

當AI成為創意夥伴：探索焦慮與希望的交匯點

刊出日期：2023/12/12 | 文字：鍾乙君 | 責任編輯：翁敏軒

全文共4365字，閱讀大約需要10分鐘

隨著AI科技的日新月異，臺灣蓬勃發展的影視業在此同時會遭遇哪些影響？AI能否取代人類的創意？本篇將以創作者的角度探討AI技術與藝術之間的可能性和發展。

ChatGPT的問世標誌著AI (artificial intelligence) 發展探討的進一步白熱化，人們驚異於AI進程的迅猛發展，超越了傳統的電腦運算，更在生活中甚至工作場域發揮卓越作用，開始被大量應用在各種領域。到了2023年AI的角色已經超越了傳統的電腦運算，成為人們日常生活的一部分。在GPT-3.5問世後，人們開始尋求AI自身遇到的困難，並期待從AI的智慧中獲得解答。AI不僅僅是冰冷的程式碼，更像是一位可以交談、提供建議的助手。

然而，AI並非萬靈之藥。2023年5月，好萊塢編劇工會發動罷工，原因不僅僅是薪資糾紛，更是對人工智慧 (AI) 崛起的回應。隨著AI進入劇本創作領域，劇本被用來訓練AI學習後，一時間AI所生成的作品是否能被視為原創、著作權歸屬的問題變得極為複雜。

回顧臺灣蓬勃發展的影視產業中，我們好奇詮釋劇本的導演與創作劇本的編劇對於AI創作劇本的態度，導演是否能夠接受AI成為編劇，台灣的影視行業現在是否因為有AI的加入開始發生變化而開始討論創意從業人員的可取代性。

但是要想了解AI能為影視圈造成的影響，我們認為應該先透過為了瞭解創意工作者對於AI應用的態度以及AI於影視創作範疇的能力。於是我們邀請到使用全AI生成作品《粉紅軍艦》的新媒體藝術家郭佩奇，探討使用AI創作的可能以及AI作品藝術性的核心概念。

▲ 郭佩奇全AI創作作品《粉紅軍艦》

郭佩奇首先介紹了她在創作中使用的多種AI工具，其中包括DALL·E、Midjourney、Leonardo等，這些工具涵蓋了圖像生成、影片創作以及音效生成等多個層面。郭佩奇指出目前AI的應用範疇已經擴展到能夠從腳本到音樂、音效再到影像的全方位協作。她以自己的作品《粉紅軍艦》為例，強調這是一支完全由AI創作的影片，呈現了AI在多媒體創作上的廣泛應用，因此郭佩奇對於AI在影視行業的應用持樂觀態度，特別是在提高創意轉化速度和提案效率方面的貢獻。

▲ 郭佩奇AI課程教學 (郭佩奇提供)

「藝術是一種表達的形式，而藝術家的工作就是將自己的想法透過創作帶到現實，而當代藝術的主流是觀念藝術，最終是在闡述人的中心思想以及人性。」

而在談到AI對藝術性的影響與質疑時，郭佩奇明確表示不擔心AI會使藝術性被磨滅。她以攝影的例子來說明，當相機剛被發明時，人們也質疑其是否能被視為藝術，但隨著時代演變，攝影被廣泛認同為一門藝術形式。她相信AI生成的藝術也將經歷相似的演變，並表示AI降低了創作門檻，但卻不會取代藝術家的創意和情感表達。

郭佩奇於回應AI是否會取代某些職業時，她認為目前AI的發展還無法完全取代人類在藝術創作中的角色。AI雖然能夠產生雛形，但在細部和想像力方面仍追不上人類。他指出，在目前的AI發展水平下，藝術創作者仍然需要進行大量的修改和深入的創作工作，而這是AI所無法替代的。

經過對擁有實際AI創作經驗的藝術家郭佩奇進行訪談後，我們可以確定AI在影視行業的應用能力已經相當強大，幾乎能夠完成圖像創作與影片的生成。然而，在精細度方面，AI仍存在一定的差距，尚未能與人類持平。值得注意的是，儘管AI在藝術與影視領域展現強大潛力。

