

第十四届北京国际电影节“光影未来”电影科技单元 “人工智能与应用型影视人才培养”主题论坛举办

本报讯 由北京国际电影节组委会指导,河北传媒学院、北京大学影视戏剧中心主办,北京智源人工智能研究院独家学术支持的第十四届北京国际电影节“光影未来”电影科技单元“人工智能与应用型影视人才培养”主题论坛日前在京举办。中国夏衍电影学会会长、电影导演、制片人江平,河北传媒学院院长、教授李锦云参加论坛。论坛由北京大学影视戏剧研究中心主任陈旭光主持。清华大学国家CIMS工程技术研究中心仿真与虚拟制造研究室主任张林翰,中国电影科学技术研究所总工程师刘达,河北传媒学院副校长李兴国、李建平,河北传媒学院影视艺术学院常务副院长高贺胜,上海戏剧学院副院长聂伟,中国艺术研究院影视研究所所长赵卫防,浙江大学求是特聘教授、国家“万人计划”领军人才范志忠,出门问大模型(LLM)团队工程VP、自然语言处理(NLP)资深架构师李维,河北传媒学院影视艺术学院教授冯明杰,编剧、导演、北京大学艺术学院教授陈宇,北京师范大学艺术与传媒学院教授、纪录片导演张同道,中国电影文学学会副会长汪海

林,国家一级导演、编剧宁敬武,中央戏剧学院电影电视系主任高俊杰等参加研讨。胡月担任现场主持。江平在致辞中强调了科技对电影发展的重要性,回顾了电影从无声到有声、从黑白到彩色的演变。他表示,即使在人工智能时代,电影人仍需不断学习科技以适应变化。但同时,电影本质是讲好故事,在追求技术发展的同时,我们仍要保持对电影艺术逻辑的尊重,拍摄思想深刻、艺术精湛的电影。李建平指出人工智能对产业、教育、和人才培养产生了重大影响,需要积极应对、拥抱变革。他认为电影人在人工智能时代应发挥作用,继续讲好故事,尊重电影艺术逻辑,拍摄出高标准作品。在学术演讲环节,张林翰深入探讨了人工智能在社会数智化转型中的应用实践,特别是在工程领域的案例,强调在追求技术发展的同时,应尊重并发挥各领域的专业逻辑,实现科技与应用的深度融合。刘达认为在智能科技发展背景下的影视人才培养,需要适应大科技、元宇宙时代的特征,培养能够服务于工业化、现代化体系构建的影视人才,同时注重

自主创新与技术应用能力的提升。李兴国提出了人才培养的“5C模型”(文化理解传承、申辩思维、创新、沟通、合作)加上计算机科学素养,构成人工智能时代的核心竞争力;提出了影视人才培养的五个新方向:新人才模型、新培养方案、新课程试点、新创作探索和新实践内涵,并强调了人机共育的重要作用和向高阶应用能力的升级。论坛举办了题为“人工智能与应用型影视人才培养”的圆桌对话,由高贺胜主持。聂伟表示,人工智能和应用型人才的培养是电影教育面临的新挑战。教育者应提升自适应和自学习能力,打破知识界限,与业界和工科跨行业专家合作,共同推动电影教育的创新与发展。同时,他也认为电影的本质是讲好故事,在追求技术发展的同时,应保持对电影艺术性的尊重。赵卫防表示,AI教育在影视领域的应用需快速推进,尤其对于偏重理论研究的机构而言是短板。他认为,教育过程中应贯穿AI思维,特别是计算思维,以适应从高科技创作到AI创作的转变。范志忠主张文理融合与产学研一体化,以应对AI

技术的快速发展,只有立足新文科,结合强大的资本与产学研平台,才能培养出有创造力的AIGC影视人才,推动影视产业的未来发展。李维强调我们应当拥抱AI,利用它作为工具,而不是回避。同时也要看到,在内容创作方面,人的决策和创意是不可替代的。马明杰提出了AI在影视生产中存在的问题,如创作过程中的技术门槛降低、情感和创造性的缺失、作品主题的肤浅化以及版权管理问题。她呼吁重新审视人才培养方案,将AI与美学、艺术学等学科融合,以培养能够适应AI时代的复合型影视人才。

