

Research on Narrative Strategies of Short Videos from the Perspective of AIGC

Zhuoran Li

School of Humanities, Tianjin University of Technology, Tianjin, 300387, China

Abstract

With the development of AIGC (generative artificial intelligence) technology, this technology is gradually applied to the creation of content, and short video has the characteristics of short and fast, so short video has become the test field of AIGC technology that is still in development. With the iteration of technology, artificial intelligence has evolved from generating text to the ability to generate pictures, video, sound and other fields, and these technologies have gradually applied to artistic creation. From the perspective of AIGC technology, the narrative strategy of short video has also changed. The new technology brings a new form of expression for short video and increases the readability of the works. Therefore, exploring the narrative strategy of short video from the perspective of the development of AIGC technology can not only help to analyze the change of the narrative strategy of short video under the new technology, but also provide methodological guidance for the enabling content creation of AIGC technology.

Keywords

AIGC; short video; spectacle; narrative strategy

AIGC 视域下短视频的叙事策略研究

李卓然

天津工业大学人文学院, 中国·天津 300387

摘要

随着AIGC(生成式人工智能)技术的发展,该技术逐渐应用到内容的创作中,而短视频因为具有短平快的特点,因此短视频成为尚在发展的AIGC技术的试验田。随着技术的迭代,人工智能生成内容,已经从生成文本,演化到具备生成图片、视频、声音等领域的能力,这些技术也逐渐运用到了艺术创作中。在AIGC技术视域下,短视频的叙事策略也发生变化,新技术为短视频带来了全新的表现形式,增加了作品的可读性。因此,在AIGC技术发展的视域下探究短视频的叙事策略,既有助于探析短视频在新技术下的叙事策略的变化,同时也能为AIGC技术赋能内容创作提供方法论的指导。

关键词

AIGC; 短视频; 奇观化; 叙事策略

1 引言

AIGC 全称为 AI Generate Content, 即人工智能生成内容, 是指基于生成对抗网络 GAN、大型预训练模型等人工智能技术, 通过已有数据寻找规律并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术^[1]。自从 2020 年 GPT3 问世以来, AIGC 技术成为最近几年最为火热的话题之一。设计师森·艾伦 (Jason Allen) 在 2022 年, 利用 AI 工具 Midjourney 生成了图片《天堂歌剧院》; 流媒体播放平台奈菲 (Netflix) 运用人工智能技术, 辅助制作了动画短片《犬与少年》; 中央广播电视总台制作了首部文生视频 AI 动画片《千秋诗颂》, 此外, AI 制作的纪录片也即将问世。

尽管 AIGC 的运用已经逐渐遍布影视艺术的各个领域,

但由于 AIGC 技术目前还有操作不可控、生成画面精细度较差等问题, 因此还无法广泛运用, 传统的电影、电视剧领域由于其画面质量高、内容风格统一、镜头前后关联性强的要求, 鲜有 AIGC 参与创作的案例。而短视频具有内容时长短、叙事结构简单、制作流程便捷等特点, 因此更适合成为 AIGC 参与创作的土壤, 并诞生了许多 AIGC 参与的作品。

2 运用视觉奇观进行叙事

短视频, 作为影视艺术的一种, 通过视觉和听觉两种方式来塑造形象讲述故事, 其中视觉在传达作品信息, 营造情感中, 承担了更重要的作用, 因此, 在视觉上塑造奇观来“控制”观看者的方式也就随之诞生。所谓奇观在我看来就是非同一般的具有强烈视觉吸引力的影像和画面或是借助各种高科技电影手段创造出来的奇幻影像和画面^[2]。英国电影理论家穆尔维于对电影里“看与被看”的剖析中, 提及了电影中的“奇观”现象。她依照精神分析学说指出, 奇观与

【作者简介】李卓然 (1998-), 男, 中国河北唐山人, 在读硕士, 从事新媒体视听艺术创作研究。

电影中“掌控着形象、色情的模式”存在关联。此后，影视作品中的奇观运用得愈发广泛，叙事的完整性、复杂的线性结构、情节的安排等等已变得远不如奇观场景重要^[3]。如今，影视作品中运用视觉奇观，早已不是穆尔维眼中那种受到批评的叙事手法，场面奇观、速度奇观、身体奇观等元素，已经广泛出现在影视作品中，并且成为该作品的叙事手法。

在短视频领域，这些奇观元素依旧存在，从内容和形式上，都存在大量的奇观叙事手法，从内容上看各种猎奇话题、夸张的剧情演绎，以及性别奇观等大量存在；从形式上来看，短视频作品是天生的创造形式奇观的土壤，由于其时间短、故事简单，进而各种传统影视作品中少见的画面转场、特技效果等在短视频中屡见不鲜。

