

Sora带来的是“新视界”还是“新世界”？

◆ 石俊

Sora作为突破性的人工智能“文生视频”大模型日前对外发布,仅几天就在社会的各个领域产生了不同反响。作为一名影视剧艺术的学者,在当下与不同层面的从业者和学生进行交流时,发现有人恐惧,有人期待,有人已经开始应用,更有趁迷乱之际谋利者。我们的影视艺术和其他媒体或视觉艺术无疑走进了一个新技术与新智慧的时代。

Sora主要特点来看是可以模拟摄像机视觉的场景,其次是可以完成相应的逻辑与变化,更重要的是生成虚拟的世界图景。从工具的角度而言,对影视、游戏、长短视频行业首先可以作为创作的手段,其次将会有大幅度降本增效的作用。一个月前某高校咨询我可否以20万元以内预算做个1000分钟的教学动画片,我从传统制作角度觉得,即便降到技术最低的动漫标准所需要的人力与物力也需要500万元以上,如果是标准动画那没有千万元以上是不可能完成。可是今天对于掌握Sora这个技术的个人或团队来说,也许就是一个可以完成甚至盈利的项目。因此目前介入Sora的思考与推广的有很多是媒体平台的管理层,因为作为产业或企业的领导人一方面需要技术的升级换代,另一方面也要面对更多运用人工智能模型的普通人的挑战。

互联网已经可以让远在山区或寒地的人接受高质量的教育和医疗问诊。在未来,“人”的价值会被重新重视和发掘,会在某个层面上重新让大家获得艺术创作的“公平”。

或能力的编剧或导演也将更有机会获得相应的机会与红利。曾经参与策划与编创宣传上海世博会纪录电影《外滩佚事》的杨捷,有着国内工科和国外信息通讯研究生学科经历,近年来在研发人工智能的剧本写作与评价系统。他认为“文本直接生成视频是个进化。从原来的其他近似产品都基于图像生成或者叫拼合的视频,进化到理解真实物理世界中空间时间关系来生成视频,看起来更真实,更接近真实世界的物理规律。从目前呈现的效果来看,主要可以取代一些简单场景,只为传达信息而构成的场景,比如说广告展示、商品展示等。作为影视呈现出来的视频是需要包含人类复杂而细腻的情感的。不知道以后会不会继续训练出这些东西”。

打破专业壁垒

Sora发布之后很多从事视觉艺术的专业人士是感到威胁的。因为这个“文生视频”的模型打破了专业壁垒,让外行也可以直接通过自己的想法,将指令转化成视频。有人这样形容:“扔进去一部小说,就可以转出一部大片”。在该模型发布后的数十小时后就有人用小说《西游记》的开头部分转出了颇有腔调的《石猴降世》。可以这样认为,这一技术及其后续发展让我们进入了每个人都可以当导演,每个人都可以将自己的故事或幻想的世界以视频甚至大片形式呈现给社会受众的时代。从传统从业者的角度来说,这个Sora无疑是颠覆性的存在,让大型影视公司或制片厂之前自以为傲的“技术力”瞬间被打破。其实之前的人工智能技术已经对传统的文秘和平面设计行业产生了巨大的影响。例如我熟悉的一家为多家著名品牌进行包装的设计公司在过去的两年间取消了三分之二的平面设计师岗位。因为人工智能在技术和效率上对传统从业者是有“替代性”的。那么Sora的发布与推广会给我们影视、自媒体、游戏等行业带来怎样的变化?

替代之路还长

人工智能替代编剧和导演还需要很长的路要走,其中要克服很多技术难点,但是Sora的出现对于基层动画师或特效计算机演算师来说,将会带来大比例的失业或缩短工时。历史告诉我们,科技发展的确会导致大量行业与工种兴衰。就像照相术让大量的人像画家失去了工作机会,但却需要照相师和灯光师一样,目前人工智能的发展在艺术领域也会产生新职业与岗位,例如将大量视频与图像输入视频模型并对其进行训练化的工程师、协助编剧或导演利用Sora进行可视化写作及营销的商务助理,同时有着理工科与计算机背景

