

“不焦虑、不旁观” ——第28届上海国际电影节“AI片场”综述

本报讯 第28届上海国际电影节首次设立“AI片场”单元。它没有走征片、竞赛、评委打分的路径,也没有急着用“好不好看”给AI影像下结论。正如发起人黄建新导演所说:“以AI现在的发展阶段,远没到只看作品的时候”,更有价值的,是把创作过程拿出来,把问题摆在桌面上。

6月13日,AI影像创作者踏上上海国际电影节金爵盛典的红毯;6月14日至15日,上海影城西侧4层不到800平方米的空间,被搭成一个赛博感十足的微型AI创制生态展示现场。近千名嘉宾来到现场,逛生态、问问题、看创制、听沙龙。创制台前常常挤满观众,地方不够时,创作者就拿着笔记本坐在地上继续交流。首映式现场也排起长队,有记者感叹:“这种景象在电影行业活动中太久没见了。”

这两天,“AI片场”把算力底座、硬件设施、产业配套、创作团队和互动体验放在同一个现场。在创制体验区和互动体验区,AI片场官方指定用机——华硕电脑,带来了专为创作者而生的ProArt系列高性能创作硬件设备,全程护航创作现场,支持创作者的无限想象。

活动想回答的不是“AI能不能做出一部完美作品”,而是当AI真的进入片场,成为创作者每天要处理的对象时,电影的流程、岗位分工、美学判断会发生什么变化。

这也是“AI片场”反复强调的方向:开源、共享、共进。它更像一次面向未来的压力测试,把技术问题、产业问题和人的判断一起放到现场讨论。

破冰与组队:从“异地恋”到“奔现”的融合创制

“AI片场”另一个特别之处,在于“影视创作者+AI超级创作者”的1+1融合机制。在43天公开征集,活动收到来自7个国家和地区近500名影视创作者和AI超级创作者的报名。经过终选路演,Bicycle Kids、光锥、能工智人、三头怪4组团队入选。

这不是简单拼组。有嘉宾把它比喻成“大型异地恋奔现现场”:一个月前,影视创作者与AI超级创作者们还不认识;他们要在短短两小时的“相亲”里,找到理念相近、能力互补的伙伴。

侯祖辛(导演/编剧)与德国AI创作者Mark Wachholz组成的Bicycle Kids团队,是跨文化协作的代表;黄雷(导演)与吴汉坤(演员/AI创作者)的“光锥”团队,摸索出“实拍转绘+AI生成”的混合路径;00后王泽与李鑫欣组成“能工智人”,挑战了一系列动画创制难题;专业编剧余曩与AI创作者李哲言组成“三头怪”,选择了更硬核的实验路径。

这种组队方式让影视经验和新技术发生碰撞。影视创作者带来影像语言、叙事经验和审美判断,AI创作者带来工具能力、生成方法和新的生产流程。一个月里,他们共同完成了从创意构思、流程搭建到成片落地的全链路AI影像实验。

6月14日“AI片场”首映式上,“能工智人”获得“视觉探索荣誉”,“Bicycle Kids”获得“产业探索荣誉”。奖项肯定了新锐力量,也记录下影视艺术与智能科技在这次实验中的相遇。

MiniMax HUB:从“更好的模型”到“完整的创作流程”

作为“AI片场”的联合发起方,MiniMax在现场发布全新创作工具MiniMax HUB。这不是一次普通的产品迭代,而是针对创作者真实工作痛点提出的流程工具。

MiniMax在与创作者沟通时发现,大家的痛点已经不只是“没有更好的模型”。创作者常常要在图片、视频、声音、音乐、剪辑工具之间来回切换,时间耗在搬运素材和维护流程上。MiniMax多模态市场战略负责人何佳珊在首映致辞中说:“过去,我们常常把生产力理解成设备、资金、团队和工业流程。今天,我们越来越清楚地看到,想象力本身,也正在成为生产力。”