AIGC 视域下，AI 生成的内容本体，本身就具备奇观叙事的效果。2023 年是人工智能视频爆发的一年，这一年的年初，还没有公开发布的文本转视频模型，仅仅过去 12 个月，数十种视频生成产品开始投入使用，全球数百万用户已可以根据文本或图像提示创建短片^[4]。运用 AI 生成视频结构的短视频作品，从最初的观感就与传统视频，或是传统的数字特效呈现出了不同的艺术风格，甚至能从肉眼分辨出哪些内容是 AI 生成的。

AIGC 视域下，创作者能够使用 AI 工具进行创作。抖音创作者 @阿米 Ami 用 AI 视频工具创作了科幻短视频，视频讲述了人类为了祈福而将灯笼挂得越来越高，高高的灯笼引来外星怪物，导致人类遭受生灵涂炭的故事。从类型上来看，该短片属于科幻片，而与以往的科幻片不同的是短片没有运用数字特效制作，而是直接运用了 AI 工具。科幻片是一个饱含奇观元素的类型，由于技术壁垒和成本原因，科幻类型并非个人创作者可以涉猎的领域，但在 AIGC 时代，AI 生成视频这一技术赋权了个人创作者创作科幻类型的内容，视频整体上呈现出了未来感与科幻感的艺术风格，短片中出现了“机械感的龙”“赛博机器人”“多足怪兽”等科幻形象。尽管这些形象从制作精细度和张力上与科幻片中的科幻形象上仍有差距，但其整体视听效果已经满足了短视频平台的视听需求。此外，一些博主将生活中常见的内容，用 AI 工具进行了陌生化的处理，使其具备了陌生化的审美效果，在抖音平台博主 @木子云设计的作品中，博主将日常生活中常见的美食形象用 AI 工具进行展现，内容包括如牛肉面，奶油蛋糕等大家熟悉的美食形象。在这一类作品中，观众所关心的重点，是 AI 眼中的牛肉面、AI 眼中的奶油蛋糕的视觉形象，作品的形式美已经远超越了内容的内涵。可以说在这一类作品中，运用 AI 技术生成本身就是一种奇观化的叙事手法。

3 再现与表现相结合的叙事策略

再现与表现，随艺术诞生之时便展开了反复的讨论，无论是模仿说对表现说，还是劳动说与游戏说，再现与表现

在艺术作品中一直是对立统一的关系，共同存在于艺术作品的发展过程中。在 AIGC 时代下，短视频领域中产生了新的再现与表现的关系，并由此引出了新的叙事方式^[5]。

影视领域中的再现性作品，题材上以写实主义为主，技术上则以长镜头、同期声、少用特效为体现。短视频领域的再现性作品也延续了影视作品这一特征，在以再现性为主的短视频作品中，对生活的记录，是主要表现的内容。由于短视频媒介的自身特性，表现性作品在短视频中是创作者更加热衷的题材，尤其是在 AIGC 时代，AI 工具为创作者实现创意构思，展现奇观内容提供了新的渠道。随着 AI 技术的发展，AI 内容不仅仅具备表现的能力，而且拥有了不同以往的在表现的能力下拥有再现的内涵。

AI 工具生成的视频，以往的画面具有鲜明的风格化特征，因此很多生成的视频能够被识别出来，随着技术的发展，AI 生成内容有了写实的特征，如 OpenAI 公司发布的视频模型 Sora，其生成的画面，其风格已经与摄影机拍摄的内容非常相似，人物的神态、动作姿态，环境的细致程度，已经呈现出难以挑剔的效果。

影像的表现性，是建立在再现性的基础上的，影像在其照相性所赋予的再现性的基础上，通过艺术家的创作以及各种新技术，才有了其表现性。就如电影被称作造梦机器一般，电影的创作就是把虚构性和真实性进行多维度调和，通过可视化的情节，构建出让人信以为真的景象^[6]。即便是科幻片中的表现性元素，也是基于影像的逻辑性和科学性进行展现的。

从再现与表现的关系上来看，Sora 是用表现来呈现再现。每个人的脑袋里都存在着这样或那样虚幻的“梦”，按传统的影视创作方式，需要动用力量才可能拍摄出一部作品，Sora 却很容易帮助人类实现“造梦”，大大减少了影视创作的难度。Sora 生成出来的极具逼真性，让观众难以分辨的画面，是用虚构的方式生成的。

在 AIGC 时代，短视频的制作受到技术的冲击改变，大量传统的制作手法将改写短视频的叙事方式，基于新技术的短视频叙事中，故事的写实性，已经显得不那么重要，因为作者可以通过虚构的手法来创作出写实的内容，作者在输入关键词时，关键词可能是充满虚构的想法和设计，而最后生成的画面是一个充满写实风格的画面，这样就将短视频叙事中由写实衍生出虚构的叙事方式转向了虚构衍生出写实的境况。

4 数智赋能改变叙事策略

以往的短视频创作流程中，一般流程为编导策划—拍摄—剪辑—发布维护这几个步骤，在这一流程中，编导策划提供了作品整体的创意来源，摄影师和剪辑师分别提供了画面拍摄的思路和剪辑的思路，作品呈现的内涵以及审美价值，通过各个流程的创作主体来提供。