让它为你所用

曾经需要专业能力才可以被准确表达的内容,在人工智能的帮助下或许会变得简单也更容易。由于人工智能的存在,人可以做更专业的事,普通人也可以因为兴趣去做出原本需要专业人力物力和大量时间才能达到的效果,这或许是普通人“展现”的机会。当然,前提是你有条件、机会和勇气以及技巧去了解和使用人工智能,并且让它为你赋能和创造价值。所以,干嘛要怕被人工智能取代呢?了解它,运用它,做它的老师、它的老板,这样你就有了一个不抱怨没脾气还执行力爆表的高效伙伴。它是机器,再复杂的人工智能程序依然是0和1的代码组成的。Sora的出现意味着人工智能又到了一个新突破点。有人说它是一个现实世界的模拟器。它让你感觉离现实很近,实则也要警惕它让你远离现实世界。摄制电影就是电影画面的空间呈现。我们进入影院观影,看画面更是体验电影创作者提供给我们空间。《盗梦空间》的导演诺兰在失重打斗这场戏里没有用电脑特效,而是用了传统摄制法在一个“离心”空间上让演员进行表演。到目前为止,似乎还没有哪个世界级的大导演出来为这一技术发声。因为对于他们来说,任何技术都是为艺术服务的,就像斯皮尔伯格拍摄《辛德勒的名单》时主要使用黑白胶片一样。目前Sora对短视频和游戏设计产业将会产生较多的应用和冲击,而对时长和结构都有着更高要求的影视剧行业则更多会作为辅助性工具。它可以在创作早期辅助创作者从零开始构建一些场景,让创作者将不太清晰的场景可视化与具体化。

认识一座城的方式有两种,一种是用脚步丈量,去阅读建筑;一种是用心灵感受,展卷代表这座城的好书。首届“上海好书”新春前精选出100种,输入了上海的100家书店。出门,可以去这100家书店,回家,可以翻阅这100种书……让我们更全面地认识上海出版的综合实力、上海城市的精神版图。

首届“上海好书”是由市新闻出版局与市出版协会、出版社经营管理协会和书市刊发行行业协会共同策划推出的一份官方书单,选自2023年度上海出版的20000多种图书——其中50%以上是首版新书。评委专家分析“上海好书”100种,具备了五大特色。

第一,是题材丰富、品类齐全。既有《天下国家道理:中国共产党的成功之道》《民心政治——生活中的全过程人民民主》等主题出版物,也有《芯事2:一本书洞察芯片产业发展趋势》等科技前沿主题等。第二,是注重中华优秀传统文化,新春假日,恰是回归凝聚着中华优秀传统文化的生活方式的最好时机。翻阅这一类著作,更能体会何以中国、何以中国人的缘由。《园境:明代五十佳境》遴选了明代园记中的23座园林,对其中的50个佳境,以

上海好书100种 勾勒城市精神版图

◆ 朱光

生活态度——在假日里琢磨琢磨,说不定可以“立竿见影”。第五个特色,对于出版界的意义更大一些——正是集中展现了“上海出版市场化的探索方向”。所谓市场化的探索,就是指尽量去摸清读者的需求是什么、在哪里。当张艺谋导演电影《第二十条》上映时,不知也去买一本《民法典与日常生活》,通过典型案例与法律热点互相印证,甚至还可能与电影彼此对照起来看。随机选取“上海好书”100种里的若干,就会让人不禁思索中国传统文化佳节到底如何度过?首选,自然是传统文化生活指南,实用到可以在日

张艺谋新作《第二十条》,是他连续第三年征战春节档——前年的《狙击手》初露锋芒;去年的《满江红》大获成功,一举拿下年度票房冠军;而今年的《第二十条》,是继《坚如磐石》之后的又一部现实主义题材影片,在喜剧外衣下对现实话题的探索与深思。

直击社会痛点

《第二十条》由最高人民检察院策划,以真实司法案例改编,生动演绎我国刑法第二十条规定的“正当防卫”制度和张艺谋的《秋菊打官司》有着同样的现实价值。“正当防卫”制度可以说是我国刑法中最重要的两项原则制度之一(另一个是疑罪从无制度),这项制度宣示着一条法治伦理:“法不能向不法让步”。然而,我国自1979年刑法规定

现实主义的利剑与法治社会的良知

——张艺谋电影《第二十条》赏析

◆ 梁天明

“正当防卫”制度以来,该制度在近40年中几乎处于沉睡状态,被诤称为“沉睡条款”。直到2018年“昆山龙哥反杀案”一下子激活了该制度,也最终促成了2020年最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台正确适用正当防卫制度的指导意见。