MiniMax HUB以“对话即创作”为核心。创作者先告诉HUB想表达什么,Agent再拆解任务、组织素材、调用模型,并与本地文件和专业工具协同。复杂、笨重的执行交给技术,方向、判断和最终表达仍由创作者决定。它不是多加一个按钮,而是把一段创作流程放进一个多模态Agent工作台。

本届“AI片场”中,4组团队也把MiniMax HUB作为核心生产工具。从剧本构思、角色设定、分镜生成,到AI视频成片、声音设计和后期调色,HUB贯穿了创作流程。

何佳珊在6月14日的MiniMax多模态全域革新发布会上进一步说明,技术真正带来的变化,是缩短“想到”与“做到”之间的距离。她强调,MiniMax不是替创作者作出选择,而是把更好的技术交到创作者手中,让大家更自由、更高效地完成表达。

工作坊实录:过程,比答案更重要

活动期间,多场工作坊连续展开。创作一线、技术公司、法律和产业服务方轮番登台,4组融合创制团队也把一个月来的创制体验摊开来讲。从生成一张图需要怎样的岗位分工,到动画门槛如何迁移,从跨文化共创的惊喜,到超写实影像的产业前景,再到法律合规和政策支持,讨论最终都回到同一个问题:AI进入片场后,创作者的位置在哪里。

第一场工作坊题为“生图”到底需要多少人?监制团成员俞白眉导演直接指出,未来两年“不要用AI跟电影混淆”。他认为,当前AI在物理世界一致性上仍有明显短板,比如重力、道具和动作关系,但AI也有自己的美学价值。面对“生图”环节,“三头怪”团队编剧余曩说,一张AI生成图片背后,其实压缩了摄影、美术、灯光、理化道等部门的判断。AI超级创作者不是“全能者”,而是要理解并协调这些专业要素的人。

另一场工作坊聚焦动画,题目是“人人都可以做动画了吗?”“能工智人”团队的00后创作者王泽、李鑫欣与监制团成员张吃鱼导演谈到,AI确实简化了建模、材质、绑定、特效等传统三维动画流程,但新的门槛也出现了:提示词能力、审美翻译能力、算法理解能力,以及表达判断力。李鑫欣和王

泽分享了五六次风格测试,以及用黑白线稿控制AI随机性的做法。AI时代的动画门槛,正在从手上功夫转向脑中的判断。

Bicycle Kids团队的工作坊把讨论从流程带到共创关系。导演侯祖辛讲起她与德国AI创作者Mark Wachholz的合作:一张老照片、一段关于北京胡同的口述,最后变成Mark用AI生成的一张让她“起鸡皮疙瘩”的画面。Mark则提醒大家,AI不一定只是被完全控制的工具,也可以像摄影师、作曲家一样,成为带来意外结果的共创伙伴。

在“AI超写实创制发展到什么程度了”工作坊中,“光锥”团队讨论了真人表演的可信度。演员出身的AI创作者吴汉坤说,AI容易抹平表演里的“瑕疵”和“不完美”。团队因此采用真人表演拍摄素材,再用AI转绘;台词部分真人录制、部分AI生成,后期再混合;音乐则请专业作曲家尝试AI辅助创作。制片人任宁带来产业视角,她提到AI已在前期样片、后期特效降本、动画电影制作和国际合作中发挥作用,并判断一两年内观众可能在院线看到深度融合AIGC技术的电影作品。

除创作讨论外,“AI片场”也把基础规则摆上台面。君合律师事务所的《AI影视制作的法律避雷指南》工作坊通过中美判例提醒创作者:人类创作部分要留痕,AI工具本身要合法,合同条款要先行。

创业临港:产业生态正在形成

上海临港作为AI片场产业合作伙伴,从终选路演开始一路帮助创制团队前行。在活动现场,临港聚集产业配套,设立了产业咨询台,并举行了专场发布活动。从最高500万元拍摄补贴、80%算力补贴,到国际数据专线支持,临港希望以“拍上海,来临港;链世界,看东方”为目标,为AI数字文化企业落地和中国故事出海提供条件。临港新片区还在主会场展示IP形象大使α-Lin、文旅视听资源和数字文化“临十五条”政策,并提供招商咨询和对接服务。

