

传统影视公司开始布局 科技巨头下场抢占制高点

AI正在让“一人剧组”成为现实

本报综合消息 AI技术的发展正在塑造一个全新的时代,这已成为共识。一向拥抱新技术的影视行业,正迎来一片亟待开发的蓝海市场。目前,各大科技公司正在联合传统影视公司,推出最新的AI技术产品,这将极大降低影视制作成本,“一人即剧组”的预想正在成为现实。但是,AI技术能否在未来超越人类的创造力和想象力,创作出真正的经典作品,专家和电影行业高手的答案却是谨慎的。

颠覆

AI使得人人皆可“造梦”

在中国电影市场,AI技术应用正成为一片蓬勃的蓝海市场,不但传统的影视公司已经开始布局这一领域,科技巨头们也纷纷下场,希望抢占市场的制高点。

2024年被称为国内的“AI影视元年”——2024年7月8日,国内首部AIGC(生成式人工智能)科幻短剧《三星堆:未来启示录》在抖音上线,很快受到了广大观众的极大关注。

该剧由博纳影业和抖音集团联合制作,博纳AIGMS制作中心负责人曲吉小江介绍,2024年年初,博纳影业成立了专门的团队和部门,从当年2月开始制作,在5个月的时间里制作了13集,共52分钟。“因为我们并不是这一部剧,是有好多IP项目开发计划同时在进行中。如果放在纯AIGC制作领域,这样的规模是天花板级的。但如果跟传统的实拍电影相比,成本大大降低了。”制作方还推出了《三星堆:未来启示录》中第一男主角——数字虚拟人吴星言,“他相当于我们的AI数字资产,不用签约的。他还有自己的账号,有自己丰富的人生,我现在就觉得他是个真人。”曲吉小江这样解释。

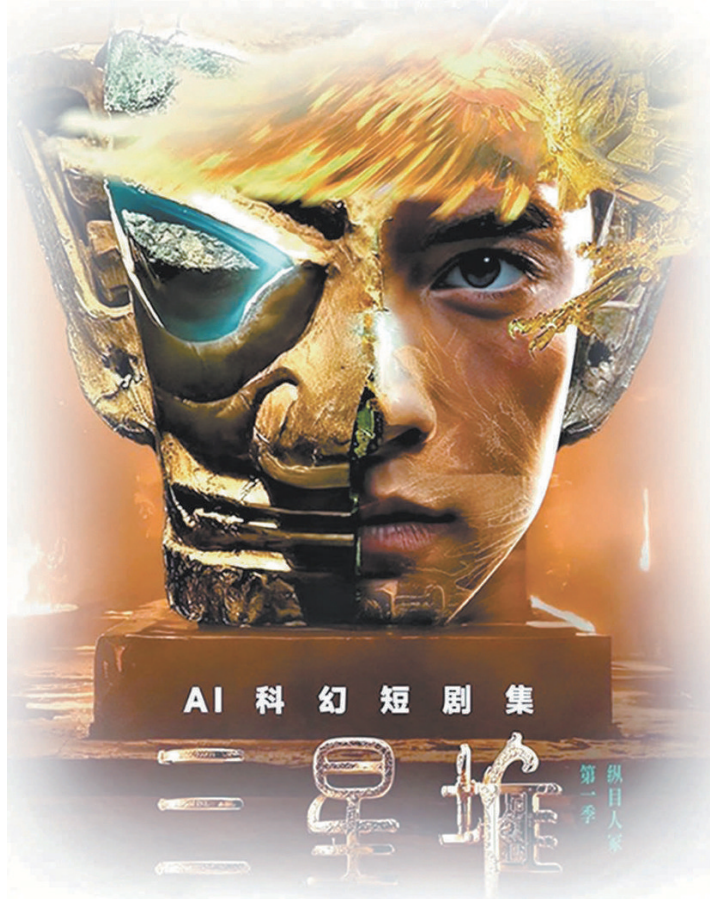
“‘人机共创’的智能时代已经来临,联想希望通过AI工具和服务,助力AI创作者超越想象。”今年12月7日,在第七届海南岛国际电影节·联想AI电影季上,联想集团副总裁、中国区首席市场官王传东这样说道,这也是AI电影作为创新单元首次登上海南岛国际电影节。

王传东称,“在AI电影时代,个人创作者也可以拥有大厂级的创作能力。AI打破了创作壁垒,将过去动辄数月起步的创作时间甚至缩短至数个小时,使得人人皆可‘造梦’。”

王传东从技术革新的角度指出,AI电影时代的创作呈现出端云一体化、多模态融合、多智能体协作三个特点。“AI正在成为电影行业的创新生产力。”王传东介绍,联想拥有丰富的AI工具和服务,能够从三个层面对创作者全面赋能,使其拥有属于自己的“梦工厂”。联想天禧个人超级智能体(简称“天禧AI”)是创作者们的AI创意伙伴,搭载天禧AI的联想AI PC是AI智创伙伴,AI工作站则是AI算力中枢。在电影创作领域,联想天禧个人超级智能体(简称“天禧AI”)不仅能理解复杂指令,还可主动参与创意生成,高效完成剧本撰写、分镜设计等环节,极大地提速了电影创作,实现“一人即剧组”的效果。

早在2024年第26届上海国际电影节期间揭晓的“全球AI电影马拉松大赛”上,由史训龙一人担任导演、编剧、剪辑、作词等多重角色的时长3分18秒的AI电影短片《汪洋战争》一举斩获“最佳技术”和“最佳IP创意”两项大奖。史训龙告诉记者,AI作为辅助工具,目前已经深入到撰写剧本、面部捕捉、后期剪辑等电影制作的各环节。他透露,《汪洋战争》全片数百个人物、太空场景、科幻装备等都是AI生成的。“我只需要设置参数、发出指令,它就会像六边形战士一样迅速执行。”

