

要守护银幕,更要开拓未知的数字疆土

金熊猫国际文化论坛平行论坛:

■ 文本报记者 杜思梦

AI是工具而非替代者

“我相信五年以后,AI将能够生成一整部电影,但它无法取代导演、摄影师、剪辑师、编剧等这些人员的作用,他们的贡献是不可替代的。”奥斯卡最佳视觉效果奖得主、来自美国的电影视觉特效大师乔尔·海尼克作为“和AI工作过的”电影人,在分享AI技术带来的创作变革时强调,“没有灵魂的技术只是表演而已”。乔尔·海尼克认为AI在场景生成、角色年轻化等方面的应用,但同时指出“真实性关于故事和情感都应该体现内心”。

以《拯救》《他的儿子》等作品闻名的意大利导演、电影场景设计大师马可·登蒂奇对此持相似观点:“任何文化行为或者意识创作的核心就是人的思想。人工智能就像人所创造的所有的工具,都是要伴随着人们进行发展,而不是掩盖人本身的职能。”他特别提到能源消耗问题:“为了推动人工智能的发展,能源的消耗非常恐怖,会导致非常大的污染。”

面对AI与虚拟技术的冲击,中国导演、演员叶一云认为,真实的情感体验与创造力是AI无法复制的核心价值。她呼吁创作者在拥抱技术的同时,守住内心的创作节

在2025金熊猫国际文化论坛的四场平行论坛上,来自全球的影视从业者、学者围绕数字技术革命下的文化创作展开深度对话。AI技术的冲击与应对、传统文化的数字化重生、Z世代消费逻辑变革以及短剧崛起带来的产业重构,成为今年的核心议题。

奏与人文关怀。

在中国传媒大学教授亚斌看来,当下电影行业仍处于追求高规格技术参数的阶段,他预测,如果裸眼3D的技术足够成熟,可能会成为未来电影的基本配置。

电视剧《三体》导演杨磊从创作实践角度分享了AI的应用体验:“这两年最大的感受是会降低原来拍摄的一些难度。”他在《三体》等作品中已大量使用虚拟拍摄和AI生成技术,但同时强调:“不论怎么好用,创作的内容是给人看的。我们到底要创作什么内容,这点非常重要。”

中国电影制片人协会副理事长周建东认为,AI技术的爆发式发展正从根本上重构文化内容的生产逻辑。它不仅是效率工具,更是激发新业态的创新引擎。

复旦大学中国研究院院长张维为表示,中国在发展AI技术方面有独特优势:“中国是历史没有中断的古老文明,和一个超大型的现代国家结合,形成四个超:超大的人口规模、超广阔的国土、超悠久历史传统、超丰富文化积淀。”他认为AI技术的发展应该“为多数人谋利,改善人们生活”。

“Z世代”观众:从观看到参与

中国电影制片人协会副理事长周建东在分析“Z世代”消费行为时谈及两大显著特征:一是参与式消费,二是文化认同驱动下的“为爱付费”。

周建东说:“‘Z世代’不再满足于被动地观看,他们渴望沉溺其中,与之互动。‘Z世代’不再满足于仅仅观看一部电影,他们为爱付费,为信息买单,这是圈层认同和社交的货币。”他认为,观众消费行为发生改变,作用于电影票房之上,于是“一部电影的成功不再仅仅取决于票房,更在于它能否在社交媒体上引发话题,能否衍生出表情包、梗文化、同人创作等等,可否成为一个可持续讨论的文化事件”。

中央广播电视台影视纪录中心电视原创项目部副主任马骏提出了“性价比优先”的概念:“性价比比更重要的是性时比,我花这个时间在这个内容上值不值。”他认为内容与形式的边界正在消解:“内容和营销的边界在慢慢消解,同时内容创作和内容消费的边界也在消解。”