但實際上，在經過郭佩奇對AI能力的介紹與說明後，我們僅可得知於現今發展的脈絡下，AI可以做到的事情，和影視圈中許多的職位有所重疊，而是否被台灣導演或是影視創意工作者所採納使用卻不得而知。為了深入了解台灣是否有追上這股AI潮流，開始將人工智慧運用到影視作品中，以及在台灣影視圈對AI的接受程度，記者進一步邀請到沉默老兵電影有限公司負責人的游智傑與谷汨文化的視覺科技跨域導演林思翰，來探討台灣影視行業的實際狀況。

應用與範疇

從2023年開始，林思翰的作品幾乎都已經融入了AI的元素，他在工作中主要使用AI來提案和前期發想，以節省時間和人力。然而，他也強調目前AI的技術尚未完全成熟，目前仍需要真人進行調整，尚未達到無需修改即可使用的程度，還需要一至兩年的時間才能夠發展到能夠只進行少量修改並作為商業用途的幫手。

林思翰進一步談到AI在他的導演工作中的應用。他分享了使用AI的好處，尤其是在提高創作效率方面。由於他是導演，以前需要將一個想法落實需要與文案、插畫師和設計師進行多次討論，花費一週的時間才能完成一個企劃。然而，有了AI後，他可以大幅縮短這個過程，同時克服了自己不擅長繪畫的困難。

這也突顯了AI在創意產業中的實際應用，並且顯示其在提高效率和克服個人弱點方面的優勢。他認為，AI將成為創作的協作者，讓創作過程更高效。然而，林思翰也提到比起製作出作品的初版，修改其實才是最耗時的部分，而這也是AI的一個弱點，因為目前的Midjourney或是很多的AI圖像生成AI都沒有可以透過指令輸入以外的修改功能，所以才會停留協助給客戶模擬作品的階段。

而游智傑則AI對他來說是一個有用的工具，能夠協助拓展製作的可能性。他指出，AI可以應用在文稿的校對和企劃的整理上，這樣可以快速、簡單地提高效率。而游智傑與林思翰所使用的AI有高度的重疊性，都是使用Midjourney與ChatGPT等工具，在企劃以及圖像生成的兩大AI旗艦的應用上，可以看出整理資訊與製作樣板對於來自兩個廣告與電影圈的兩位導演，有著同樣的重要性。但兩位導演在AI的應用上幾乎沒有提及其他五花八門的AI工具們，較少在整理資訊與製作樣板之外的功能有更多的利用。

從業者態度

▲ 游智傑電影拍攝工作照（游智傑提供）

「我覺得到頭來還是必須先經過個人的思考去想到這個IDEA，透過這個想法去運轉這個AI，來讓AI把你的想法放大！」

▲ 林思翰百人講座教學AI應用（林思翰提供）

針對AI在電影製作中的應用，游智傑表達了對AI的正面態度。他分享了自己在片場中使用AI進行分場，並在劇本和分鏡方面詢問AI的意見，以獲得更好的解決方案。游導演強調，他並不排斥接觸AI，且對於AI在創作中的潛力給予了積極的評價。在談到AI是否會取代人類的部分時，游智傑提到，雖然AI可以加速生成作品，但在修改與感情表達方面仍然追不上人類。他認為，工作人員的勞動力是無法被取代的，且強調了情感在影視製作中的不可或缺性。

「AI的出現對產業是很有幫助的一件事情，但你說會不會導致一些人失業，肯定是會的。過去汽車發明後很多馬伕失業了，但他同時也創造出了很多新的職業。」

林思翰表達了在AI成為協作者後對產業可能分化的看法。他相信未來的趨勢會趨向極端，一方面是追求生產速度的極致，另一方面是追求高品質、精緻的極致。他強調，處在中間的人可能會因為既不夠快又不夠好而被淘汰。

對於AI焦慮，林思翰認為焦慮的根本來源是對社會變革的不確定性和對競爭的擔憂。他指出，焦慮是與心態有關，並表示人類總是需要一個理由來感到焦慮。他強調了對社會變革的正確認知，以及對競爭的適應和調整是緩解焦慮的關鍵。

「很多人問我說為甚麼要推廣AI，AI已經在搶大家的工作，你還開課程跟開社團教大家怎麼使用AI又讓大家知道這麼多新技術。但是，如果我不開這個課程，不開這個社團，AI風潮就不會來嗎？」