AIGC技术使得利用AI制作电影成为现实。在2024年底,国产视觉生成大模型“可灵AI”就联合9位知名导演共同创作了9部AIGC电影短片,掀起业内热潮。这些短片涵盖了奇幻、剧情、动画等多元类型,而且全部使用AI进行视频生成。这种创作方式在中国尚属首次,标志着AI在电影创作中的深度应用。

未来25年,好莱坞将再次被颠覆。好莱坞内容生成的核心是电影,电影投入巨大,因为投入众多才会变得保守,风险偏好低,创新不足。AI会让影片的呈现变得更加容易,每个人都可以成为编剧和导演。在未来,一人电影、粉丝电影将变得十分流行。

——这是科技预言家、《失控》的作者凯文·凯利在2024年的书《2049:未来10000天的可能》中作出的预测。他还预言,未来还有一个会迎来大爆发的领域,那就是数字虚拟人。

《汪洋战争》全片数百个人物、太空场景、科幻装备等都是AI生成的。

思考 人类的创造力无法被取代

虽然AI技术的浪潮席卷而来,但科技预言家凯文·凯利依然对AI的未来保持着理性的思考。他认为,AI与人最大的区别是创造力的不同,他把创造力分为“小写”的创造力和“大写”的创造力,前者在很大程度上体现在复制与应用层面,更多涉及在已知的世界用已知的方法更有效地完成任务,而后者聚焦在突破与创新层面,更多涉及一种在未知的世界里努力探索、寻求创新的过程。

凯文·凯利这样写道:“AI在提升效率和优化结果方面能力卓越,但人在突破式创新方面依然是独一无二的。”他预言,“在未来25年,我们很难想象AI能够进入大写的创

造力领域……机器会不断提升效率,而人反而会专注于低效的事情——突破性的创新往往是低效的。”

2024年3月,全球首部纯AI制作电影《终结者2:审判日》上映,这是该片的执行制片人内姆·佩雷斯团队利用全AI技术对詹姆斯·卡梅隆的同名经典科幻电影的翻拍,由50位艺术家在不使用原来电影所有素材的前提下,用AI技术创造出50个片段,再剪辑而成。不过电影上映后反响平淡,有好莱坞影评人认为,这部电影根本算不上一个连贯的剧情片,只是一个简单的模仿和“艺术诠释”。

那些顶级电影导演依然对AI电

变化
AI将极大释放创作生产力

“AI能够帮助艺术家直面自己的灵魂,直面自己的创作。”导演陆川说,自己最早接触AI是2023年3月,后来有朋友介绍他使用AI创作,他用AI做了很多张图片和一些短片。“这让我瞬间回到了初学者的状态。”他认为,AI技术的运用大大提升了创作效率,“AI让原本需要几十、几百人的岗位变成三四个人就可以胜任。它不仅是我们手中的一支笔,也是一个伙伴,能载着我们的灵魂走到更远的远方,让不可能实现的创作得以呈现。”

“爱奇艺作为一个平台,危机感是非常强的,每一个AI产品发布,当晚我们就会分享所有的思考,思考这个东西会代替什么,因为我们知道这个变化的时代已经到来,如果你不去改变自己,就会被改变掉。”前爱奇艺高级副总裁、路画影视CEO叶宁这样说道。他认为,随着AI技术在电影制作领域的应用,“电影的生态一定会被重塑。AI毫无疑问会加强我们说好一个优秀中国电影故事的能力,但是掌握这种能力,需要深刻地汲取,同时又要能适应技术的变化。”

叶宁认为,相比技术应用效率上的提高,未来AI在电影领域的应用最厉害的可能来自“创意端”和“市场端”两个场景,前者包括已经大量应用AI技术的剧本评估体系,虽然这项技术无法代替人类对于故事的主题、危机、结构和情绪逻辑等深刻的创作,“但它会加强你的创意。”而在市场端,AI技术将会快速连接每一个消费者的洞察,反馈回来形成一个闭环。

叶宁透露,苏州的一家非常前沿的AI创作公司明年将会推出国内第一部AI制作的院线长片,制作成本不到传统的十分之一,却做到了同等质量,“所以有些东西在变,有些东西又不变,这是我的感受。”

王传东认为,AI电影时代的繁荣离不开开放生态的滋养。2023年起,联想就启动了“AI先锋创作者计划”,与中国传媒大学成立AI数字艺术探索实验室,与陆川导演成立联想猿创AI影像实验室、与阳光传媒集团等联合发起国际数字艺术联想大赛等,持续推动AI电影创作从个体探索迈向系统化产业共建。目前,联想已为超过上千名艺术家提供了AI工具链和创作支持。

影的未来保持着谨慎的态度。克里斯托弗·诺兰在宣传《奥本海默》期间曾谈到AI,他说:“AI在艺术领域的应用令人鼓舞,我认为它们将是强大的辅助工具,但最终——没有什么可以取代人类的创造力。这些所谓的大模型以及它们处理信息的方式,都是基于过去人类的创造力。”

《阿凡达:火与烬》的导演詹姆斯·卡梅隆在中国首映礼上也谈到,虽然如今AI技术进步迅猛,但自己完全没有使用生成式AI在这部电影的任何一个镜头中,“真人的表演依然是最重要的。AI能做出一个跟《阿凡达》差不多的电影,但在《阿凡达》上映前,它是做不出来的。”