11.04.2025

“Müasir incəsənət məkanında süni intellekt: problemlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans
‘Artificial Intelligence In The Space Of Contemporary Art: Problems And Prospects’ International Scientific and
Theoretical Conference

«Искусственный интеллект в пространстве современного искусства: проблемы и перспективы»
Международная научно-теоретическая конференция

UOT 791.43/.45

DOI: 10.25045/ASUCAAI.2025.25

РАЗВИТИЕ ОБРАЗА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КИНО

Тамта Турманидзе Левановна

Доктор искусствоведения, ассистент профессор

Грузинский государственный университет театра и кино им. Шота Руставели

Тбилиси, Грузия

tamta.turmanidze@tafu.edu.ge

Tamta Turmanidze

Süni intellekt obrazının kinoda inkişafı

Xülasə

Bu gün süni intellektin inkişafı əvvəlkindən qat-qat geniş vüsət aldığı bir zamanda, yeni texnologiyaların faydası və mümkün riskləri ilə bağlı mübahisələr getdikcə daha da aktuallaşır. Kino, müəyyən mənada gələcəyi hiss etmək və proqnozlaşdırmaq xüsusiyyətinə malik olduğundan, bu mövzuya son dərəcə həssasdır. Məruzədə süni intellektin kino tarixi boyunca ekranda necə təsvir olunması qeyd edilir. Süni intellekt ekranda ilk dəfə 1927-ci ildə Friz Lanqın “Metropolis” filmində görüntülənmişdir. Həmin filmə insanın yaratdığı robot, özünün yaradıcısını məhv etməklə hədələyən bir obraz kimi təqdim olunmuşdur. Bu obraz zaman keçdikcə elmi-fantastik filmlərdə dəfələrlə təkrarlanmış və təkrarlanacaqdır. Məruzədə, həmçinin ayrı-ayrı filmlərin nümunəsində süni intellektin kinoda təqdim olunma tendensiyaları android xarakterli robot, parlayan nöqtə və yaxud qulağa yerləşdirilmiş kiçik bir çip obrazında araşdırılır. İnsanlar tərəfindən yaradılmış bütün qurğuların müəyyən bir mərhələdə öz yaradıcılarının nəzarətindən çıxaraq müstəqil inkişaf etməyə başlamasını və nəticədə təhlükəyə çevrilməsini söyləmək mümkündür.

Tamta Turmanidze

The Development of the Artificial Intelligence Image in Cinema

Abstract

Today, when the development of artificial intelligence has reached an unprecedented scale, discussions about the benefits and possible risks associated with new technologies are becoming increasingly relevant. Cinema, which to a certain extent possesses the ability to anticipate and predict the future, is very sensitive to this topic. The report presents the evolution of the image of artificial intelligence on the cinema screen throughout the history of film. The first appearance of artificial intelligence on screen occurred back in 1927, in Fritz Lang's film *Metropolis*. In the same film, an image of a human-created robot emerged, which threatens to destroy its creator. This image would reappear multiple times in science fiction films in the future. Using individual films as examples, the tendencies of representing artificial intelligence in cinema are examined, whether it be a robot with an android appearance, a glowing point, or a small chip implanted in the ear. At some point, almost all devices created by humans break free from their creator's control, begin to develop independently, and ultimately become a threat.

Açar sözlər: Süni intellekt ekranda, ağıllı robot, Metropolis.

Keywords: Artificial Intelligence on Screen, Smart Robot, Metropolis.

11.04.2025

*“Müasir incəsənət məkanında süni intellekt: problemlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans
‘Artificial Intelligence In The Space Of Contemporary Art: Problems And Prospects’ International Scientific and
Theoretical Conference*

*«Искусственный интеллект в пространстве современного искусства: проблемы и перспективы»
Международная научно-теоретическая конференция*

Ключевые слова: Искусственный интеллект на экране, Умный робот, Метрополис.

Американский писатель-фантаст Айзек Азимов в своем рассказе “Хоровод” (1942) так сформулировал законы роботехники:

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам [Азимов А., 1963, стр. 165].

