

AI时代电影行业的变与不变

22日,一场名为“未来影像”的AI电影国际峰会在第30届釜山国际电影节期间举办,引发业内人士关于AI对电影行业影响的热议和深思。如大家所见,AI正以前所未有的速度和广度渗透电影工业,带来一场堪比工业革命的深刻变革;但不少电影人坚持,电影创作的核心本质无法被取代。

釜山国际电影节官方产业交易平台“亚洲内容与电影市场”在今年推出全新单元InnoAsia,将AI等前沿科技纳入视野,探索AI如何重塑电影表达。此次AI电影国际峰会由字节跳动旗下AI创作与内容平台即梦AI、云和AI服务平台火山引擎和上海电影股份有限公司等机构共同举办,此前他们联合发起的“未来影像计划”全球AI影像作品征集活动的最终获奖作品,也被带到InnoAsia平台展映。

此次“未来影像计划”获奖短片的创作均使用即梦AI等生成式人工智能创作平台。依托字节跳动自研的Seedance视频生成模型,即梦AI能够帮助创作者突破技术门槛,实现“创意即产出”。火山引擎则为创作过程提供了底层技术支持,其云端算力集群能够保障Seedance模型的高

效运算。

即梦AI产品经理林捷表示:“国内有着非常繁荣的短视频生态,(在技术层)会比较紧密地去向创作者收集各种各样的反馈,创作者也会反过来帮助我们快速迭代模型。”

不论是短视频还是大电影,AI技术正以“全链条渗透”方式融入影视产业生态。火山引擎旗下大模型服务平台火山方舟模型策略产品高级总监向凯接受新华社记者采访时表示,目前AI在影视里的应用虽然还处于初级阶段,但几乎覆盖了电影制作的全部流程。AI开拓了创作者们的自由度,助其提升效率。

参加峰会的博纳影业集团影视制作副总经理曲吉小江告诉记者,“AI技术逐步成熟,整个业界从初期的怀疑排斥到现在慢慢地接受、尊重并使用,AI生成影视可以说快迎来要爆发的‘奇点’”。

曲吉小江在当天的峰会演讲中说,AI正重构电影制片模式,将原本难以把控的人物、造型、光线等等变得“精准可控”,符合电影工业化指标。她表示,AI不仅仅是一种工具,更像是人类的“外脑”,赋予了创作者“超能力”。与历次电影所面临的技术变革不一样,AI将彻底改变人们

的思维方式。

上海温哥华电影学院电影制作系高级讲师奥黛·阿瓦迪亚也认为,利用AI技术将是影视行业的主流趋势。“尽管好莱坞对于AI评价褒贬不一,但不能否认的是,越来越多的制片人会使用AI。AI能节省预算,也能缩短工期,有了AI,可以尝试更多可能。”

然而,在AI给影视行业带来的巨大变化中,也有声音认为AI无法改变电影创作的核心。此次“未来影像计划”获奖短片导演——韩国影视创作者姜信圭坦言,AI的出现对于影视行业带来的改变如同工业革命,但AI影视不可能完全取代传统创作,因为演员身上独特的“气息”是AI无法复制的。

姜信圭认为,AI当然有其强大的表现力和优势,但演员的呼吸、表演中传递的信息,源自其走过的人生,这是机器不可能拥有的。他相信,AI最终会成为电影制作中特效技术的一部分,与传统电影并行发展。姜信圭表示,未来他的电影创作将是“双轨”并行模式:一方面,继续用传统方式拍摄在现实条件下能实现的电影;另一方面,利用AI去尝试那些原本想都不敢想的故事。 据新华社

老中青演员同台演绎《茶馆》

北京曲剧保留剧目《茶馆》昨晚在北京大兴剧院演出。1998年首演版的老艺术家与中青年演员携手登台,诠释老舍笔下的京味传奇。

北京曲剧《茶馆》根据老舍先生同名话剧改编,主要讲述老北京裕泰茶馆老板王利发虽八方应酬、改良革新,却仍被冷酷无情的旧社会吞没的故事。

北京曲剧由北京流行的单弦牌子曲发展而来,融合了琴书、大鼓等声腔,是唯一在北京诞生的地方剧种,也是唯一一个属于北京自己的地方剧种。1952年,以老舍创作的《柳树井》为标志,北京曲剧正式诞生。

北京市曲剧团董事长戴兵说,北京曲剧《茶馆》历经20余年的打磨,慢慢走向成熟,此次演出是剧团近年来通过复排经典、创排新剧等方式传承北京曲剧成果的重要展示。 据新华社

第十四届中国艺术节将“艺动巴山蜀水”

新华社北京9月23日电 记者23日从文化和旅游部举行的新闻发布会上了解到,以“艺动巴山蜀水 共绘时代新篇”为主题的第十四届中国艺术节将于10月15日在四川成都开幕、11月5日在重庆闭幕,整体活动持续至2025年底。本届艺术节将集中呈现近年来国家文艺新高度、新气象,文艺工作者新作为、新风貌。