林思翰成立AIGC社團的初衷是希望台灣能夠跟上AI的發展，減少被國際社會淘汰的機會。他呼籲大家不要對AI持保留態度，而是要共同將AI應用在更有益的方向上，認為若台灣不能跟上AI的發展，可能會被國際社會淘汰。他對AI的期望是能夠讓大家一起將一切推向更好的地方，強調了共同探索AI對未來的潛在影響。在教學方面，林思翰強調他教授的不僅是具體的AI工具，更是一種心法。他指出，技術進步快，但具備良好的基本溝通和設計思考能力是持久的。

法規、智慧財產權問題

「Midjourney跟ChatGPT都有商業模式，而AI本身沒有人性，以法律來說他並不是一個法人。」

當談及AI在作品中的智慧財產權時，游智傑指出，AI本身並不是法人，但AI的商業模式可以被使用。他舉例了Midjourney和ChatGPT等AI有商業模式，表示如果使用這些AI的東西，就必須支付相應的費用。而在台灣對AI的法規方面，游智傑表示，目前在台灣AI相關的法律規範還相對不明確。雖然政府有在進行相關的規劃，但進展似乎有些緩慢。他表達了對自由創作的期望，認為應當支持自由創作，而不是過度限制。此外，他提到AI在電影製作中的潛在應用，例如換臉在〈黑客任務〉中的運用，以及恢復年輕版本的演員。

在AI加入作品的產出方面，林思翰認為在未來兩三年內，人們可能難以分辨出是由AI還是人類創作的作品。他強調AI是否參與創作在未來可能不再成為討論的焦點，而更注重作品本身的質量和影響。在法律層面，他提到法律難以跟上科技發展，而AI的版權問題也在逐漸得到解決，例如Adobe提出的創作者分潤機制。

未來發展趨勢與展望

游智傑指出，中國大陸在AI上的應用相對開創，已能夠使用AI創作劇情片。他還提及，近年來的影視展覽中，結合AI科技的作品越來越受歡迎，其中就有一部使用AI編劇的影片甚至在LEXUS的活動中獲獎。對於未來，他期望台灣的影視圈能更積極地運用AI技術，推動產業發展。同時，他希望政府能夠制定更明確的法規，促進AI技術在影視領域的合理應用。

當新紀元來臨...

雖然AI在好萊塢引發了一場關於創意人失業的焦慮，但目前台灣影視產業中尚未看到類似情況的浮現。台灣的影視業界相對保守，且AI的應用尚未普及，但是台灣導演和創意人士對於AI的接受度較高，並將其視為有益的工具，所以在未來AI還是有望成為創意工作者們的得力助手。

透過訪談了導演游智傑和林思翰，了解他們對於AI的應用持開放態度，認為AI是一個有用的合作夥伴，能夠提高創作效率並拓展創意空間。然而，同時也強調了人性、情感等方面是AI難以取代的優勢。在影視產業中，追求最新穎的創意、最前衛的科技應用以及時代當下的話題話題熱潮，同時是最貼近普通大眾的產業特色，使推測人性與洞察情感時常成為創意工作者們的課題。

而經過兩位導演的訪談，可以得知以上兩者恰好是AI所不能及人類的短處，所以在創作上，人類終究直面的是自我，而不是AI所生成的華美內容，所以在藝術性以及人性之前，AI可能可以成為人類的協助者，卻不會真正的取代人類。

「當全世界都在使用AI的時候，台灣跟不上，就代表國外的人可以用十分之一的時間就把我們的工作搶過去做，就是我們被國際社會淘汰掉。」

就像任何技術進步一樣，AI的發展雖然帶來了便利，但也引發了一系列的問題，包括著作權爭議、法規不明確以及勞權問題等。然而，AI在未來也不可避免的將逐漸成為台灣影視創作的一部分，對產業發展帶來了新的可能性。而如何平衡AI的應用和保護創作者的權益仍然是一個值得深入探討的課題，隨著科技的不斷發展，台灣影視人才需要持續更新自己的技能，與時俱進，以更好地應對未來的挑戰和機遇。

© 2023 All rights Reserved

[AI上工·編劇罷工?](#)