第二场圆桌对话题为“人工智能与影视创作”,由陈旭光主持。陈宇认为目前和未来AI应主要作为工具而非创作主体。理由有三:科技发展尚未达到AI超越人类思考的起点;艺术的本质起源于人类的生理和情感活动,与AI的创作起点不同;从伦理学角度,艺术创作应以人为本。张同道强调了技术特别是AI技术在电影制作中的重要性和潜力,指出了AI技术在降低成本、简化制作过程、提供新的美学体验方面的巨大潜力。汪海林提到AI使用现有创作成果的法律问题,以及艺术教育中更应注重激发创造力而非仅传授技术知识,认为尽管AI可以提供帮助,但艺术的核心应是人的情感和创造性。宁敬武认为,人工智能的迅猛发展对教育体制提出了新挑战,需注重个性化培养。同时他强调,在科技浪潮中,电影人应坚守艺术初心,以深刻思想和精湛技艺创作优秀作品。高俊杰认为,尽管AI在影视生产中的应用日益广泛,但仍存在创新性、情感性、版权管理和逼真度等方面的挑战,电影人应保持对电影艺术的尊重,实现技术与艺术的完美结合。

(影子)

青年影评人热议电影批评的通与变

在论坛圆桌对话环节中,吴冠平从学者的视角出发,以传播和创作两个维度回顾了上世纪80年代的影视批评生态,深入浅出地分析了在当前的产业环境下,随着价值诉求、观看平台的多元化,创作者和评论者关系呈现出崭新状态。吴冠平认为影评是另外一种创作,“一篇好的影评,应是一篇好的文学作品,基于我们对于语言的美感,以及我们对思想表达的精确度而产生”,从而提供给观众一种特殊的心理满足。

导演李睿珺结合自身创作经历,揭示出影视创作和影视批评之间的良性互动关系。他指出,电影批评以局外人的视角,以“旁观者清”的方式帮助“站在半山腰”的创作者发现隐蔽问题、走出视野局限,挖掘未来创作的潜在可能。他认为,创作的多元化与批评的多元化密不可分,正是因为创作主体的多元表达,才需要拥抱来自不同领域的多样评论标准,但又需要注意创作者与观众之间基于人类共同情感而生的“通感”。

赵晋追溯了知名影评自媒体“深焦DeepFocus”账号的创立、成长、发展过程,在从文字到博客的转变和多个自媒体平台辗转探索中,寻找数智时代中影评专业性 with 大众化之间的平衡。同时,他结合自身从事国际发行的经历,尤其是十余年来参与戛纳电影节的经验,指出影评人对于电影史书写、电影产业的重要作用。

陈刚认为,在数智时代的大背景下,影像对于时间的呈现更加直观,如何构建大众评论与专业评论间的有机联系,如何将电影评论基于创作基础之上,都是电影评论值得探索的新方向,是弥合电影评论与创作间错位的重要抓手。

左衡针对影评的现状与功能提出,只有创作者与影评者间拥有足够的信任与了解,才能让影评完成从“马后炮”到“马前卒”的转变,两者间的相互促进依赖良好的环境生态。左衡还提出了“元批评”的看法,认为视频弹幕、二创作品开拓了影视评论的全新领域,并期望以“批评的批评”促进影视评论水平的提高。

杨城回忆了学习期间撰写影评的经历,结合其影评人与制片人的双重身份,认为电影批评的标准绝非恒定不变,需要随市场需求、观众喜好的变化及时进行调整。他从影视创作对于“小众电影”巨大作用出发,指出良好电影评论生态的积极意义,不仅可以帮助优秀的影片走向更广泛的观众,也能够帮助创作者随时进行调整。