“AI片场”活动,也开始带动各类资源向产业端落地转化。上海国际电影节中心副主任童颖在致辞中透露,已有多名创作者表达了在上海落户创业的意向,4组融合创制团队也在接触多个商业合作项目、部分创制短片的后续开发已经提上日程。这场实验已经开始产生产业成果。

个人开发者时代: Solo Studio展示空间

上海国际电影节首次将AI影像个人开发者的vibe coding作品展示纳入官方活动。来自上海临港的韩李晨带来了图漫共创平台,KK不设限的广告创意Skill、声音的导演编剧 workflow、吴张谦的ScenLab Agent、张辉的SparkScroll连环画系统,分别从接单协作、创意推导、剧本与导演方法、分镜三维动画流程,展示了个人开发者从“会用工具”走向“把经验做成工具”的新路径。

学术观察: AI时代,人类从未退场

如果说工作坊留下的是现场经验,学术观察团代表——中国传媒大学戏剧影视学院副院长孙斌,在首映式上发布的《AI影像融合创制行业观察报告》,则把这场实验做成了一次系统复盘。报告提炼总结了本次融合创制实验的十大观察成果。技术发展迅速,此时此刻的这些回答,未必能全面为业界解惑,但基于创制过程的沉淀,更具实践意义。

本次学术观察,中传团队全程驻场,记录4组团队一个月内的创意演变、版本迭代、分工协作和关键决策。报告先看创作者本身:AI无法替代人对镜头、叙事和观众感受的判断。当AI难以完成长镜头调度时,导演的价值反而体现在如何拆解、重组,并用剪辑重建临场感。监制们带来的题材标准、类型经验、观众视角和风险判断,也把AI提供的可能性校准为可完成的作品。报告因此提出,未来行业需要有主专业、懂AI流程、能跨学科协作的复合型创作者。

报告也进入创作流程内部。观察团指出,图像生成不是做一张好看的图片,而是在建立整部片的核心资产,关系到人物稳定、场景可信和风格统一。提示词则是一种新的“中间文本”:它不替代剧本,而是把人物、情境、情绪转化成机器能理解的视听条件。报告由此提出“语言学转向”的判断:AI时代,图像没有压倒文字,准确、有表达力的文字仍是人机协作的枢纽。与此相关的是叙事控制机制的变化,传统分镜偏向前期预演,AI流程则形成“生成、剪辑、再生成”的动态校准。

报告也坦率写到技术局限。三维空间一致性仍是当前技术的短板,尤其在多人调度、复杂运动中容易出错,创作者必须理解模型边界。动画领域也出现了新门槛,创作者的竞争力从手头功夫转向脑内审美,提示词能力、审美翻译能力和表达判断力变得更重要。

学术观察团宣布,本次融合创制的重磅成果完整学术报告及4组团队使用MiniMax HUB创建的作品工程文件,将于6月下旬向社会全文公布、全程开源。

“My Story”: 技术让更多故事转化为影像

6月15日,“My Story”限时创作挑战把“AI片场”推向另一个高潮。丰子恺文化传承人丰羽、厦门大学人文与艺术高等研究院院长易中天和AI片场活动主办方代表公布命题。创作者们在6小时内,围绕丰子恺漫画精神内核、《庄子·逍遥游》、《庄子·秋水》和“光影皆故事”4个命题进行现场创作。创作结束后,主办方预留1小时邀请观众再次走上创制台,近距离感受创制过程。下午5点,这些作品即在现场展映。

My Story展示了一种可能,一个让更多人憧憬的美好未来,技术发展让更多故事有了影像化的可能;让更多记忆和情感,转化为可观看、可分享的直观影像。

AI片场:一切刚刚开始

活动会结束,创制台前的灯光也会熄灭。真正值得被记住的,不只是几支短片、几场工作坊和一次首映,而是电影人第一次如此集中地把AI带进创作现场,去试、去问、去争论,去确认:新技术已经来到片场。

