

第十四届北京国际电影节 「数字化高新科技赋能电影生产与发展」主题论坛举办

■ 文 / 杨宇

“光影未来”电影科技单元由四大板块构成。第一个学术活动板块围绕七个主题开设了多场学术活动,21位学者的主题学术演讲,15场圆桌的各行专家对话,总共将近300位专家学者教授参与了系列学术活动。第二个板块是“电影科技红毯盛典”暨“一场关于‘未来’的电影”,邀请20余家AI科技企业深度参与,展示了涵盖AI全领域的先进产品。第三个板块是科技线下展览,展示了如AI大模型、数字人、生成式内容等最新科技产品,提高了观众的互动性和娱乐体验。第四个板块为“技术论坛”。

陈旭光主持第一场圆桌论坛,论坛首先讨论了中国人工智能的发展。黄铁军表示,AI之所以能够在近年取得革命性的进步,就因为它能够理解单一单元在单元组群中的位置,从而可以精确理解某一单元或符号的意

义。潘天鸿介绍了和虚拟拍摄有关的技术在近年取得的进展,尤其是通过绿幕加实景的方式,为现场与后期处理创造了更多的可能性。此外,国产的自动对焦系统也取得重大突破,它利用激光雷达来实现高精度的跟焦与对焦,解决了电影行业长焦镜头难以跟焦的问题。

关于人工智能技术在电影领域的实际应用,王红卫认为,在创作阶段,尤其是前端创作阶段,人工智能更多地起到“威慑”的作用。所有人都在讨论人工智能,但是它实际产生的影响并不显著。*ChatGPT*创作出优秀的剧本,这仍然是一种想象。在他看来,创作界仍然在观望、等待、尝试,真正的变革还没有开始。

卡斯·范奥斯特鲁姆介绍,AI有不同的类型,可以替代部分人类的工作,但是目前看来仍然缺少创造性,更多从事辅助性工作。他认为,AI无法立即改变整个电影体系,而更像是一种工具或媒介,它的前景在一定程度上仍然决定于人的使用、人的思想。

与会专家们就虚拟拍摄进行了更为具体的讨论。潘天鸿认为,将来的虚拟拍摄有两类,LED幕墙和绿幕。一到两年之内,AI可以实现虚拟拍摄的布景,并且虚拟拍摄会更加下沉、大众化。卡斯·范奥斯特鲁姆认为,虚拟拍摄并不能保证在每一个场合都能取得成功,因为电影画面的背景和前景需要互动。在人物表演发生之前,背景无法完全先行决定。有时候,绿幕反而更加适合电影制作的需求。

关于国内的虚拟拍摄,以及其与科幻电影拍摄的关系,王红卫认为,我们应该思考的是,更具自主意识的人工智能是否会首先取代传统技术,“物理加算法”的技术是否会完全取消其物理维度。电影从业者应该未雨绸缪,将虚拟拍摄和人工智能更圆满地结合起来。作为人工智能、计算机视觉的专家,黄铁军认为,AI在短期内还只是工具,不能替代创作者的自主意识,但是可以替代很多装置和人。尤其是对年轻人来说,用好AI这个工具可能是“长江后浪推前浪”的重要契机。

由北京国际电影节组委会主办,北京大学影视戏剧研究中心承办的第十四届北京国际电影节主题论坛之“数字化高新科技赋能电影生产与发展”日前在京举办。北京国际电影节组委会代表、北京广播电视台台务会成员毕江,重庆市永川区常委、宣传部部长张小梅,北京大学计算机学院教授、北京智源人工智能研究院院长黄铁军,中国电影家协会科幻电影工作委员会会长、中国电影导演协会副会长王红卫,荷兰摄影师、美国电影摄影师学会前主席卡斯·范奥斯特鲁姆,“影视飓风”创始人潘天鸿,中国电影家协会副主席、清华大学新闻与传播学院教授尹鸿,中影人工智能研究院负责人、中国影视摄影师学会副会长马平,商汤智能产业研究院创始院长田丰,中国科幻产业知识产权联盟理事长、天图万境创始人、导演图拉古,达瓦(重庆)影像科技有限公司CEO、永川科技片场技术负责人夏斯宇。本次论坛由北京大学影视戏剧研究中心主任陈旭光担任学术主持,北京广播电视台宗铭担任串场主持。