巴西演员朱莉安娜·克努斯特从跨文化视角分享了她的观察:“中国和巴西虽然是两个完全不同的国家,但作为人类,我们的情感是相通的。”她特别强调影视作品在推动性别平等方面的作用:“我希望我们可以去创建一个安全的地方,作为一个女性,我是希望我们为所有的女性带来更安全的社会环境。”

巴黎中国电影节创办主席高醇芳结合实践经验表示,中国电影应

通过全球共通的情感语言实现文化对话。她以修复版《自古英雄出少年》和电影《红楼梦》在法国的反响为例,说明低成本、深情感的中国影片同样能打动海外观众。

从单一作品到全链生态,短剧崛起

以《家里家外》为代表的短剧模式成为论坛关注焦点。“听花岛”总制片人赵优秀介绍:“《家里家外2》的创作投入和内容深度都颠覆了大家对短剧低成本短周期的刻板印象。剧本字数达到了7万余字,拍摄周期长达30天,准备了800余套服装造型,拍摄场景40余个。”

长信传媒董事长郭靖宇认为:“短剧未来应该向长剧学习作品思维,长剧应该向短剧学习产品思维。”他正在实践长短剧的结合开发:“今年《唐朝诡事录3》上线的时候就会同时有微短剧叫《唐诡奇谭》,同时还会有多部竖屏的短剧。”

美国美国编剧协会国际委员会负责人鲍勃·安德伍德从美国视角分析:“短剧确实也可以去学习这些作品的思维。如果是长剧,每集一个小时的长度,你可能考虑的元素就不一样了。”美国电影协会大中华区总裁、亚太区副总裁冯伟补充道:“好莱坞在向中国同行学习,中国现在微短剧出海实际上已经成为中国文化出海的一个品牌。”

中国演员唐嫣从表演角度分享了她的体会:“现如今季播才是开始,因为所有观众可以根据他们的喜好解读、解析、二创。这意味着我们所有检验不但要经受正片的检验,还要能经得起被拆解、重组、放大。”

技术创新应与人文精神平衡发展

论坛与会者普遍认为,面对技术的飞速发展,影视产业需要找到创新与守正的平衡点。正如中国电影评论学会会长饶曙光所言:“我们不仅要守护好这块承载着光影梦想的大银幕,更要勇于踏入未知的数字疆土。电影的魅力不仅是定格在银幕上,还要活在观众的生活里。”

在全球文化交流日益频繁的背景下,中国影视产业正通过技术创新与文化自信的驱动,探索从单一作品向全面生态的跃迁之路。无论是传统文化的数字化重生,还是短剧形式的内容创新,或是AI技术赋能下的创作变革,最终都指向同一个目标——用世界性的语言讲述地方性的故事,在深耕本土的同时触及人类共同的情感母题。

正如本届论坛所展示的,在技术革新与文化遗产的双重驱动下,全球影视产业正在经历一场深刻变革,而中国正在这场变革中探索着自己的路径与方向。

第十二届丝绸之路国际电影节 将于9月22日至26日在福州举行 陈凯歌任“金丝路”奖评委会主席

本报讯(记者 姬政鹏)9月11日,第十二届丝绸之路国际电影节新闻发布会在京举行。本届电影节将于9月22日至26日在福建福州举办,凸显国际化元素,影片征集方面,共征集参展、参赛影片超过3500部,覆盖135个国家和地区;其中外国影片2856部、港澳台影片394部,境外影片占比超92%。

福建省委宣传部副部长黄逸群在会上介绍,本届电影节进一步突出国际交流合作。精选展映影片100部,涉及俄罗斯、法国、意大利、伊朗等44个国家和地区。嘉宾邀请方面,预计将有400余名国内外官员、业界嘉宾出席,覆盖30个国家和地区。主宾国方面,抓住万隆会议召开70周年、中印尼建交75周年契机,重点打造印尼主宾国活动,推动中印尼交流合作。