在这里,黄建新的“不神化、不害怕”、俞白眉的冷静判断、张吃鱼对新门槛的提醒、穆德远对影像审美的坚持,和4组创作者一个月里的磨合、试错、惊喜交织在一起。

因此,“AI片场”留下的不是一个标准答案,而是一条可以继续走下去的路:让工具更懂创作,让创作者更了解技术,让更多故事有机会抵达银幕,也让中国电影在新技术浪潮中更主动地掌握技术、制定标准、搭建生态。

上海国际电影节与MiniMax共同搭建的这个现场,只是第一帧。灯光亮起,片场开机,关于AI与电影的下一场创作,已经开始。(赵丽)

金爵对话聚焦“AI造梦”: AI的工具属性始终未变

■文/本报讯 李霆钧

当下,AI正以前所未有的速度重塑电影产业。技术能否替代创作?效率是否等同于想象力?当影像越来越容易生成,电影如何抵达人心?6月19日,第28届上海国际电影节金爵电影论坛之“金爵对话——当AI开始造梦,电影何以为根?”举办。

光线传媒董事长王长田、学者刘擎围绕AI技术变革、电影创作内核、创作者主体性三大核心议题展开深度对话。

AI难以撼动创作根基

输入一句提示词,AI便能自动生成分镜脚本,并进一步渲染出影像画面,从创意到成片的距离正在无限缩短。当AI技术迎来爆发式变革,AI是否将重构电影行业生态成为业内人士热议焦点。

“纵观影视行业发展历程,从胶片摄影到数字摄影、二维动画到三维动画,历次技术迭代均只优化制作流程、提升创作效率,从未改变电影的艺术内核与行业本质。”王长田强调说,“目前AI适用于短剧、漫剧、短视频等轻量化、批量化的基础娱乐内容生产,可以辅助完成分镜设计、形象初稿、素材编码、文字润色等前期基础性工作,但是电影里面用不了。这是一个标准的问题。”

他同时以光线传媒创作实践举例说:“今年要上映的动画电影《去你的岛》曾尝试用AI绘制海报,但绘制效果差强人意。最终成片未使用一帧AI制作内容,因为AI根本达不到一个高标准的要求。”

刘擎非常认同王长田的观点,“技术的作用在于‘加速’和‘赋能’,它为电影创作打开了更多可能性,助力电影质量整体提升。”但他同时指出,AI带来的“技术洪水”会拉平行业基础水位,个体能力差距被大大缩小,但AI目前只能达到“及格线”,要达到90分还不行。

在王长田看来,AI对可量产、可复制的娱乐产品作用显著,但对追求独特性、独特情感与表达的创作,它无法自主决定“生产什么”,工具属性始终未变。他将AI批量生成的内容比作“预制菜”,“满足基本需求,没有问题。但人类精神需求若仅停留在浅层情绪的即时满足,社会将失去前行的方向。”

要坚守人的核心创作

随着AI“造梦”能力持续升级,AI可快速生成影像、剧本、画面素材,大幅降低影视创作门槛,实现创作“平权”,让更多人拥有内容创作的能力。但王长田认为,影视工作者应该追求的是“AI因你而不同”,而非“你

因AI而不同”。“AI帮你提高效率,补足短板,你变得跟别人不太一样,你因AI而不同;但最终一定是AI因你而不同,因为这个工具大家都会使用,因为你的存在才让‘结果’不一样。”

“人会做梦,而AI不能”“给AI以灵魂,而非给灵魂以AI”……王长田谈及人和AI的区别时指出,“人类的梦是情感各方面的映射,而电影就是人类的‘梦’。电影是人类情感的容器,也是时代的一个镜子,它折射的是,人类到目前为止能创造的最高层次的内容产品。”因此,优质电影剧本的核心创意、题材选择、人物塑造、情感表达,只能依靠编剧深耕生活、独立思考,AI仅能完成细节修饰与素材补充,无法主导核心创作。