第二场对话仍由陈旭光主持。他认为,电影的工业属性是电影的题中应有之义。近些年来电影工业不断升级换代,电影工业化进程不断加速,电影工业意识,关于电影工业、电影工业美学的理论思考伴随着不断升级的电影生产实践而成为热点。但当下,我们似乎突然有点措手不及地猛然面对了人工智能的飞速发展和巨大影响,我们可能要重新思考电影工业化的问题。夏斯宇认为,虚拟拍摄技术只是虚拟制片中的一个环节,目前在中国的发展趋势偏向于辅助工具,是一个特效技术前置的工作流程。它的核心不在于技术创新本身,而是流程开发和落地。他认为,虚拟拍摄作为新技术不应该急迫强调自己的地位,先让从业者使用、了解虚拟拍摄更为重要。图拉古认为,虚拟行业“一分为三,AI最大”。一分为三即传统绿幕、LED虚拟拍摄、AI感知制作。前两者优缺点明显,而由他提出的AI感知虚拟制作系统,数字化程度高、成本低、所见即所得、能耗低,但缺点同样明显,例如受芯片限制、产能无法跟上。马平认为,人工智能时代的到来,对中国电影工业化和电影人来说是一个新的赛道,让我们有机会构建自主的硬件标准、工业体系、艺术观念。田丰表示,原来的电影工业化是从工厂到工厂,是人类密集型产业,而今天的人工智能时代,电影工业应该是数字密集型产业,数据就是未来的货币。

尹鸿认为所有的电影技术服务于三种功能,降本、增效、赋能。而人工智能可以同时满足这三种需求。他表示,中国每年生产800到1000部电影,百分之七八十的电影投资在千万级别以下,而人工智能将尤其对小投资电影、创意制胜的电影起到辅助作用。未来的时代,人的艺术创造力和人工智能的发展应该是并行的。关于中国电影工业化,尹鸿说,此前的工业化是以园区、实景、设备为核心,未来的工业化将以数据资产、大模型为核心。缺少足够数字资产的中国影视企业,未来将会面临危机。电影工业的坚实发展需要关注最基础的层面。

「光影未来」电影科技单元 数字化与工业化背景下浙江影视产业发展论坛举行

■ 文 / 吴鑫丰 蒋佳音

第十四届北京国际电影节“光影未来”电影科技单元“数字化与工业化背景下浙江影视产业发展”论坛近日在京举办。论坛由北京国际电影节组委会指导,北京大学影视戏剧研究中心、浙江传媒学院共同主办,由浙江传媒学院艺术学部、电视艺术学院、华策电影学院、文学院和浙江省影视与戏剧研究中心承办。

论坛由胡月担任串场主持。开幕式上,北京大学影视戏剧研究中心主任、浙江传媒学院艺术部主任陈旭光首先致辞,介绍了论坛的宗旨与愿景。中国电影评论学会常务副会长张卫在致辞中说,在数字化、工业化发展的新阶段,相信浙江影视产业定会砥砺前行,和中国影视一道迈上发展的新台阶。浙江省电视艺术家协会副

主席王霄夫致辞表示,数字化、智能化和工业化成为影视产业发展面临的新变化,浙江影视产业应该继续寻求变化来应对行业的新变化,在变化中求生存,在变化中求发展。浙江传媒学院副院长姚争说,浙江是一片充满活力和创造力之地,一直以来都是中国影视产业的重要基地。“当前我们正处于一个前所未有的数字化和工业化交汇的时代,影视产业正以前所未有的速度进行变革,浙江也在积极拥抱这一变革,大力推进影视产业数字化转型和工业化进程。”

主题演讲环节,中国电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿的演讲以“数字化背景下电影工业体系的建构”为题展开。他认为电影工业体系和产业体系紧密联系的,是市场基础之上的工业化体系,是分工化、专业化、标准化、科技化的电影生产和传播系统。数字化和人工智能对电影工业体系的影响将是巨大的,主要表现为组织方式的网络化、数字资产的云端化和生产方式的智能化。浙江在这些方面都有独特的优势,数字资产、大模型、算法、内容企业及其融合是未来的新质生产力,提高整合性、集中度所形成的规模经济是工业化的前景,拥抱互联网、拥抱高新数字技术是企业发展的动力来源,以领导型企业基地为“恒星”的产业体系是可持续发展的保障,与文娱行业、文旅行业、创意工业的交叉融合是电影溢价的大势。

全国政协委员、北京大学教授张颐武主题演讲的题目是“影视变局与浙江机遇”。他认为现在影视产业或者整个以视觉为中心的整个行业都面临着非常大的变化,这个变化的速度和深度都是过去少见的。产业的界限越来越模糊,融合的趋势越来越大;影视产业对消费的影响日益加大;影视内容形态越来越多元。浙江历史上和现在都是中国影视的重镇,浙江影视产业的基因和表现出来的韧性和弹性,是面对行业巨变依然葆有强大生命力的重要保证。

