

从探索阶段走向深度应用,中国电影行业开始拥抱人工智能。部分头部影视公司与 AI 大模型企业达成战略合作,将 AI 技术融入剧本创作、分镜设计、特效制作等环节。一些影视公司推出 AI 原生电影,通过 AI 生成特效镜头、虚拟场景等,提升制作效率并降低成本。今年 6 月成功举办的上海国际电影节首次设立了“AI 片场”单元,作为“科技创制单元”的重要组成部分。即将于 8 月在北京举行的第 38 届大众电影百花奖,首次在配套活动当中增设 AIGC 推优单元,鼓励运用各类 AIGC 工具自由创作,进一步拓宽全民参与的电影表达渠道。对于 AI 与电影之间的辩证关系,让我们听听专家学者和电影人的实践与分享。

当电影拥抱人工智能 年轻人主动尝试 AI 制作

刘海波教授做客新闻晨报《上海会客厅》节目

AI 是电影生产有效的生产工具

上海电影评论学会会长、上海大学上海电影学院教授刘海波认为:“所谓 AI 就是人工智能,它其实广泛应用于我们生活和生产的各个领域。但最有显示度的是 AI 影像的生成,也就是在电影领域的使用,因为它显示度很强,冲击力更大,所以社会和公众在这方面都格外关注。”

在刘海波看来,AI 在电影生产方面是一种有效的生产工具。“特别是在一些我们实拍存在困难的领域,例如特效制作,AI 大大提高了效率与性价比,这是非常值得期待的。在角色呈现上,除了非现实角色,还有一些比如动物角色,所有这些角色都有一个共同特点,观众对写实性要求没有那么高,对其接受更容易。”

目前,影视业对 AI 争议最大的集中在真人表演领域,而一些资本也倾向于在未来用 AI 替代大部分廉价的真人表演,从而引发影视从业者对“AI 取代真人”的抵触。刘海波认为:“如果涉及真人表演,AI 生成的一些替代真人表演的角色,目前其实还存在一定的缺陷和短板,因为人们对自身的微表情,对自身的容貌和样子实在是太熟悉了,所以 AI 尽管有时可以做到以假乱真,但在某一些细节刻画上,还是会露馅的。当然,不排除未来 AI 的进步可以完全在一些作品中替代真人表演。”

刘海波告诉记者,目前国内有条件的高校都在积极与 AI 公司开展合作,开展 AI 影像生成教学,鼓励学生掌握 AI 这门工具。“但是 AI 成片仍然依托于学生对电影的审美判断,如果无需前设的电影语言和电影审美教育,那就相当于取消了电影教学。”

新生代导演主动尝试 AI 电影

青年导演徐响,本硕毕业于北京电影学院导演专业,博士毕业于中央戏剧学院编剧专业,现为上海大学上海电影学院教师。徐响告诉记者:“从片场到讲台,我的职业生涯都在学习、实践、教授如何用传统方式拍摄一部电影。创作 AI 电影的原因其实非常现实——就是为我的电影项目找投资。这几年,我一直在筹备自己的第一部长片的概念片《潜入梦海》。青年导演的首部长片大多会选择低成本文艺片,走创投、走电影节。但我却选择了一条更难走的路——做一部强类型的商业片。”

AI 电影《潜入梦海》融合了科幻与犯罪的类型,有很强的港片色彩,也有大量动作场面和视觉奇观。AIGC 的方式让徐响可以用更低的成本去完成这个实拍成本要高达几十万的概念短片。去年上海国际电影节,《潜入梦海》获 AIGC 单元最佳创意荣誉大奖。

拍摄制作《潜入梦海》,徐响集导演、编剧、制片人于一身,通过这次创作,迫使这位青年导演重新去审视电影与 AI 的关系:“当 AI 凶猛地介入电影制作中,人类创作者的价值又究竟在哪里?这正是我今天要分享的,在 AI 电影的时代里,我们为何需要坚守人类创作的‘作者性’与‘主体性’。”