创作《画皮2》《封神三部曲》等作品的编剧冉甲男分享了在面对网络影评中的巨大非议时,从观众期待视野与个人创作出发产生的思考,深刻回答了创作者如何面对评论界的声音这一问题。冉甲男表示,伴随着数智时代的到来,电影评论生态发生了翻天覆地的变化,回应观众的需求与期待变得更加重要,不借助文艺理论工具的“感受”尤为珍贵,“真实、多元”的“反馈”是创作的重要参考。

周嘉桐认为,影评人可以在找寻观众“痒点”和共情社会“热点”的过程中,灵活运用短视频的深度解析,通过电影的外壳促使观众产生思考。艺术作品的评价存在着一个求同存异的过程,会给不同个体在不同阶段留下不同的力量,因此艺术批评是一个不断走向多元开放、一个“兼听则明”的过程。

从专业视角解读影像,以时代观点阐释灵魂。本次论坛通过影评人、电影人间的真挚对话,聚焦电影批评发展的现状、面临的困境与未来的可能性,以期提高创作水平,满足观众需求。电影批评与电影创作之间的良性互动对于中国电影产业发展至关重要,正如周黎明所言,批评的繁荣离不开创作的繁荣,批评的多元化取决于创作的多元化。

(李佳蕾)

“人工智能时代的青少年美育与影视教育” 学术论坛举行

■文/董朴

由北京国际电影节组委会指导,北京大学戏剧影视中心联合西南大学出版社共同主办,北京智源人工智能研究院独家学术支持的第十四届北京国际电影节“人工智能时代的青少年美育与影视教育”学术论坛活动近日在京举办。中央戏剧学院党委副书记、院长郝戎,中国电影艺术研究中心研究员、《当代电影》杂志主编皇甫宜川,中国音乐学院教授刘沛,北大附中校长助理兼艺术中心主任王冰,西南大学教材研究院执行院长张发钧致辞。北京师范大学艺术与传媒学院教授周星、张燕,中国音乐学院教授杜亚雄,中央民族大学舞蹈学院院长姜铁红,北京大学艺术学院教授顾春芳,中国音乐学院音乐学系主任毕明辉,中国传媒大学艺术学部副部长彭文祥,北京电影学院科研处处长、“未来影像”高精尖创新中心副主任刘军,西南大学文学院教授、重庆市电影家协会副主席刘帆等参加论坛。论坛由北京大学影视戏剧研究中心主任陈旭光主持。胡月担任现场主持。

郝戎在致辞中表示,人工智能的崛起正在改变艺术和审美教育的传统模式,为我们提出了如何适应新形势,把握未来方向的重大课题。新的教育策略正在采用AI技术来丰富教学内容,个性化学习路径,精确评估学习成果。新颁布的艺术教育课程标准强调了中华艺术精髓的学习和民族自信心的培养。我们需要借助智慧和力量,推动美育的创新和发展。皇甫宜川在致辞中表示,在青少年美育的领域中,影视教育的重要性日益凸显。作为全国政协委员的他在两会提案中,强调影视教育在青少

年美育中的关键地位,倡导基础设施和体系建设的完善,视觉审美与语言教育的并重,要求构建全面的教育生态。人工智能的融入,将推动美育教育与时俱进,以适应数字化时代的需求。刘沛在致辞中说,我国艺术课程标准首纳舞蹈、戏剧及影视,美育迈进新阶段,也面临师资及理念转化的挑战。高校需要加强师资培养,理论实践并重,以落实美育理念,将美学和美育理念真正转化为美育的实际效果,以真正实现美育教育的目标。王冰在致辞中提出,比起学习技术本身,学生更需要培养一种与人工智能和谐共存、相互协作的能力,这其中包括创新思维、替代性思维,以及解决问题的能力。新技术与艺术的结合正在引发艺术教育、艺术创作、艺术欣赏的诸多变革,这对于艺术教育工作者来说无疑是一次巨大挑战。张发钧在致辞中说,学校美育是党的教育方针的有机组成部分,也是素质教育不可或缺的重要内容。尤其是人工智能强大的虚拟现实功能,对我们的审美经验和审美认知产生了颠覆性的冲击。