В рассказе Азимова именно равновесие между этими законами помогает спастись героям рассказа – астронавтам, попавшим в беду на Меркурии, единственную надежду которых составляет найти правильный язык для формулировок приказов роботам. Сегодня, когда развитие искусственного интеллекта получило небывалый масштаб, все более актуальными становятся споры о пользе и возможных рисках, связанных с новыми технологиями. Возрастает влияние искусственного интеллекта и на кинопроизводство, что также вызывает большие опасения у людей, работающих в этой индустрии. Замена искусственным интеллектом сегодня может быть подвержен почти каждый сегмент киноиндустрии, но первыми заявили свой протест сценаристы. В 2023 году почти три месяца продолжалась забастовка Гильдии сценаристов Америки, к которым вскоре присоединились и представители Гильдии актеров. История взаимоотношений кино и технологий носит довольно противоречивый характер. Кино не только отображает действительность, но часто предчувствует и предсказывает будущее. Интересно проследить за историей развития образа AI на киноэкране на протяжении всего существования самого кинематографа.

Одним из первых, кто создал фильм об угрозе потери человека в круговороте технологической революции, был Чарли Чаплин. В снятой в 1936 году картине “Новые времена” чаплиновский “маленький бродяга” работает на конвейере большого завода, где его функция – закручивать быстро движущиеся болты. Однообразная, почти механическая деятельность доводит героя Чаплина до нервного расстройства. Великий комик очень эффектно визуализировал сам процесс потери значения человека перед мощью машины – когда Чарли затягивает внутрь конвейера и он, как маленький незначительный винтик, движется на шестеренках. Один из самых смешных и в то же время жестоких эпизодов фильма, когда директору завода, представляют специальную машину, способную контролировать процесс приема пищи рабочими, причем без учета их воли и желаний, что по идее, должно сократить время обеденного перерыва и увеличить производительность. Для проверки эффективности работы машины выбирают Чарли, который после поломки приспособления, оказывается в смешном и ужасном положении одновременно. Идея пострадавшего из-за вышедшего из строя механизма человека, представленная в фильме “Новые времена”, в будущем еще не раз станет темой картин о техническом прогрессе.

Первое появление искусственного интеллекта на экране произошло еще в 1927 году, в фильме Фрица Ланга “Метрополис”. Действие фильма разворачивается в городе будущего,

11.04.2025

*“Müasir incəsənət məkanında süni intellekt: problemlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans
‘Artificial Intelligence In The Space Of Contemporary Art: Problems And Prospects’ International Scientific and
Theoretical Conference*

*«Искусственный интеллект в пространстве современного искусства: проблемы и перспективы»
Международная научно-теоретическая конференция*

разделенном на две части: в верхней живет привилегированный класс, а внизу – рабочие, функция которых состоит в обеспечении работы гигантских механизмов и, соответственно, комфорта жителей верхней части. В работе Ланга на экране впервые появился мегаполис будущего: огромные, словно выросшие из земли небоскребы, летающие между ними в воздухе машины, опустевшие безлюдные улицы, почти постоянная ночь, плохая погода и смог, который прорезают лучи неоновых огней. Мрачный и опасный образ города будущего, созданный Лангом, стал почти хрестоматийным, и его влияние можно обнаружить во многих фильмах, и больше всего в снятой Ридли Скоттом в 1983 году картине “Бегущий по лезвию”. Здесь не только окружающая среда напоминает обстановку, созданную в работе немецкого режиссера, но и развивается одна из главных идей “Метрополиса” – тема Вавилонской башни, которая выявила еще один повторяющийся мотив для фильмов этого жанра - использование библейских, философских или просто сказочных аллюзий в структуре повествования. В “Метрополисе” главная героиня, пророчица нового времени Мария, рассказывает историю Вавилонской башни. В ее интерпретации, большой хаос и разрушение произошли из-за потери сердца – посредника между разумом и руками. Этот лейтмотив проходит через весь фильм, формирует еще одну модель в фантастических сюжетах о будущем – образ созданного человеком искусственного интеллекта, миссия которого уничтожение всего человечества или конкретных людей. В фильме Ланга робот-двойник Марии, созданный безумным ученым, выполняет именно это задание.