影片反映了现实生活中的三个普通故事。检察官韩明的儿子、高中生韩雨辰上卫生间时,撞见教导主任的儿子张科霸凌同学,韩雨辰帮助被霸凌的同学,继而遭到对方殴打。打斗过程中,韩雨辰不小心打断了张科的鼻梁骨,构成轻微伤……

深挖生活细节

《第二十条》在情节层面深挖生活细节。这三个案件涉及不同的家庭,影片努力使题材具有广阔的社会辐射面,从而使主题产生一定的普遍性。影片中的几个细节值得品味。马丽饰演检察官韩明的妻子,一名普通的家庭主妇,在得知儿子见义勇为打人后,爱子心切,为了儿子的勇为,委曲求全地设法乞求谅解;对方见私了不成,故伎重演;面对儿子遭遇霸凌后,因为没有证据、身体受伤伤的程度不够够案条件的法律尴尬,夫妇竟然申诉无门;马丽将一个母亲在为孩子申辩时的无奈、委屈,被逼上阵的母爱刻画得淋漓尽致。

展现时代精神

现实主义题材电影除了故事背景贴合生活现实,内容延展反映社会问题,人物经历获得情感共鸣外,更需要的是反映时代的精神和深度价值观的展现,具有强烈的时代感。《第二十条》在思考中关怀弱势群体。影片中的人物都有不完美的人物,但影片的故事却有了非同寻常的意义。在公交车上见义勇为的司机,为何会遭遇如此悲惨的人生?惨遭恶霸欺凌只为保护妻子的男人,何以成为杀人嫌疑犯?为阻止校园霸凌挺身而出而为了让好人出手的代价更大?《第二十条》不仅仅是一部烟火气十足的喜剧。影片浓重的生活化质感,很容易让人想起他的《秋菊打官司》,两者都是以若干案件的交织来构筑叙事结构,信息量庞大。但《第二十条》的主题更为聚焦,即便全片融入了不少笑点。纵观全片,三个案件的有机交融和法理上的精研探微,把《中华人民共和刑法》第二十条“正当防卫”阐释得振聋发聩,余味不绝。

为了给女儿治病,王永强找村霸刘文经借了高利贷,还不上钱,后者逼王永强喝尿,甚至侮辱他的妻子郝秀萍。双方扭打在一起,恼羞成怒的刘文经扬言要砍死王永强,随即跑向车里取刀。王永强则在惊恐中捅伤了刘文经,对方不治而亡。随后,检方以故意伤害罪,对王永强提起公诉……

在历史长河中,法治为何鲜用“正当防卫”制度?“正当防卫”犹如张秀萍

赵颖饰演的聋哑人郝秀萍,一个历经太多苦难的底层妇女,站在工地顶楼边沿,风肆意地吹乱长发,唯有五官表情和铿锵有力的手语,表达出自己的愤怒与决绝。为了保护残障的孩子和关押在看守所里的丈夫,绝望地纵身跳下,撕裂了多少母亲的心!

雷佳音饰演的检察官韩明,其承办的公交车司机张贵生见义勇为被判故意伤害罪丢掉了工作,公交车司机女儿发出的“我爹见义勇为错了吗?”

知来处,明去处

——从与马无关的马面裙走红说起

◆ 徐佳和

新春朋友聚会,有位行事一向先锋前卫的朋友穿起一条形制古朴的马面裙前来相见。只见长长的裙摆处点缀着织金纹样,前后平整的矩形裙门,使穿着者站立时端庄挺拔,落座时亦不易压皱,行走时裙裾微动,给人流畅的现代美感。原来近段时间的文博热,让从前只能静静躺在博物馆的马面裙,在传统节日里被穿“活”了,也穿“火”了。就像三星堆里高鼻深目的面具,跳舞的胖胖陶俑嘴角浮现的腼腆微笑,青铜器上“尴尬又不失礼貌”的表情……文物上停留千年的“表情包”与现代生活现代情感相结合,深入人心。

马面裙在色彩运用上大胆鲜艳,蓝色、红色居多,最大的特点便是上面的刺绣,明清贵族女子会选择在马面裙的裙门和边缘配以花草植物等纹饰。不同的纹饰图案还象征着不同的寓意,不同的花草代表着不同的品格与特征,例如莲花象征冰清玉洁,石榴葡萄象征多子多福,百合象征百年好合等,从侧面也反映出中国传统文化价值观念。