文化和旅游部艺术司司长赵聪介绍,第十四届中国艺术节将举办开闭幕式、文华奖评选、特邀剧目展演、惠民演出、美术展览及艺术评论等多项主体活动,100余台优秀舞台艺术作品、174个群众文化作品亮相。同时,将展出全国优秀的美术、书法篆刻、摄影作品约1000件。

据悉,本届文华奖对奖项设置、申报渠道、评审条件等方面均作了较大改革,以更开放包容的姿态,更科学合理的举措,进一步发挥文艺评奖的导向作用。积极优化奖项设置后,本届文华奖涵盖四个类别:文华剧目奖、文华节目奖、文华单项奖、文华评论奖,奖项总数量由上一届的30个增加到55个。针对时长不超过40分钟、老百姓喜闻乐见的小戏小品、歌曲舞蹈等节目,首次增设了15个文华节目奖。同时,还首次增设了文华评论奖,填补文艺评论领域奖项的空白。

群星奖是面向广大群众文艺爱好者、群众文化工作者设立的国家文化艺术政府奖,今年将举办第二十届。

文化和旅游部公共服务司副司长闫晓东表示,本届群星奖的参评作品数量和质量都有了明显提升,共有5039个作品(团队)参选,作品更加紧扣时代脉搏、深刻描绘现实生活。

第十四届中国艺术节由文化和旅游部、重庆市人民政府、四川省人民政府共同主办。

雕版印刷技艺里的创新密码

雕版印刷技艺自2009年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录以来,技艺传承不断,创新探索不停。为总结历史经验,扬州市方志办组织专家学者编纂《扬州雕版印刷技艺志》,日前由广陵书社出版面世,这是国内首部雕版印刷专业志书。

通读这本书,不难捕捉到雕版印刷技艺生生不息的密码——创新。

市场创新催生雕版印刷横空出世。伟大创造来源于市场需求。雕版印刷的发明者就是看到了读书人对经典著作的渴望,为了读书中举,社会对四书五经等书籍的需求量很大,为其配套的策论辅导教材也很有市场,但手工抄写速度慢、效率低,且不易得。如果有一种标准化、规模化的书籍复制方式出现,可助人大力。潜在的市场需求激发出文化商人主导的新市场,雕版印刷业由此横空出世。现在我们看到成熟的雕版印刷技术,但可以想见,此前的失败教训比比皆

是,多少代人为市场创新付出努力。抚今追昔,当我们为千年前的雕版印刷技艺自豪时,更应从中看到市场创新的强大驱动力。

集成创新助力雕版印刷技艺日臻成熟。雕版印刷技艺看上去简单,在千年前也是石破天惊、集成创新的典范。造纸术、制墨术、雕刻术、摹拓术等技术全面集成于一体,不是简单的加减,而是技术叠加和乘数效应的释放。其创意设计将诸多技术巧妙集成,达到标准化、规模化的要求,非潜心久久不可。先看着墨,黑墨、彩墨看似颜色之别,其配伍、生产过程、制作技能本身是一门高深的学问,再加上天衣无缝的运用,可说是巧夺天工。再说雕版,取什么样的材质,如何脱水防变形、防开裂,怎样使版材既保持一定硬度又便于工人雕刻,需要经验积累,也有理论支撑。摹拓也不容易。反复调墨比较,使墨色浓淡相宜;多次实验查勘,使色彩赏心悦目;一定时长的晾干,

使字体清晰不糊……一本书成型蕴藏许多缄默知识。在一个纯手工的年代,将诸多技术有效集成形成新产业,本身就是前无古人的创举。充分依托前人创造的技术,发挥自己的聪明才智,突破既有框架,构思新的发明,产生新的业态,将技术效能发挥到极致,更好地服务社会,进而义聚为利,这是我们从悟到的心得。

品牌创新延长雕版印刷技艺的生命周期。经过多年技术创新,雕版印刷业成为文化传播不可或缺的产业。产业竞争比技术、比质量、比服务,最终化为品牌竞争。叫响品牌要从文案优选、装帧设计、内容编排、字体选择、套色印刷等方面不断创新,生产厂家无不盯住用户殚精竭虑,唯恐哪个环节出错口碑流失。为巩固扩大市场,围绕用户需求精益求精、持续改进,扬州雕版印刷得以成为全国知名品牌。清代大型文化工程《全唐诗》《全唐文》皆由清政府指定在扬州刻印,更奠定扬州在雕版印刷中的地位。

非遗保护传承任重道远。现代科技日新月异,对非遗既是挑战也是机遇,借助科技力量保护传承非遗是大势所趋。比如雕版印刷技艺之类的非遗,就应充分研究其内在的创新密码,拿出与时俱进的新产品,培育硬核科技的新产业,营造美美与共的新场景,与时代同步、用创新破局、为发展赋能。

从这个角度讲,《雕版印刷技艺志》固然是专业志书,但鉴古知今,非遗保护传承既需要拥抱新时代,也不能忘却老记忆,因为老记忆里的来时路可以启迪我们勇闯创新路。 据新华社