Искусственный интеллект, воплощенный в кино, не всегда имеет форму человека. В ставшем сегодня уже культовым фильме Стэнли Кубрика “Космическая одиссея 2001” (“2001: A Space Odyssey” (1968)) он является устройством управления космическим кораблем с названием производителя и порядковым номером – HAL 9000. Светящаяся красная точка, заключенная в круг, которая чем-то напоминает зрачок человеческого глаза. У него есть только голос, он может быть вежливым, внимательным и наблюдательным, с четким логическим мышлением. Он создан, чтобы приносить пользу людям, но где-то в середине фильма ученые высказывают предположение, что искусственный интеллект начал проявлять эмоции или ему начинает казаться, что у него есть эмоции, и именно здесь начинается хаос. Конечно, HAL 9000 выполняет заранее записанную в него программу, но мотивацией своего поведения компьютер называет страх смерти, который возник у него после того, как ему становится известно, что его собираются отключить. Маленькая красная точка с уравновешенным голосом и логическим мышлением вполне по-человечески борется за выживание и защищает себя, уничтожая противника. Довольно большая часть фильма длительностью в два с половиной часа занимает скрытая и явная дуэль между человеком и искусственным интеллектом, безмолвная борьба, которая выражается лишь тяжелым человеческим дыханием в абсолютной космической тишине. В культовом фильме Кубрика можно выделить еще одну логическую линию, которая прослеживается в созданных на эту тему картинах – искусственный интеллект, который с какого-то момента пытается стать человеком, думает, что у него есть эмоции и пытается проявить привязанность. Здесь уже включается мифология сказки и появляются аллюзии на приключения Пиноккио.

11.04.2025

*“Müasir incəsənət məkanında süni intellekt: problemlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans
‘Artificial Intelligence In The Space Of Contemporary Art: Problems And Prospects’ International Scientific and
Theoretical Conference*

*«Искусственный интеллект в пространстве современного искусства: проблемы и перспективы»
Международная научно-теоретическая конференция*

Среди фильмов, снятых на эту тему, можно выделить созданный Стивеном Спилбергом в 2001 году “A.I.”, где пиноккиевское желание стать человеком передано в киберстиле. Это история робота, созданного для утешения родителей впавшего в кому сына. Робот, которого берет к себе семья, имеет внешность маленького голубоглазого мальчика. Среди тэглайнов фильма, опубликованных на www.imdb.com, один звучит так: “Осторожно! Не активируйте код, состоящий из семи слов, если не уверены в своих чувствах. Код постоянен и необратим”. Отчаявшаяся от страха потери сына мать активирует именно этот код, который наделяет робота способностью проецировать любовь. Соответственно, мальчик-робот настолько ее “полюбит”, если можно так сказать о роботе, что готов превратиться в настоящего человека и “заслужить” любовь матери. Кстати, этот фильм представлял собой идею Стэнли Кубрика, реализацию которой он планировал еще в начале 70-х годов, но в течение нескольких лет воздерживался, так как считал компьютерную графику того времени несовершенной. Вовлечение же Стивена Спилберга в проект произошло по просьбе вдовы Кубрика, Кристианы Кубрик.

Тема очеловечивания умного робота является ведущей в уже упомянутом фильме режиссера Ридли Скотта “Бегущий по лезвию”, в котором мир “Метрополиса” Ланга оживает с помощью новых технологий и становится еще более пугающим и впечатляющим. Подобно немецкому фильму, здесь тоже изображено будущее, где общество по-прежнему разделено на две части – людей и созданных ими разумных машин, репликантов, которых в основном используют для черной работы или сексуальных услуг. Физически и интеллектуально часто более развитые, чем люди, репликанты вскоре начинают желать занять места своих хозяев. Один из репликантов объясняет свои претензии, цитируя Рене Декарта: “Я мыслю, следовательно, я существую”. Этой философской аллюзии придает несколько ироничный характер то обстоятельство, что нанятый для уничтожения восставших против закона репликантов агент “Бегущий по лезвию” в исполнении Харисона Форда имеет фамилию Дегард. В фильме Ридли Скота показана насколько тонка грань между человеком и созданным им же совершенным роботом и не вполне ясно кто из них более “настоящий”. Согласно опросу, проведенному газетой The Guardian в 2004 году, ученые признали этот фильм лучшей научной фантастикой всех времен. По оценке одного из ученых, “Бегущий по лезвию” является лучшим фильмом среди когда-либо созданных, потому что ставит вечный вопрос о том, что значит быть человеком. В фильмах на тему искусственного интеллекта этот вопрос звучит неоднократно, а сами устройства, созданные человеком, кажутся своего рода кривыми зеркалами, в которых отражается истинная сущность человечества.