姚争作了题为“人工智能与浙江电影的产业升级”的主题演讲。在对人工智能与电影结缘的历史进行简单梳理的基础上,他提出站在新旧技术更迭的当下,电影还应该积极拥抱新技术。人工智能等新技术的到来,对浙江电影肯定是一个机会,同时也是一个重大的挑战。浙江的电影有自己非常独特与坚实的基础,电影产业规模可观,影视机构数量庞大,还拥有横店、象山等大型的影视基地。近年来,浙江电影产业在数字化治理、数字化制片等方面也进行了一些探索,初有成效。未来,要进一步做好智能技术赋能浙江电影产业,首先是以数据库建设驱动内容生成;其次要以垂直模型开发解决AI落地的问题;第三个是要科技融合培养复合型人才。浙江传媒学院一直在做这方面的努力,也取得了一些成绩,今后也将会进一步加大在这些方面的投入力度。

第一场圆桌对话的主题是“人工智能与工业化升级背景下的浙江电影”,由陈旭光担任学术主持。张卫以横店影视城为例,认为浙江影视产业的发展体现了一种以局部发展来想象全局的宏观意识。在有自己特色的方面做强做大,成为全球宏观中不可替代、不可消失的一员。其次,他还提出浙江影视产业应该思考如何将实体的电影资产进行数字化转型。浙江大学

求是特聘教授、浙江传媒学院华策电影学院院长范志忠在对谈中指出,浙江影视发达是基于民营企业。民营企业的发展使得过去一百多年来,浙江盛产制片人和影视公司。当下,浙江影视产业的发展也得益于民营企业的强力支撑。但在互联网时代,尤其是人工智能时代,这也暴露出了明显的短板。民营企业对科技不够敏感,这也导致了浙江在互联网时代传播平台、发行平台以及科技或者说新质生产力研发平台方面存在明显的短板。在这方面还需要进一步转变观念,加大研究和投入的力度。浙江传媒学院华策电影学院院长范志忠在谈到浙江影视产业的发展呈现出两种不同的风景。一是时光坐标,华策等拥抱人工智能、工业化的企业,在将人工智能等新技术应用于电影制作方面进行了积极的尝试和探索。另一方面,浙江这几年也在持续产出一些具有很强地域风格的人文电影,这种多样性也赋予了浙江电影未来更多的可能性。浙江传媒学院华策电影学院副院长向宇在谈到“浙江电影”概念时指出,有的电影出品单位的属地在浙江,但是主创团队和运营团队不在浙江。另一方面,从艺术角度看,有些体现浙江或者江南地域特色的电影,却并不一定是浙江的公司拍摄的。这种不一致性,在很大程度上可能也是限制生成式人工智能在应用于电影产业时可能面临的问题。目前的人工智能应用在生成有地域和时代特色的影像方面还有较大的提升空间。

第二场圆桌论坛的主题是“互联网与人工智能背景下的浙江电视剧(网剧)生产”,由浙江传媒学院研究生处处长张邦卫担任学术主持。他以浙江影视在技术演进下的应对方式作为讨论的开端。中国传媒大学戏剧影视学院教授戴清在谈到人工智能对电视剧(网剧)的影响时指出,在某些大制作和某些较为琐碎的小制作方面,可能正是人工智能技术的应用领域。然而,在中间范围的常规化生产方面,仍然会持续相当长的时间。浙江悠久的历史、丰富多彩的经济生活和日常生活,以及各种戏剧艺术和繁荣的网络文学,为剧集的生产提供了坚实的基础。对现实的积极开拓、在题材类型上的多样化以及在创作观念上的创新,都为当下的浙江影视剧产业注入了强劲的活力。浙江传媒学院电视艺术学院常务副院长卢炜认为,浙江电视剧和网络剧的产量常年居全国前列,微短剧更是遥遥领先,这也见证了“影视新军”过去的辉煌。人工智能等新技术的到来,在很大程度上会改变当下影视产业的生态,同时也会创造一些新的机会。对于该行业来说,最重要的还是要准确把握市场需求,应对变化。浙江传媒学院电视艺术学院副教授潘志珺结合自己的导演身份及纪录片创作经验,认为科技可能会改变我们的学习方式,甚至改变我们的合作方式,但是在与拍摄对象长时间相处后的生活体验提炼,以及在影像表达方面的原创性,都是无法替代的。浙江传媒学院戏剧影视研究院教授曾强认为,现阶段的人工智能学习是基于已有经验的输入式学习,然而,这个世界的大部分内容都超出了我们的认知范围,因此最具想象力、最具创造力的作品不是来源于输入式学习的内容。

