

从无人机拍摄、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的应用,到不再需要眼镜的新3D技术,各种日新月异的新技术正在改变电影行业。人工智能(AI)是其中影响极大、令人印象极为深刻的技术。在整个电影生产和管理领域,人工智能所发挥的作用是全面而深刻的,电影行业的每个关键环节都因为人工智能而掀起了一股变革的浪潮。观看一部由人工智能编写剧本、设计视听效果、制作特效、自动剪辑、制定发行策略,甚至参与表演的电影,已经不再是一种未来主义的想象,而是活生生的现实。

人工智能为电影注入丰富可能

黄典林

人工智能驱动电影业的自动化

目前,人工智能在电影业最主要的应用是大幅度提升电影创作和管理工作的自动化水平,从而在一定程度上把电影工作者从许多传统的重复性劳动中解放出来,使之有更多的精力投入到更具创造性的工作中。比如,视觉效果制作、特效设计、影片剪辑等需要大量重复劳动才能完成的任务,现在日益通过人工智能程序完成,电影业的许多工作程序正变得越来越自动化和智能化。

剪辑是电影制作中需要耗费大量人力的一项工作。与传统消耗大量时间的程式化剪辑相比较,人工智能剪辑可以根据数据库内较成熟的剪辑风格和镜头语言,对录像进行自动选择和组接,从而大大提高剪辑的效率和质量。

在特效制作方面,人工智能的自动化优势更加明显,不仅能够有效地提升对视觉效果的把握水准,使特效更加逼真,而且在后期制作中,可以通过对渲染场景的深度学习,自动生成特定的光照效果或火焰、烟雾等特效,并实时核查最终拍摄效果。

此外,在3D内容制作方面,人工智能技术也大有可为。值得一提的是,在这一领域,中国影视企业已经走在世界前列。比如,2017年,由聚力维度研发的“峥嵘”AI立体设计师系统,成为当时全球唯一的人工智能3D内容自动制作平台。通过这一人工智能系统,电影制作团队在不需要大规模制作团队和双机拍摄的情况下,即可迅速实现将2D内容转为3D内容。

在数字修复方面,中影集团研发的自动图像处理系统“中影·神思”对一些电影镜头的低清图像素材增加了增强效果,同样显示了人工智能技术的威力。而由爱奇艺开发的ZoomAI视频增强技术,在优化低分辨率、噪点、抖动、色彩灰暗等低质视频方面也有出色的表现。

走向更精准智能的制片管理

人工智能运作的核心原料是数据。在包括电影制作在内的任何行业中,人工智能技术都可以通过挖掘和分析海量数据,来揭示模式、趋势和用户偏好,从而为产品的设计和市场推广提供精准有效的策略。就电影业的智能化管理来说,对包括导演、编剧、历史票房收入、制作成本和观众人数在内的各种数据的输入和分析,是人工智能推动电影业全流程智能化管理的前提。

比如,2015年开始运行的人工智能平台Script-Book提供了一个基于云计算的人工智能系统,帮助制片公司识别哪些电影脚本更有市场潜力。电影制片人所需要的只是简单地上传电影脚本,然后等待软件的分析结果报告。

再比如,成立于2011年的Qloo公司的数据库中,有数百万部电影的相关资料。该公司的平台对这些数据进行分析后,能够帮助识别观众的偏好,从而有助于电影制片人了解向谁推销电影以及制作哪些电影会有更好的市场效应。

除了制作和推广策略管理外,人工智能平台还在财务管理、进度管理、质量把控、在线审片等环节发挥着类似的自动化管理功能。随着人工智能的全面应用,电影的制片管理环节也将向更精准、更自动化、更智能的方向发展,电影业的运行模式将发生深刻变革。

机器人写作与剧本创作

随着深度学习、大数据和云计算等技术的不断发展,人工智能正在进入许多极具创造性的领域。例如,海外开发的实验室项目“叙事科学”已经超出了相对简单、高度模式化的消息类新闻写作的水平,可以根据特定要求写出具有个性化色彩的新闻故事。如今,这种技术应用已经突破了新闻等非虚构写作的范