本届电影节创新推出“丝路山海福影扬帆”有福电影系列活动,将举办福建电影产业重点项目专场推介会,与中宣部电影剧本规划策划中心签订战略合作协议,联动吉林、江西、重庆、江苏、青海、新疆、内蒙古、河北、广东等9省推介本省重点电影项目,陕西也将举办专场项目推介会。

同时设置国际电影合作发展交流等6项活动,将有9个共建“一带一路”国家电影主管部门推介本国影视政策和影视资源,9个国际电影节代表与丝绸之路国际电影节签署“姐妹电影节”共建协议,柬埔寨亚洲电影节组委会(中国区)将正式落户福州,搭建中柬电影文化交流长效平台。电影节期间还将举办国际电影合作发展交流活动、圆桌对话、海外展映等三大板块活动,推动“一带一路”共建国家的电影资源共享、电影文化交流、电影项目协作。

他表示,电影节突出文化为民惠民。9月20日至10月8日,精选百部参展优质电影,在福建省17家影院安排超200场放映,同步开展城市广场展映、映后见面会等,构建多元放映场景,推动优质电影资源直达基层、直达群众。

同时,以电影为媒,投入超1000万元惠民资金,举办惠民消费季,推出

影视主题旅游线路,策划开展嘉年华、“票根经济”“非遗+文旅”等惠民活动,搭建“文化赋能、旅游引流、消费提质”的文商旅融合生态,真正实现“电影的盛宴、百姓的节日”。

此外,突出两岸融合发展。本届电影节着眼于探索两岸融合发展新路,首次单独设置两岸电影活动板块,精心策划“星光筑梦 影动青春”海峡两岸(福州)青年电影短片展映系列活动,举办两岸青年电影人交流会、两岸AI短片大赛、台湾电影精品项目推介、台湾电影展映等活动,推动版权引进签约,构建“交流—创作—协作—互鉴”的全链条闭环。同时还将开设“台湾影视服务窗口”,深度解读对台惠企引才政策,为来闽开展影视创作的台湾影视业者提供“一站式”便捷服务,筑牢两岸电影产业常态化合作的服务根基。

本届评委会主席由陈凯歌导演担任,主竞赛单元评委包括印尼导演加林·努格罗,比利时摄影师马提亚斯·德尔甫,意大利导演、编剧加布里尔·梅内提,中国导演、编剧陈宇,中国演员王景春和陈数。

据介绍,“金丝路奖”评奖活动自2021年设立以来,国际影响力和专业性逐年提高,从征集影片的质量、国际影片报名参赛的数量到参与国别数量都有了显著提升;从第一年42个国家、500部影片,到今年125个国家、2800多部影片,“金丝路奖”评奖以其

第八届浙江国际青年电影周 将于9月20日-26日在杭州举行

本报讯 日前,第八届浙江国际青年电影周在杭州召开新闻发布会。浙江省委宣传部副部长、浙江省电影局局长、第八届浙江国际青年电影周组委会副主任范庆瑜,浙江广电集团党委委员、副总编辑、第八届浙江国际青年电影周组委会执行主任袁永刚,中国电影导演协会秘书长、第八届浙江国际青年电影周总顾问王红卫,浙江卫视节目统筹部主任、西湖红毯总导演、开幕式总导演陈学武等参加了发布会。

本届电影周聚焦青年电影工作者,创新开展“西湖荣誉”推选,联合八大电影行业协会(学会)推选9项青年荣誉,由著名演员陈宝国出任评审委员会主席。届时,郝蕾、冯绍峰、此沙、鲍德熹、张建业、郑大圣、申奥等知名电影人,以及来自美国、澳大利亚、巴西、日本、马来西亚、越南等国家和港澳台地区的制片人、知名导演及演员都将在现场见证荣誉颁发。

