

电影《哪吒之魔童闹海》带动了动画行业的升温。

新华社 图 陈晓达。

3D 动画与视觉特效专业师生在产业实践基地开展动作捕捉表演训练。

AI 浪潮下, 我们如何培养会讲中国故事的动画人?

——专访上海温哥华电影学院副院长陈晓达

【文/青年报记者 刘晶晶 图/受访者提供(除署名外)】

3D 动画与视觉特效专业课堂现场。

【谈 AI 时代】

锚定前沿, 开设 AI 电影课程

青年报: 今年的上海国际电影节, 学院如何参与其中?

陈晓达: 几天前, SIFF ING 公布了入围名单。这次该单元吸引来自 80 多个国家和地区的创作者申报作品 3600 余份, 其中海外创作者投稿占比约 20%。温影是上海国际电影节“AIGC 单元”及“竖屏单元”的独家教育支持单位, 这个单元原名为短视频单元, 后来更名为迷你电影单元, 今年又作了全新更名。从 2019 年至今, 我们已经连续 6 年在上影节生根发芽, 帮助选片, 在高校内征集国际影片, 也开展培训。

青年报: 长期深耕这个单元, 是否也代表了学院对于未来新趋势的态度?

陈晓达: 是的。过去十年间, 数字技术飞速迭代, AI 对电影产业产生了深远影响。它不仅变革了内容生产方式, 提升了制作效率, 更拓展了创意边界。我们始终致力于探索如何深度整合这些革命性工具。

温影从 2022 年就开始关注 AI 课程改革, 是沪上首

第二十七届上海国际电影节 SIFF ING 青年新锐影像计划近日公布入围名单。今年的 SIFF ING 从 AIGC 和竖屏两个时髦的赛道挖掘新人、鼓励新人、帮扶新人。上海大学上海温哥华电影学院作为独家教育支持单位, 已陪伴这一单元走过了六年时光。

近年来, 从《哪吒之魔童闹海》(简称《哪吒 2》) 等热门电影到各大知名游戏, 都有温影学子参与制作的身影。在二次元文化蓬勃发展的当下, 这所学院的目光已投向数字革命前沿。与上海温哥华电影学院副院长, 上海大学副教授、博导, 上海国际电影节“AIGC 单元”及“竖屏单元”选片评委陈晓达的对谈, 就在这样的背景下展开。

家落实 AI 电影课程的电影学院。2023 年 3 月, 各专业课纲开始全面融合 AI 课程; 2024 年学院成立了 AI 未来影像创研中心。今年推出了定制化的电影编剧助教 AI 工具——它不是只给答案, 而是循循善诱地以问题来引导学生一步步地学习。因为教育不应该只给出答案。

我们鼓励学生有效应用 AI 工具。例如, 在 3D 动画领域, 利用 AI 进行建模和分镜头脚本设计能提升效率, 但其生成结果犹如“开盲盒”。我们指导学生掌握人机协作策略, 以更精准地实现预期目标。核心在于使学生理解: AI 作为强大工具, 确能降本增效, 但创意能力的核心训练不可替代。与此同时, 我们也在积极探索数字革命下的前沿电影制作技术——虚拟制作。

【谈人才培养】

锻造工匠, 技术与艺术双驱动

青年报: 今年《哪吒 2》大火, 据说学院有很多学生参与其中?

陈晓达: 是的。在《哪吒 2》片尾字幕中, 我们的 90 后动画专业校友侯广域以动画艺术家身份署名。此

外, 片中鹤童与鹿童的建模工作也由学院教师完成。

上海温哥华电影学院由上海大学与加拿大温哥华电影学院合作创办, 是国内目前唯一一所采用全英语教学, 并以好莱坞电影及游戏文娱产业标准为培养规范的中外合作高等教育机构。学院现设七个专业方向: 表演、编剧、电影制作、化妆设计、声音设计、3D 动画与视觉特效以及游戏设计。

