、艺术与人文三者之间的辩证关系中寻找平衡。真正的电影创作者不应满足于将电影打造成一种大众娱乐工具,而应始终秉持先锋意识,走在时代的前沿,使其更符合相应时代的媒介环境,通过深刻的艺术表达引导观众审视反思。

一方面,电影创作必须与时俱进,充分利用科技工具,不断研发新的技术手段,从硬件基础上确保其竞争力;另一方面,电影必须坚守其媒介特性与艺术本质,

深入挖掘电影在文化传播方面的潜在力量。

技术的生命力在于持续不断地创新与迭代,而文化的持久性则在于其对人性的深刻洞察与回应。正如麦克卢汉所言,“我们在使用技术的同时,早已成为媒介本身。”电影作为一种文化现象,若想在未来得以存续,必须深深扎根于人类文明的精神土壤,既回应外在的技术变革,又关照内在的精神需求。

因此,科技的融合不应是简单的替代或堆砌,而应以叠加的方式服务于艺术表达的需求。电影创作者的任务不仅是探索技术创新的可能性,更是通过技术与艺术的深度融合,重新定义电影的本质与边界。唯有如此,当VR技术能模拟康德的“物自体”认知困境,当AI编剧可以演绎黑格尔的正反合辩证,电影才能在快速变迁的媒介生态中,既不被新兴娱乐形式所取代,也不沦为苟合技术的低劣产物。才能真正成为探索新型艺术实验室,这不仅需要电影人的思辨勇气,更依赖跨学科智识共同体的建立——毕竟,追问“为何观影”的本质,就是对人类对于精神审美的永恒追求。这是一条需要持续探索的道路,但正是这种探索,将赋予电影永恒的生命力。

参考文献

- [1] 西蒙,佐尔坦.批判的后人类主义与技术后人类:两种后人类未来的文化讨论[J/OL].社会科学战线,2020,21(08):17-26.
- [2] 陈晋唯.“媒介即设计”:媒介变革与设计发展[J].中国艺术,2021(2):68-75.
- [3] 海德格尔,马丁.艺术作品的本源[M].孙周兴.北京:商务印书馆,2005
- [4] 祝明杰,刘雨歌.2021年中国动画产业发展报告[J].电影理论研究(中英文),2022,4(01):24-40.
- [5] 刘恒,赵欣.视-听注意神经机制研究综述[J].心理学进展,2023,13(3),1039-1050
- [6] 卞芸璐.从“看清”到“放大”:由网络微短剧论“小屏”的媒介偏向[J].中国电视,2024(2):37-42. DOI: 10.3969/j.issn.1002-4751.2024.02.010.
- [7] 吴维忆,杰拉尔德·C.库布奇克.作为经验的艺术与美学以及实证研究的反思——多伦多大学艺术心理学教授库布奇克访谈录[J].江海学刊,2020(6):220-225