围,开始进入电影剧本等虚构写作的领域。

通过深度学习和海量训练,智能机器人已经可以编写出符合人类观影要求的剧本。比如,早在2016年,一个叫“本杰明”的人工智能程序在学习和分析了几十部经典科幻片剧本后,写出了全球第一个人工智能创作的科幻短片剧本。而另一个人工智能系统“华生”在学习了上百部恐怖电影预告片之后,通过模仿这些电影的剧本结构,最终为20世纪福克斯的科幻电影《摩根》制作了一支预告片。

此外,人工智能还能自动分解剧本,自动生成人物和场景列表,5万字剧本的拆解过程不超过5分钟。这些功能都大大提升了编剧工作的速度和效率。

当然,尽管通过大数据分析和深度学习技术,写作机器人可以写出简单的、带有剧情效果的剧本,但在文字、情节的连贯性、逻辑性和情感属性方面,人工智能与人类编剧还有不小的差距。

总之,包括中国电影业在内的全球影视界都对人工智能在电影制作方面的巨大潜力充满期待,并在系统平台开发和应用方面取得了实实在在的进展。当然,无论人工智能技术如何发展,一个更加自动化和

智能化的电影业的未来,都不是要把人类创作者和管理者排除在行业的边界之外。恰恰相反,人工智能支撑的电影业将是一个智能软件和人更具有互补性、更紧密合作的领域。在这个领域中,富有创造力的电影人将与更有效率的智能机器一起工作,以更饱满的创造力,不断开拓全球电影业更广阔的发展空间。

(作者为中国传媒大学副教授)

职称改革助推网络文学精品率

张鹏禹

近日,人社部、文旅部印发《关于深化艺术专业人员职称制度改革指导意见》,部署艺术专业人员职称制度改革工作,在健全职称层级设置、完善评价标准、推行代表作制度、畅通文艺群体职称评审渠道、建立职称评审绿色通道等方面提出了一系列有针对性的改革举措。其中明确提出,网络作家等新的文艺群体从业人员将与国有文化艺术企事业单位艺术专业人员,在职称评审上享有同等待遇,扫除了网络作家职称评审的障碍,为网络作家的职业化道路提供了保障,为其职业发展指明了方向。

中国作协网络文学中心发布的《2019中国网络文学蓝皮书》显示,截至2019年,网络文学注册作者达1755万人,签约作者超过100万人,其中活跃的签约作者超过60万人。网络作家不仅规模庞大,更是来自各行各业,很大一部分是自由职业者。由于绝大多数网络作家并非国有文化艺术企事业单位艺术专业人员,因此长期以来无缘职称评审,也缺乏相应的职称晋升渠道。赋予网络作家在职称评审方面的资格,不仅有利于进一步增强他们的归属感和职业荣誉感,更体现出社会对网络作家职业认可度的提升。早在2018年6月,上海即出台《上海市文学创作系列网络文学专业职称评审办法(试行)》,在全国范围内首次专门就网络文学建立体系完整的社会化职称评审机制,并于2019年3月向10位网络文学作家颁发上海文学创作系列网络文学专业中级职称。此次在全国范围畅通网络作家等文艺群体职称评审渠道,对于众多网络作家而言,无疑是个好消息。

另一方面,健全艺术专业人员职称评价标准,有利于引导网络文学创作风尚,规范创作行为,营造良好的创作环境。网络文学经过20余年发展,已经初步摆脱了野蛮生长的粗放式发展阶段,但也存在着剽窃他人成果等侵权行为。《意见》提出,在职称评审方面要坚持德才兼备、以德为先,把品德放在职称评价的首位,是对作家职业操守的进一步强调。其中明确提出对剽窃他人艺术成果或存在学术不端行为实行“一票否决制”,更对从业行为形成了有力约束,有利于巩固网络作家的“红线意识”。