在学术演讲环节,郝戎以人工智能时代的戏剧教育为出发点,阐述了人工智能时代对戏剧教育的深远影响。科技进步可能会限制某些传统艺术形式的创作,但也为艺术教育和创作带来了新的可能性和便利。然而,我们也必须警醒,科技的发展可能颠覆某些艺术领域。我们应积极拥抱科技的变革,同时尊重传统艺术的本体,打破认知的局限,创造最新最美的艺术作品。周星以“变异性、恒定形成与审美的专一性”为发言主题,讨论人工智能对教育的影响,影

视教育呈现出变异性与恒定性的辩证关系。虽然技术革新带来显著的变异性,推动了教育模式和形态的变革,但人的审美需求和创造性具有恒定性,不会被完全替代。因此,我们既要适应技术的变革,也要注重人文、本身的美育事业。

圆桌对话一的主题为“互联网时代青少年艺术素养如何养成”,由张燕担任主持。对话中,郝戎对互联网时代的戏剧美育教育提出了重要观点。戏剧作为叙事叙事艺术,需要传达文化理念、引导价值观,这是一种终级的艺术审美的教育。教育者可以给学术提供外在技巧形式的培养,但是真正达到艺术美的境界和主流价值观及人文素养的提升,需要持久的探索。顾春芳认为,美育不是知识教育,它可能是人性的教育,可能是智慧的教育,是最人性的教育,是让人体会美、感受美、审美的能力的教育。在美育教育中,要注重对想象力和实践性的培养,而互联网时代,我们应该运用新的科技技术让古老的美育方式插上新的翅膀,让孩子们回到美的发生现场。杜亚雄在对话中论及人工智能和科技在更新换代,但音乐作为文化,具有累积性而非取代性。音乐教育是表演艺术,必须以表演艺术为核心。当前音乐教学,有过的理论注入,而忽视了实践的重要性。审美教育不仅仅是欣赏,而是通过实践来培养审美能力和审美情趣。毕明辉在对话中以音乐教育为基点,阐述了在媒介化社交时代,音乐教育的挑战在于构建学生与音乐的深厚联系。他表示科学、实践、精准在接受方式,音乐教育需强化本质主

义,培育青少年终身的声音兴趣,实现真正的终身教育。他还说,互联网+时代,音乐教育与AI结合,对提升音乐素养有重要价值。姜铁红在论坛中表示,舞蹈教育通过实体化的艺术传达,能激发学生对生活、自然和美的感知,引导他们实现心理转变和自我发现。在互联网时代,舞蹈教学的影响力将进一步增强,为人类精神世界开拓新的可能性。

第二场圆桌对话题为“媒介素养与影视技术教育”,由皇甫宜川主持。对话中,彭文祥提出当今时代媒介环境发达,媒介素养至关重要。他专门讨论了媒介对知识、文化的影响,强调回归信息的本质。除了媒介素养,对于艺术和美的感受力和素养也十分重要,在未来的影视教育中应该对此加以重视,教育方式也无需繁杂,应遵从“化繁为简”的原则。刘军强调媒介素养对于当代青少年的重要性。当今社会以媒介为主导,教育必须与时俱进。媒介素养不仅涉及知识与文化,更涉现代技术,尤其是人工智能。要引导学生正确认识人工智能的边界和伦理,促使他们深入思考其对社会、文化、美学的影响,并利用中国文化赋予人工智能以独特的美学。刘帆表示,当代青年在媒介素养上展现出对新媒体的熟练掌握,同时也需理解媒介背后的传统与经典。教育工作者在培养新技术技能的同时,也应注重传递更为恒久的价值理念。王冰谈论了中学影视教育应该强调表达能力、融合技术训练与德育引导;通过项目制实践,提升基础技艺并深化道德理解;结合生活实际情境的课程设计增进媒介素养,并激发学习热情。