Еще один вечный вопрос, с которым мы сталкиваемся в фильмах этой тематики, это одиночество человека и попытки бегства от него, в чем искусственный интеллект играет довольно дуалистическую роль. С одной стороны, как причина разобщения людей и в то же время как инструмент избавления от одиночества. Оба эти направления хорошо видны в фильме Спайка Джонза “Она” (“Her” (2013)), герой которого начинает искать общий язык с собой и окружающей средой только после того, как влюбляется в операционную систему по имени Саманта. Конечно, действие этой картины тоже разворачивается в будущем, но здесь нет ни дистопического мегаполиса, ни летающих в воздухе машин. Наоборот, окружающая

11.04.2025

*“Müasir incəsənət məkanında süni intellekt: problemlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans
‘Artificial Intelligence In The Space Of Contemporary Art: Problems And Prospects’ International Scientific and
Theoretical Conference*

*«Искусственный интеллект в пространстве современного искусства: проблемы и перспективы»
Международная научно-теоретическая конференция*

среда выглядит чрезмерно обычно, если не считать одежды героев в излишне пастельных тонах. В этом будущем люди больше не пишут писем (вместо них это делают специальные сотрудники), меньше разговаривают друг с другом, поскольку у каждого в ухе своя операционная система, разговор с которой настолько наполняет их, что реальные отношения практически не нужны. Роман с операционной системой, которая точно знает, что и как сказать, может за считанные минуты удовлетворить интересы своего хозяина и подстроится под его настроение, является лучшим оправданием для нереализованных профессиональных планов или несостоявшихся личных отношений. Главный герой фильма осознает это только после того, как обнаруживает на улице тысячи себе подобных одиноких людей, которые с застенчивой и счастливой улыбкой слушают голос, существующий только в их ушах, и совершенно не интересуются тем, что происходит вокруг.

Если посмотреть на тематику перечисленных выше фильмов, искусственный интеллект, созданный человеком, будь то робот с андроидной внешностью, светящаяся точка или небольшой чип, вживленный в ухо, в какой-то момент выходит из подчинения своего создателя, начинает самостоятельно развиваться и в конечном итоге становится угрозой. Восстанию умных машин посвящено множество фильмов и в более динамичных жанрах, чем научная фантастика, из которых самыми знаменитыми являются картины, входящие в цикл “Терминатора” и “Матрицы”. Тема угрозы со стороны восставших роботов, которые нарушают все три закона Азимова, проникла даже в такой традиционный и схематический жанр, как вестерн в виде сериала компании НВО “Мир Дикого Запада” (2016-2022). Однако следует отметить, что создатели фантастических фильмов немного опередили события, и в действительности использование искусственного интеллекта на данном этапе не имеет такого глобального характера, хотя его роль растет с каждым годом.

Сегодня трудно сказать, каких масштабов достигнет развитие искусственного интеллекта и какое влияние это окажет на производство фильмов. Следует признать, что он занимает все более важное место в нашей жизни. А в кино, которое в определенной степени обладает способностью предсказывать будущее, чрезмерно совершенный искусственный интеллект постепенно проявляет желание очеловечиться и заменить своего создателя. Возможно, американские сценаристы правы, и параллельно с упрощением производственного процесса, искусственный интеллект содержит серьезную угрозу. Или если перефразировать “Метрополис” Фрица Ланга, не угрожает ли нам в будущем потеря союзника между разумом и руками?

Список литературы:

1. Азимов А. (1963). Сборник научно-фантастических повестей и рассказов / Сост. К. Андреев. Москва: Издательство «Знание».
2. Alok, J. (Открытое обращение) URL: <https://www.theguardian.com/science/2004/aug/26/sciencenews.sciencefictionspecial> (Дата обращения: 08.03.2025)
3. A.I. Artificial Intelligence. <https://www.imdb.com/title/tt0212720/> (Дата обращения: 08.03.2025)