此外,需要注意的是,马面裙发明的初衷是为了方便骑乘设计的,非闭合式的裙子在风吹、走路或坐下时,裙片都会打开。因此,正式的马面裙并非不能单独穿着,里面需穿衬裙或者内裤。

程十发和赵无极也颇有相似之处。他俩在美术学院读书的时候,都因为跟传统的教育方式“抬杠”,差点

朝,女子依然在服饰上流传着明款。马面裙的布料亦有讲究,裙幅面料主要是由绸缎组成,不同款式的面料构成不尽相同。清朝的马面裙与明代的马面裙在面料上相比没有较大区别,虽然平民女子和贵族女子都爱穿马面裙,但由于所穿之人的身份地位不同,面料也随之变化。马面裙在色彩运用上大胆鲜艳,蓝色、红色居多,最大的特点便是上面的刺绣,明清贵族女子会选择在马面裙的裙门和边缘配以花草植物等纹饰。不同的纹饰图案还象征着不同的寓意,不同的花草代表着不同的品格与特征,例如莲花象征冰清玉洁,石榴葡萄象征多子多福,百合象征百年好合等,从侧面也反映出中国传统文化价值观念。此外,需要注意的是,马面裙发明的初衷是为了方便骑乘设计的,非闭合式的裙子在风吹、走路或坐下时,裙片都会打开。因此,正式的马面裙并非不能单独穿着,里面需穿衬裙或者内裤。

化的博物馆逐步走入我们火热的生活中。人来人往的商场里、博物馆的展品前,热闹狂欢的年会中,越来越多的年轻人开始尝试在不同的场合穿着马面裙,被重新发现的马面裙,正在迸发属于这个时代的光彩。当传统文化重返现代生活,回归实用,才能跨越种种偏见和障碍,得以传承。当标榜先锋与前卫的朋友也爱上了马面裙,也就意味着最传统的也就是最当代的,民族的就是国际的。

其实不管做学问还是做艺术,都是需要一点跟自己抬杠的精神的。网上可以搜到一段影像资料,记录了毕加索画一幅画的完整过程。他开始画了三朵花,然后把花变成一条鱼,接着鱼被改成了一只公鸡,最后画面以一个说不清道不明的古灵精怪收场。其中每一次被否定掉的画面,都可以被认为是完美的。他每一次大胆地涂抹之前的画面时,都令人心疼乃至心惊。但每一次涂抹完,催生出生意料不到的新画面时,也令人拍案叫绝。

几乎所有伟大的艺术家都是自己的“杠精”。因为所有的艺术家都必然会直面如何从过往的经验中破茧蜕变的考验。去看最近的赵无极展,也可印证这样的规律。他从早年比较写实的画风,到受到克利影响的甲骨文系列,再到“看山不是山看水不是水”的风格,以及晚年的水墨涂鸦,都可以看出他不断在给自己“抬杠”。

程十发和赵无极也颇有相似之处。他俩在美术学院读书的时候,都因为跟传统的教育方式“抬杠”,差点被开除。但归根结底他们不是跟别人“抬杠”,而是跟自己“抬杠”。程十发后来的画风也是经过多次自我否定而蜕变。现在很多从事艺术的人喜欢否定别人。如果把这种精神用来对付自己就更好了。时常在朋友圈里看到有洁癖的朋友宣称,拉黑了跟自己三观不同的人。拉黑也好,耳根清净。不过我从来没有拉黑过跟我观点不同的人。我觉得跟我截然相反的观点,甚至某些粗鄙蛮横的思想,有助于锤炼我的观点,拓展我认知的视角。经常有朋友会把在网上看到的一些艺术观点转发给我,希望听听我的想法。有时是荒谬的观点是很难驳倒的,它们似是而非,逻辑陷阱一环套一环。这就逼着我去梳理自己的思路。有时候,我还会从荒谬中找到合理的成分,也别有心得。我们迈步于艺术世界中,不要仅仅停留于赏心悦目,还不妨尝试玩玩做自己的“杠精”的游戏,不断突破自己的习惯性思维,让自己变得更通透,更自由,更包容。

上海文艺评论专项基金特约刊登

林距离

做自己的「杠精」

◆ 林明杰