在职称评审内容方面,《意见》提出,推行代表作制度,将艺术专业人员的代表性作品作为职称评审的重要内容,重点考察作品质量。这与近年来网络文学创作的精品化趋势不谋而合,有利于引导、鼓励广大网络作家不断潜心写作,打磨精品。相较于过去,今天网络文学读者的文化素养已经大大提升,对作品的审美与阅读期待也水涨船高,“注水式”的写作正日益被精雕细琢的“绣花功夫”所取代。不论是一些历史题材网络文学对细节的追求,还是行业职场文在各领域的深耕,都呈现出这样的特点。另一方面,作为IP化改编的源头,佳作精品在版权市场中的抢手程度不言而喻。因此,将代表作作为职称评审的重要对象,不仅体现出网络文学发展的趋势,更反映了网络作家的心声。

不论是前不久百部网络文学经典入藏国家图书馆,还是近年来越来越多的网络文学精品被打造成电影、网剧、游戏爆款,网络作家的重要性、影响力及其在整个文化产业中的地位日益凸显,将网络作家作为新的文艺群体从业人员纳入到职称评审的相关举措正逢其时。

记录叶嘉莹的诗词人生

记录叶嘉莹的诗词人生

周才庶

由陈传兴执导的文学纪录片《掬水月在手》近期上映,它以独特的诗性话语和美学形态记录了叶嘉莹的诗词人生,余韵悠长。

《掬水月在手》将四合院作为空间背景,分成六个

篇章,串联起叶嘉莹不同的人生阶段。影片真实准确地记录了叶嘉莹曲折的人生际遇与高渺深邃的精神境界。我们在电影中看到一位知识女性以坚韧的生命应对动荡的20世纪,以顽强的意志守护离散的家国,以古典诗词修复创伤的心灵。前尘往事,如烟如梦。影片以采访的方式表现叶嘉莹的经历,包括对她本人以及文学家白先勇、席慕蓉,海外汉学家宇文所安、施季瑞等人的采访。片尾,叶嘉莹的朋友刘秉松讲述了她们之间的故事,平静如水却又深情款款,她不禁说道:“这就是君子吗?”这些讲述反映出叶嘉莹为师、为长、为君的襟怀,以及为妻、为母、为女的担当。她不曾推诿,亦不对抗,在极简的日常生活中坚守诗词薪火,用生命去研究、写作与传承。一位穿过20世纪的当代女性以极优雅的方式诠释了士之品格。士不可不弘毅,任重而道远。

《掬水月在手》表现出叶嘉莹的漂泊羁旅之愁、丧母失女之痛、寻根祭祖之趣、传道授业之乐,难能可贵。叶嘉莹难忘顾随先生之师恩,讲述顾随授课、批改作业、和诗的情况,影片运用声音的叠加方式去表现师生的和作“纵横已是春寒了,耐它风雪耐它寒”,将词作的美感与心灵相契的师生道义一并传递出来。影片展示了叶嘉莹许多手写的研究笔记、信件以及照片、物件,电影并不是机械地摆拍这些物件,而是尽

量将物件与时代背景、事件、人物交融起来。比如,将叶嘉莹的单人照片与诗作一并呈现,银幕左边是照片的蒙太奇展现,右边是词作的浮人。照片叠加的是人物在不同年龄的面貌,表现的则是流逝岁月中坚忍镇静的个体形象。空镜头亦是影片一大特点,镜头对准优美的风景、苍凉的壁面、斑驳的石壁,辅之以日本音乐家佐藤聪明关于《秋兴八首》的配乐,营造一种具有历史感的东方影像美学。

《掬水月在手》使用独特的镜头语言,重视古典意象的传达,对电影进行诗化探索。叶嘉莹的重要贡献是用言辞去传递诗词之美,而影像语言极难表达这种丰富而复杂的内蕴。影片提到叶嘉莹解读李商隐、朱彝尊的作品。李商隐诗作晦涩难解却又瑰丽多姿,朱彝尊词作寄兴深远而又绵渺难言。叶嘉莹在诗词讲稿中对于两位诗人的身世和作品有非常精到的解释,对其“弱德之美”亦有独创性的阐发,而影片朴素的纪实手法实难渲染古典诗词的文字精义,固不免蜻蜓点水,这也是诗歌和电影融合的难度所在。