但王长田相信AI会催生“超级创作者”,影视、动漫谁都能做。“但每个人都能批量生产时,观众会选择什么?”他认为一定是选择“不同的人”,这类创作者兼具审美判断力、叙事创造力、IP前瞻判断力,是AI时代最稀缺的核心资源。

要让AI永远追不上人类

AI技术飞速迭代、智能创作愈发常态化,当AI造梦,电影何以为根?王长田和刘擎一致认为,电影的立身之本从来不是技术,AI始终是服务人类创作的辅助工具,绝非主导创作的核心力量。

“我们的根在哪里?让我们保留我们的天性,但永远不要让我们的人文性屈从于最原始的本能。我认为电影的根在那里,那个梦才是生动的、感人的,甚至是伟大的。”刘擎表示,电影市场的奇妙在于:它既要诉诸人的天性,又要诉诸人文性。在今天这个技术狂飙的时代,电影既放大了本能满足,也呼唤人文坚守。他特别提及“造梦”的本质,“人类的梦并非无中生有,而是源于我们的土地、历史与彼此的交往。电影若脱离这个根基,便沦为技术的狂欢和精美的垃圾。永远不要忘记:电影是为了表达人类生活的情感与认知。”

刘擎的思考也带给王长田颇多启发,他直言“可能会低估AI”,因为过多关注了AI对行业本身的直接影响,但他的基本观点仍然不会变:AI是一个强大的、全面的工具。“不要让AI左右了人类,更不要让AI左右电影行业。要让AI因你而不同,而不要满足于你因AI而不同。要给AI以梦,而不是给梦以AI。我们永远要让AI跟着我们的人性,跟着我们的想象力,跟着我们的灵魂向前走。我们不要跟着AI往前走,要让AI永远追不上我们。”

XR作品首映呈现 虚拟现实电影展映新样态

本报讯 6月15日至16日,第28届上海国际电影节“置身扩影”单元多部国际XR作品进行了全球首映或亚洲首映。

丹麦、美国合作作品《现实回望》将镜头对准日常经验背后难以察觉的量子世界,以纪录片形式不断挑战观众对于现实的既有认知。映前导赏中,影视飓风4DGS专家桃子从影片采用的高斯泼溅技术谈起。相比传统三维建模,高斯泼溅能够通过大量高斯椭球重构真实空间,使现实场景以更接近摄影影像的方式被保留下来。

在桃子看来,这项技术真正有趣的地方不仅在于逼真。他特别提醒观众留意画面边缘那些模糊的椭球形颗粒——这些原本属于技术特性的视觉痕迹,在《现实回望》中被创作者转化为一种艺术表达。当影片讨论量子世界中“观察者影响现实”的命题时,那些介于清晰与模糊之间的视觉状态,也恰好成为作品主题的延伸。

加拿大作品《本影行动》记录了一支由艺术家、科学家和影像创作者

组成的团队,将360度摄像机送往平流层边缘的真实过程。这也是国内首次以“纪录电影+VR体验”组合形式进入影院放映的作品。

《杰米·LIVE——「开往1982」世界巡回演唱会北京鸟巢站》沉浸式演唱会影片举办了世界首映。作品监制吴宝介绍,杰米曾在北京鸟巢连续举办16场演唱会,创造了新的演出纪录。而这部沉浸式作品并非一次简单的现场记录,而是借助空间影像与全景声技术,对演唱会现场进行重新建构。

今年“置身扩影”单元亚洲首映的《匠心罪案:丽兹·波顿宅邸谋杀案》《匠心罪案:仙境谋杀案》与《匠心罪案:蒙娜丽莎劫案》,是国内首次以XR剧集的方式,展现了混合现实叙事的另一种可能。映前导赏中,该单元策展人车琳首先向观众解释了MR与VR的区别。与完全进入虚拟空间的VR不同,MR允许现实空间与数字内容同时存在。观众既能看到身边的其他体验者,也能与眼前生成的建筑模型、证物线索和历史场景发生互动。(影子)