电影周创投单元在去年设立的“主赛道”“千禧赛道”“浙江赛道”之外,今年增设“动画赛道”,鼓励青年创作者探索创新,挖掘更多元化的精品力作。经过柯汶利、申奥、游晓颖(按照姓氏首字母排序)等知名电影人专业复审,创投30强项目将于9月19日至24日在杭州集结,进行二轮复审,同时展开“项目一对一辅导”。复审评审、一对一导师团由龙飞、沙溢、滕丛丛、徐汉强、袁媛(按照姓氏首字母排序)等五位知名电影人组成。15强项目将登上终极路演舞台,角逐各大荣誉奖项,最高可获100万元奖金扶持。

创投期间,国际著名导演、编剧、制片人亚历克斯·普罗亚斯还将开设大师课,与30强项目代表及观众进行交流,其代表作包括科幻题材电影《我,机器

专业性、持续扩大的国际影响力和不断提升的行业公信力,有力推动了丝绸之路国际电影节向更高层次和更广领域迈进。

中央广播电视总台影视译制中心主任、本届电影节组委会秘书长王璐介绍,本届电影节评委会阵容权威、专业多元,由来自中国、比利时、意大利、波兰、美国、法国、印尼等7个国家的13位知名电影人组成。纪录片单元评委有中国导演周兵,中国导演、剪辑师范立欣和波兰导演、剪辑师拉法尔·里斯托帕德;动画片单元评委有中国香港导演黄家康,法国导演、编剧罗恩·戴恩斯和美国导演安东尼·拉默里纳拉。

本届电影节共有125个国家和地区的2856部影片报名参赛,其中国外影片2600部、港澳台影片55部,300余部为世界首映、国际首映和中国首映影片。“一带一路”共建国家和地区影片有1850部,数量远超历届,其中缅甸、尼泊尔等国家是第一次报名参赛。

此外,奖项设置上兼顾全面性与专业性,立足全球电影产业发展趋势,紧扣艺术创作核心维度,将评出十大奖项,分别是最佳影片、最佳导演、最佳女演员、最佳男演员、最佳编剧、最佳摄影、最佳艺术贡献、评委会大奖、最佳纪录片和最佳动画片,各大奖项将在颁奖典礼揭晓。

人)《神秘代码》《移魂都市》等。

备受影迷关注的外中电影展映活动将于9月19日至28日在杭州上演,臻选31部中外佳作,设立“烽火光影——世界反法西斯战争胜利80周年”“电影与文学——简·奥斯汀诞辰250周年”“暗夜谜影”“致敬大师”以及“世界当代电影巡礼”5大单元。9月11日开放售票后,首小时9个场次售罄。

值得一提的是,本届电影周特别设置VR单元,将联合中国电影科学技术研究所举办未来影院和虚拟现实电影产业沙龙等活动。电影周期间,观众可直接到浙江国际影视中心沉浸式体验多部VR作品,还可以提前预约根据现象级动画电影IP改编的虚拟现实电影《长安三万里·梦回大唐》。9月23日的虚拟现实电影沙龙活动,邀请了国内外知名导演、技术专家等进行深度对话,探讨VR技术在电影领域的应用与发展,探索电影在科技赋能下的新形态。

为了让更多喜爱电影的朋友共赴盛会,电影周的主题活动单元注重参与性、互动性和体验感。9月19日,“跟着电影游浙江品美食”发布活动杭州站启动,将发布更多电影票根与旅游、餐饮消费联动的优惠;9月21日至22日,武林广场将举办电影主题生活展,这是集电影、游戏、美食、文创等为一体的青年电影文化生态场;9月21日的新片发布会将面向广大影迷免费开放,《寻秦记》《试探》《北回归线以北》等主创将一一亮相;9月22日晚,在杭州武林广场少女音乐喷泉旁,将上演一场电影主题音乐会,以LIVE的形式演绎光影经典旋律。

此外,“东南亚与华语电影的新机遇”对话、青年电影创作者圆桌对话、科幻电影产业主题沙龙等专业活动,将为青年影人搭建思想与创意的交流平台。(影子)