总体观之,《掬水月在手》在世纪光影中观照抗日战争后中国知识分子的一生,以诗的态度记录叶嘉莹,诉说生生不已的文化血脉。遗音沧海如能会,便是千秋共此时。

(作者为南开大学文学院副教授)

内蒙古七盟市 举办黄河流域古代文明展

本报(文)由内蒙古博物院、鄂尔多斯博物馆联合内蒙古黄河沿岸七盟市十余个博物馆共同筹备的“黄河从草原上流过——内蒙古黄河流域古代文明展”,日前在鄂尔多斯博物馆开幕。展览由内蒙古自治区文化和旅游厅、内蒙古自治区文物局和鄂尔多斯市人民政府主办。

在黄河流经内蒙古草原这一区域里,独特的自然地理条件、历代劳动人民辛勤劳作,造就了这里农牧交错的地域经济和人文环境,也成就了其文化多

元、共融共生的人文特色。流传千古的昭君出塞、文姬归汉、木兰从军等千古绝唱与悲壮史诗,正是多民族交流融合、携手发展的真实写照。此次展览汇集了内蒙古黄河流域各个历史时期的精品文物300余件套,通过多元文明的汇聚之地、文明交流的牢固纽

带、多民族融合共生的家园三部分,用历史发展的眼光审视内蒙古黄河流域的历史发展变迁,结合历史器物、遗迹及文献资料,以图证史,充分展示黄河在内蒙古地区的独特魅力,诠释中华民族古老文明多元一体的历史真谛。展览将持续至12月19日闭幕。

第十三届中国国际青年艺术周启幕 青春不缺席 艺术在行动

本报(记者郑娜)由文化和旅游部国际交流与合作局、中国对外文化集团有限公司、北京市延庆区人民政府、天津市文化和旅游局共同主办的第十三届中国国际青年艺术周近日启幕。

本届青年艺术周于今年8月面向全球征集线上展演作品,截至9月25日,共有五大洲26个国家和地区的50多个艺术团和艺术家家来线上参展作品和视频祝福,作品涵盖音乐、舞蹈、戏剧、杂技、民俗等多种艺术形式。其中不乏缅甸国家艺术团、白俄罗斯莫吉列夫州立剧院、哥伦比亚多明戈马利奥·胡里奥大剧院等一批国际知名院团的作品。

本届青年艺术周最大的亮点在于线上线下双线并举。在线下,中国对外文化集团发挥旗下中演院线在全国16家直营剧院、70家加盟剧院的优势,在北上广等十多个城市设立分会场,170多场精彩的线下演出已于9月中旬拉开帷幕。在线上,设立了云上开幕音乐会、音乐舞蹈大秀、国际舞台艺术精品展演、青年艺术论坛、“青年公益在行动”等六大板块,于10月中旬陆续上线。

由指挥家、打击乐演奏家李旻担任艺术总监的实景云上开幕式音乐会“致敬英雄”,于10月16日全网播出。演出邀请北京交响乐团艺术家在八达岭水关长城、北京世园公园、妫水河、玉渡山风景区等地实景演奏。曲目既有德国作曲家恩约特·施奈德创作的交响序曲《武汉2020》,作曲家刘思军为抗击疫情的护士创作的《奔跑的勇士》,也有纪念贝多芬诞辰250周年主题的贝多芬《C小调第五交响曲(第四乐章)》等。

青年艺术周一直热心参与公益事业,联合“青年艺术家扶持计划”等项目发掘和培养优秀青年艺术家。本届艺术周首次增设“青年公益在行动”板块,邀请中国残疾人艺术团音乐舞蹈诗《我的梦》以云展演的形式,激励当代青年人追求梦想,实现艺术成就。

艺术周还邀请“乐为爱”乐团和“田埂芭蕾”项目参与演出。“乐为爱”由自闭症青少年与中央音乐学院学生组成,旨在通过作品鼓励自闭症青少年和他们的家庭积极融入社会,倡导所有人尊重生命、尊重差异。“田埂芭蕾”是北京舞蹈学院教师帮扶云南砚山县那夺村少数民族孩子学习舞蹈的艺术项目。