在AIGC视域下,内容的创作者,创意的来源已经不仅是人类,人工智能也参与到了作品的创作之中,众多AI作品是数智赋能人智在进行创作。早期的AIGC内容以生成文本为主,从GPT3问世以来,运用人工智能来进行短视频文案批量创作已经成为新的创作趋势,随着国内外生成文本工具的陆续问世和迭代,AI工具甚至对接在短视频创作工具的接口处,创作者可以直接在创作文案时求助AI工具,及时将AI提供的灵感融入最终的文案中。

AI工具之所以能够辅助创作者进行创作,为创作者提供额外的灵感,与AI工具的学习过程有关。ChatGPT与文艺创作深度融合的前期基础,是机器人通过学习和分析大量文艺作品,掌握纷繁各异的艺术风格和表达技巧,继而模仿和生成文艺作品。正因其背后集中了全世界文艺作品及其作者的成就和智慧,并一直进行持续不断的优化和提升,它就有了超越一般人的想象力和创作能力^[7]。无论是最先崛起的生成文本AI工具GPT,还是国内的AI工具文心一言、豆包大模型等,都学习了大量的文本内容后,才具备输出内容的能力。从AI工具的运作原理看,AI工具输出的内容,是建立在其学习的内容基础之上,因此或许内容缺少独创性,但具有一定的艺术“灵韵”,这种灵韵即来自它学习的文本。

因此,在短视频的创作过程中,创作者应改变以往的人智的叙事策略,转向数智赋能人智的叙事策略,人智固然有其不可比拟的独创性,但数智的学习能力不容小觑,数智在其数以亿万的学习内容上总结生成的内容,包含人智所未接触到的创意,善用数智进行叙事,不仅能够提高短视频的制作效率,实现降本增效,也可以扩展创意,打破创作者的思维茧房。例如在短视频创作工具剪映中,在其文本工具中就植入了AI写作的能力,创作者可以选择写口播文案或者写营销文案,在对话框中输入关键词后,就能即时生成一篇完整的文案,创作者可以直接利用也可以摘取其中的创意另行撰写。此外,专业的文本生成工具生成能力更加强大,创作者可以直接与AI工具进行对话,通过下达指令的方式能够让AI根据多个关键词生成规定形式的文本,并且可以在已生成内容的基础上按照新指令进行反复修改。在AIGC时代,短视频创作者在创作过程中有了更加广泛的选择,其叙事策略也需适应技术进步带来的新机遇,这样创作才能够搭上技术的便车实现更加高效的内容创作。

5 结语

AIGC技术带来巨大创造力的同时,也引发了世人对该技术的担忧,物理学家史蒂芬·霍金认为AI可能会成为人类最伟大也是最后一项发明,对于AI生成内容的担忧,也一直未曾停息。首先,AI生成内容的准确性让人担忧,AI生成的内容依靠学习所提供的数据而得出,学习过程中虚假、不完整、有争议的内容会导致AI生成的内容缺乏准确性,并且AI有可能生成非法内容。其次AI生成内容存在知识产权问题,根据中国《著作权法》中的规定,类似GPT等AI生成工具不具备成为作者的条件,因此其生成的内容也无法定义为作品,甚至一些AI生成内容的版权划归给了制作AI工具的公司。此外,AI生成的内容还引发了艺术作品主体性的思考,AI技术的出现,冲击了人的主体性地位,重新提出了“作者之死”的言论。

尽管AIGC技术具有众多争议且发展仍不完善,但毫无疑问的是,其诞生对短视频的叙事策略乃至影视作品的叙事策略产生了长足的影响,正如麦克卢汉所说的:真正有意义、有价值的讯息,不是各个时代的传播内容,而是这个时代所使用的传播工具的性质及其所开创的可能性以及带来的社会变革^[8]。AI技术带来的短视频叙事策略的变化乃至整个创作上的变化,值得大家思考。

参考文献

- [1] 量子位.Diffusion的火,只是AIGC的缩影|量子位智库报告[EB/OL].<https://www.qbitia.com/2002/09/38066.html>,2003-9-15/2024-6-23.
- [2] 张红军.电影与新方法[M].北京:中国广播电视出版社,1992.
- [3] 周宪.论奇观电影与视觉文化[J].文艺研究,2005(3):18-26.
- [4] 胡泳.AI视频的兴起:Sora类生成式平台的可能性与风险[J].传媒观察,2024(4):5-19.
- [5] 贡小秋,陈俊.浅谈艺术的再现与表现[J].明日风尚,2019(7):151.
- [6] 陈吉.Sora、未来影视艺术与作为“变量”的文学[J].文化艺术研究,2024(1):32-37+112-113.
- [7] 杨敏.ChatGPT与文艺创作深度融合的四重情感逻辑[J].上海视觉,2023(2):13-21.
- [8] [加]赫伯特·马歇尔·麦克卢汉.理解媒介 论人的延伸[M].何道宽,译.北京:商务印书馆,2000.