

人工智能对未来影视行业的影响研究

孙怡婷

(西安培华学院 陕西西安 710125)

摘要:随着人工智能技术的快速发展,影视行业正面临着前所未有的变革。本文首先分析人工智能的技术发展,然后分析人工智能对未来影视行业的影响,并将人工智能对影视行业影响进行案例分析,最后尝试探索影视行业应对人工智能带来的变化的策略。

关键词:人工智能;影视行业;影响

前言

刘弢(2018)提出,人工智能的发展会促进数字化剪辑师的发展,人工智能介入剪辑很有必要^[1]。王春水(2023)指出,人工智能对于影视行业影响很大,尤其是AIGC技术对影视制作的影响^[2]。王倩(2023)指出,人工智能技术在影视行业的计算机视觉方面有了广泛的影响,不仅提高了制作效率,而且为观众打造了更好的观影体验^[3]。刘慧颖(2020)指出,电影艺术融入人工智能技术,实现影视艺术的创新呈现,引领影视行业变革与发展,虚影声画艺术会给大众带来全新的电影视听世界^[4]。已有的文献为本文研究人工智能对未来影视行业的影响提供了重要的参考。

1 人工智能的技术发展

人工智能的技术不断发展,已经经历了多个阶段,从早期的符号主义和专家系统,到现在的机器学习和深度学习,人工智能技术正在不断地进步和扩展,当前已经形成机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉、机器人技术等。机器学习是人工智能技术的核心,它使计算机能够通过数据学习并做出预测或决策,而不是依赖于硬编码的规则;深度学习是一种特殊的机器学习方法,深度学习在图像和语音识别、自然语言处理等领域取得了显著进展,是当前人工智能技术发展的热点,它使用多层神经网络来模拟人脑处理信息的方式;自然语言处理关注于让计算机能够理解、解释和生成人类语言,包括语言模型、机器翻译、情感分析和聊天机器人等;计算机视觉使计算机能够“看”和理解图像和视频中的内容,应用包括面部识别、物体检测、图像分类和自动驾驶汽车的视觉系统;机器人技术结合了人工智能技术、机械工程和电子工程,以创建能够执行复杂任务的机器;强化学习是一种学习方法,其中智能体通过与环境互动来学习最佳行为。

人工智能技术的未来发展将继续受到计算能力、数据可用性、算法创新和跨学科合作的推动。随着技术的进步,人工智能技术将在更多领域实现突破,同时也会带来新的挑战和机遇。跟踪人工智能技术的发展,特别是在机器学习、深度学习、自然语言处理、计

算机视觉等方面的最新进展。分析这些技术如何应用于影视制作、后期制作、内容分发和观众互动等环节。

2 人工智能对未来影视行业的影响

2.1 人工智能技术对影视行业经济效益的影响

人工智能对影视行业经济效益的影响包括成本节约、收入增加和市场规模扩大等。人工智能技术可以提高影视制作的效率,人工智能技术可以自动化影视制作中的许多流程,如剪辑、特效制作和动画渲染,减少了人工操作的时间和成本,从而可能改变行业的商业模式。同时,人工智能技术可以帮助预测影视作品的潜在市场表现,从而减少了对失败项目的投资,节约了资金。更为重要的是,驱动的推荐系统可以更准确地推荐内容给用户,增加了用户满意度和订阅率,从而增加了平台的收入;人工智能技术为影视行业开发新的收入来源,比如通过丰富互动式内容,加强虚拟现实(VR)和增强现实(AR)体验,有效地吸引新的观众群体。

2.2 人工智能技术对影视内容生产的影响

人工智能技术对影视内容生产产生了巨大的影响。一方面,人工智能能够帮助编剧创作剧本,通过分析大量成功的影视作品,人工智能技术可以为影视编剧提供有关情节结构、角色发展和故事节奏的建议;另一方面,人工智能技术可以为影视创建虚拟角色,这些角色在视觉和情感上越来越接近真实人类,甚至可以模拟真实演员的表演。

2.3 人工智能技术对影视消费的影响

人工智能可以帮助影视公司分析市场趋势和观众需求,制定更有效的营销策略。人工智能技术会对影视消费产生影响,给用户一种新体验。人工智能推荐算法能够根据用户的喜好和行为数据进行个性化推荐,提高用户的观影体验。同时,人工智能技术还可以用于互动式影视内容的创作,使观众能够参与到剧情的发展中,提供更加沉浸式的观影体验,人工智能技术实时分析观众的反馈和情绪,调整剧情或内容,以提升观众的参与度与满意度。

2.4 人工智能技术对影视传播文化的影响

人工智能技术对影视传播文化的影响是深远和复杂的。它既带来了影视传播效率的提升和内容的丰富性,也提出了关于影视文化多样性、影视伦理价值和影视领域职业发展的挑战。人工智能技术能够帮助影视作品更好地适应当地文化,提高跨文化传播的效果,同时,人工智能技术可以帮助推广边缘文化和小众文化,增加其曝光度和受众。