在徐响看来,AI 仅用十秒就能生成一个看起来很完整的剧本,但它缺乏由丰富情节、强烈冲突和动人情感构成的故事内核,以及背后真诚的创作动机。“AI 无法回答为什么要拍这部电影,而这个答案,必须百分之百来自作为人类创作者的‘我’。当前,AI 能生成非常惊艳的画面,但想要让它生成真正有‘动机’的摄影机运动,和有‘灵性’的表演,我想,依然需要传统导演用只有人类能理解的情感,转译成 AI 能理解的提示词。这又回到坚守人类主体性的意义:AI 提供的是‘生成力’,但无法替代导演的审美、对电影语言的理解,和对情感的洞察。真正的 AI 电影不只是工具运用,而是如何调动 AI 理解人类表演和电影的视听,去讲触动人心的故事。”

上影集团导演江海洋

每一次的科技革命都将电影推向新高峰

作为中国“第五代导演”重要成员,江海洋除了是上影集团导演,他还担任上海戏剧学院电影学院、上海大学电影学院博士生导师,此外,他还兼任中国电影家协会电影数字制作工作委员会(以下简称中国影协电影数字制作工委)会长。中国影协电影数字制作工委是 2021 年 12 月底成立的,作为工委的联合会长,江海洋当时提出一个观点“科技是电影发展的重要推动力,数字制作技术的发展让电影创作拥有了更多的可能性”。

如今,四年半时间已经过去,始终关注新技术的江海洋对 AI 电影的发展非常重视,对于一些电影人对 AI 的排斥,他告诉记者:“我们往往忘了电影的基因,一个是资本,一个是科技,然后中间才是电影。资本和科技是电影

这个躯体的翅膀,每一次的科技革命身不由己地将电影推向了一个新的高峰。数字电影取代了胶片电影,AI 电影早晚会上取代现在的数字电影,这是必然的。”

当年成立电影数字制作工委,主要目的是完善中国电影的工业体系,但随着 AI 的应用,在影视业的拍摄和制作技术方面又有了革命性的迭代。“因为数字技术来了,比方说数字资产、虚拟拍摄、动作捕捉,这些在当时都是全新的概念,我们还编了电影后期制作的白皮书,想推进完整的电影工业体系。但是 AI 一来,这个体系已经没用了。比方说,像虚拟拍摄,你造一个大的虚拟棚,安装 LED 屏,演员在屏幕前面表演,后面可以是各种场景,原来以为这个很进步,拍摄可以不出外景了,现在 AI 的大模型一弄,你要什么有什么。”江海洋说。

目前,电影数字制作工委已经有 300 多家特效企业作为会员单位,用江海洋的话来说,“他们就像有了归宿一样。”2019 年担任金鸡奖评委时,江海洋就与多位评委建议设立最佳视觉效果奖。那一年,金鸡奖最佳故事片颁给了《流浪地球》,在业内人士看来,这部电影正式开启了中国科幻电影的元年。

我们不反对 AI, 让年轻人先去掌握

江海洋非常重视 AI 技术在教学当中的应用,他带的一位研究生制作了一部 17 分钟的 AI 电影,没有一位真人演员。这部电影获得了今年电影数字制作工委发起的“金数字”荣誉推荐,电影已经被国内的一家电影集团看中,最近正在沟通当中。

这段时间,江海洋在家忙着看作品,而这些作品都是在校大学生们制作的。原来,2026VPC 全国大学生虚拟制作大赛全国总决赛、虚拟制作论坛及颁奖典礼这个周末将在上海举办。所有参赛作品都是短片,长度在 2 到 5 分钟;而这些参赛作品,必须包含现有的虚拟制作及 AI 制作,并且要在制作报告里写清楚,精确到几分几秒,并在答辩现场回答评委的提问。

作为 VPC 组委会主席、评审委员会主任,江海洋说起全国大学生虚拟制作大赛如数家珍,他见证了大赛从筹备到发展的全过程:“我们这个大赛今年是第四届了,办这个大赛的宗旨是产学研结合,为中国电影的后备力量提供人才。”

历经三年的发展,VPC 参赛规模逐年扩大,覆盖了全国各大影视传媒院校,赛事影响力持续攀升。“这就可以看出一个发展势头,我们电影人并没有忽视未来对电影会产生巨大冲击的新科技。按理说,我们这些电影人是最应该反对 AI 的,但我们不但没有反对,反而大力支持。就是要让年轻人先去掌握这个东西,将来谁不用谁就落伍,这是历史的(发展)趋势。”江海洋说。

晨报记者 严峻嶷