自 2015 年起, 温影学生即深度参与众多知名影视及游戏项目。3D 动画与视觉特效专业学生不仅参与了《哪吒》系列电影, 还参与了《封神第一部: 朝歌风云》《流浪地球》《姜子牙》《红海行动》等影片, 以及《英雄联盟》《王者荣耀》等游戏的制作。

我们不仅着眼金字塔尖, 更致力于培养具备专业工匠精神的中坚力量。中国动画产业亟需大量支撑金字塔基座的“腰部人才”, 这正是我们的培养重点。同时, 学院着力拓展学生的国际化视野, 使其能成为全球产业浪潮中成为真正的弄潮者。

青年报: 为何温影的人才能被这些顶级项目看中? 在培养 3D 动画人才方面有哪些秘诀?

陈晓达: 我们坚持技术与艺术双轮驱动的教育理

念。首要目标是培养能够投入产业并胜任实操的专业人才。为此, 我们实施以结果为导向的教学模式。以 3D 动画系为例, 学生毕业必须提交一本达到行业标准的作品集, 涵盖 3D 建模、灯光材质、特效合成、数字绘景等核心技能。这种强实践性的要求, 是教学体系的核心特征。

我们致力于培养拥有艺术家灵魂的工程师。学生需兼具扎实的技术功底、原创意识、文化表达力与跨界融合能力。培养路径上: 前半年侧重工业流程逻辑、技术精度及问题解决能力的训练; 后续阶段, 则根据专修方向, 重点提升想象力、审美判断力、情感表达与叙事能力。最终, 我们旨在塑造技艺精湛且深具艺术理解力的复合型人才——他们不仅精通国际工业化流程标准, 更能运用国际话语体系, 在国际舞台上有效讲述中国故事。

【谈创作特质】

热爱为火, 照亮专业学习之路

青年报: 《哪吒 2》热映是否带动动画专业招生? 招生最看重什么?

陈晓达: 是的。今年 3D 动画与视觉特效专业的招生确实有所增长, 更多家长也接受孩子学习动画。但动画专业的学习很辛苦, 晚上 9 点来教学楼, 我敢保证, 一定有 3D 动画专业的学生在电脑前辛勤地完成动画作业。一部动画作品的完成需要设计、操作、雕刻和建模, 技术熟练也需要不断练习。所以我们招生时有一个非常重要的标准, 你是否有热情。如果没有热情, 是无法支撑下去的, 因为过程的确非常辛苦。

青年报: 您有喜欢的动画创作者吗? 您觉得优秀的电影动画创作者有什么共同特质?

陈晓达: 我喜欢的动画电影创作者有很多, 比如动画大师宫崎骏、网飞出品爱死机系列的动画创作者们。还有饺子导演、孙海鹏导演, 他们都是当代国内动画电影的领军人物。我印象特别深的是有次在电影颁奖典礼后台, 我遇到《雄狮少年》的孙海鹏导演, 我作为粉丝上前为他加油打气, 微微社恐的他, 眼神却是清澈和坚定的。

我觉得这些优秀的动画创作者的共同点是对社会有深刻的认识, 作品有思想性, 且艺术风格独特。还有重要的一点就是对行业有热爱, 富有激情, 像饺子导演非动画专业出身, 但他一定是热爱这个行业的, 这是最核心的内驱力。另外, 我认为当代电影人, 需要有对市场的敏感度。比如追光动画推出的白蛇系列明显走向国际化和工业化, 注重打造 IP, 也擅长将传统故事给予现代性表达。

【谈《哪吒 2》现象】

根植传统, 呈现当代表达

青年报: 中国动画产业发展越来越好, 也得益于当代年轻人的二次元文化。您如何看待这种现象?

陈晓达: 代际文化在持续裂变与更新。当代年轻人的想象力、表达自由度、情感共鸣及社群归属感已迥异于前。作为新兴文化, 二次元成为他们彰显个性的重要载体。数字原住民天然亲近二次元文化, 其中蕴含的梦想、热血、治愈等元素, 高度契合其年龄阶段的精神需求, 堪称青春的具象化表达。同时, 当代社会的快节奏, 促使年轻人寻求精神寄托。动画凭借其自由的想象空间, 恰好能承载现实世界中难以具象化的情感与世界观。

青年报: 中国的动画电影在各方面不断进步, 爆款频出。与国际顶尖水平相比, 差距何在?