3 人工智能对影视行业影响的案例分析

随着人工智能技术的不断进步,其在影视行业中的应用增加和影响扩大,主要体现在影视的个性化推荐、内容创作、制作流程优化、观众体验提升等方面,预计未来这些影响将进一步加剧,影视行业将需要不断适应和创新以充分利用人工智能技术所带来的机遇,本文主要四个层面分析人工智能对影视行业影响的案例。

3.1 个性化推荐

人工智能系统可以辅助影视项目策划及宣传推广,通过智能预测评估系统预测影视剧项目预算及收益,实现个性化推荐,增加影视收入。比如 Netflix 利用 AI 技术分析用户的观看历史和偏好,为用户推荐最适合他们内容。这种个性化推荐方式提高了用户满意度和观看时长,也增加了 Netflix 的收入。

3.2 内容创作

电影《Her》讲述了一个关于人类与人工智能恋爱关系的科幻故事。这部电影展示了人工智能技术在创作过程中的应用,如人工智能技术创作的音乐和对话;在电影《Avengers: Endgame》、《Blade Runner 2049》这两部电影中,人工智能技术被用于特效制作、角色生成和数据分析。人工智能技术的应用提高了影视制作效率,为观众呈现了一场视觉盛宴。

3.3 文化传播

随着人工智能技术的发展,影视作品可以更加方便地存储、传播和共享,为观众提供更多样化的观看方式。电影《Captain Marvel》采用了人工智能技术,在全球范围内广泛传播。这使得电影能够跨越语言障碍,被全球观众理解和欣赏,促进了影视文化的传播和交流。

4 影视行业应对人工智能带来的变化的策略

随着人工智能的不断进步,影视行业不仅提高了制作效率,缩短了制作时间,还提升了作品质量。人工智能在剧本创作、图像处理、影视剪辑等环节的应用,使得创作过程更加智能化,因此,影视行业需要不断调整和优化这些策略,以应对未来的挑战和机遇,同时确保影视的创新和可持续发展。

4.1 创新内容开发

人工智能技术给影视行业内容创作带来新的挑战,因此,一方

面要加强人工智能技术在影视内容创作中的应用,实现自动剧本生成、角色创作和对话设计;另一方面,要充分利用人工智能技术,开发新的艺术形式和叙事方式,创造独特的影视内容。

4.2 优化制作流程

生成式人工智能技术,如大语言模型,为影视行业带来了新的创作手段,它能够生成文本、图片、音频和视频等内容,使得特效制作、虚拟场景和人物角色的生成更加快速和高效。采用人工智能技术辅助的工具和平台,优化影视制作的各个环节,提高效率和质量,利用人工智能技术自动化后期制作流程,减少人力成本和时间消耗。

4.3 注重营销创新

利用人工智能技术,通过挖掘和分析海量数据,了解市场趋势和观众偏好,指导内容创作和营销策略,为电影制作提供精准有效的策略。实施数据驱动的决策,优化资源分配和项目选择,例如,通过分析导演、编剧、历史票房收入、制作成本和观众人数等数据利用人工智能推荐系统提高内容分发效率,提供个性化推荐,增强用户体验;利用人工智能技术进行精准营销,提高广告投放的效率和效果。AI 技术, AI 可以推动电影业全流程的智能化管理

4.4 注重人才的技能培训与学习力

影视行业需要投资于员工的技能培训,确保他们掌握人工智能技术的基本知识和应用技能,培养跨学科人才,包括既懂影视艺术又懂人工智能技术的复合型人才。鼓励行业内外的合作,注重人才持续学习,鼓励影视行业人员自主学习人工智能技术,不断研究和跟踪人工智能技术,提高影视行业人才对于人工智能技术的影响。

结论

总而言之,人工智能技术对影视行业的影响是多方面的,既包括制作效率的提升、内容创作的丰富,也包括市场管理和观众参与方式的革新。同时,也需要注意和应对人工智能技术给影视行业带来的挑战与风险。随着科技的不断发展,影视行业将继续探索人工智能技术应用在影视领域的更多可能。

参考文献:

- [1] 刘弢.人工智能对影视后期制作的介入以及数字剪辑师的研究[J].新媒体与社会, 2018, (2): 141-150.
- [2] 王春水.人工智能技术的发展及其对影视制作的影响[J].影视制作, 2023 (10): 13-21.
- [3] 王倩.人工智能抠像技术在影视后期制作中的应用与探讨[J].信息与电脑, 2023, 35 (15): 91-93.
- [4] 刘慧颖."人工智能+VR"技术下电影艺术发展的变革[J].中国传媒科技, 2020 (1): 47-49.