陈晓达: 当代中国动画电影稳步发展, 成就瞩目。《哪吒 2》等现象级作品, 制作水准已达国际前列, 坚定了行业信心。然而, 我们仍需清醒, 切忌自满, 持续深耕产业基础。正如一个班级不能仅靠尖子生, 整体水平提升, 才能成为优等班。推动国产电影从“大国”迈向“强国”, 是当务之急。我们期待《哪吒 2》这样的佳作能批量涌现。

《哪吒 2》集结了国内超过 4000 名动画人才协同作战, 规模几乎汇聚行业半壁江山, 堪称一场大型“会战”。这种多方抽调核心人才的模式, 也映射出“常规兵力”的不足, 行业人才储备仍有缺口。

同时, 在工业化流程的精细化管理与标准化、全球化市场发行能力、顶级原创 IP 开发与长效运营方面,

与国际顶尖水平尚有差距。《哪吒 2》衍生品曾供不应求, 对比迪士尼为动画打造主题乐园的产业链深度, 《哪吒》IP 开发显然不足。这些折射出整个产业链与工业化体系的短板, 必须直面并解决。

青年报: 今年的《哪吒 2》和去年的《黑神话: 悟空》都出圈了, 这些出圈作品都有一个很大的特点, 就是出自中华优秀传统文化, 是不是也意味着, 只追求技术不够, 还是要

有中国人爱看的故事, 有深入人心故事作为载体?

陈晓达: 我高度认同“技术为表、文化为根、故事为魂”的理念, 同样, “民族的就是世界的”亦为至理。中国动画不应止步于追随他者, 即便在工业流程上已引入国际标准, 其核心目标仍应是讲述属于中国人自己的故事。

无论是《雄狮少年》《大圣归来》《白蛇: 缘起》还是《哪吒》, 均以中华优秀传统文化为创作基石, 这正是“创造性转化、创新性发展”的典范。技术与艺术的核心价值, 在于服务于这一文化内核的叙事表达。顶尖技术是实现视听效果的手段, 最终目的在于传递故事精髓与情感共鸣。

中华文化是取之不尽的创作源泉。

【谈国产 IP 打造】

原创开发, 构建适应当代的表达

青年报: 作为电影从业者和教育者, 您认为应如何继续推动国产 IP 的打造?

陈晓达: 我们需要看到本土东方叙事的魅力, 引导创作者及学生树立文化自信与原创精神。现有成就已充分印证本土文化的强大生命力与市场潜力。国产 IP 的热度初步验证了工业化体系的成型, 未来需持续推进其发展。

我们须持续提升原创开发能力, 并进行契合当代审美的创造性转化。以《哪吒》系列的成功为例, 其人物塑造与叙事因鲜明的当代性而广受欢迎; 影片探讨青春叛逆与革命精神, 申公豹的“打工人”辛酸引发强烈共鸣, 申小豹则凭借“萌系”特质深受年轻观众喜爱。由此可见, 原创开发的核心在于构建适应当代性的叙事能力。

青年报: 最后可否谈一下对于未来中国动画电影的愿景?

陈晓达: 希望未来国内动画电影能够在原创 IP 工业化、技术创新和流程标准化方面取得更高的进步, 尤其是在中国本土故事国际化表达方面实现更高层次的提高和突破。影视高校应聚焦于人才培养、内容输出、原创研发以及产业协同创新进行赋能。我们已经联合上海市电影局成立了上海电影发展研究院, 用于前沿研究、产学研协同创新。通过搭建平台促进交流和合作, 鼓励学生创作, 开展毕业设计竞赛, 引导各类题材和技术探索, 共同营造更好的电影创作生态。

3D 动画与视觉特效专业学生作品亮相首届上海动画专业校际联展。