

人工智能(AI)技术的发展和应用在各个领域都是热门话题,艺术领域也不例外。近日,广州画院美术馆展出了十二位当代艺术家着力于艺术与科技创新融合的作品,展示了艺术家们对AI技术的独特理解 and 创新应用,展览研讨会上,艺术家们更围绕“AI技术与艺术”的话题展开热烈讨论,激发了更多关于艺术与科技交融互利的思考。

早有一批艺术家已将AI运用到创作之中。中国美术家协会理事、艺术家舒勇,坚持每天都用生成式AI软件创作一幅作品,在连续540多天与AI的互动中,他对AI创作有了更切实的体悟和思考。

图/广州日报全媒体记者 陆漪蔚
文/受访者提供

启发 一次前沿展览引发思考

“艺术教育可以把AI作为基础工具,就像画笔一样”

“鸿蒙验——广州画院2024全国当代艺术名家作品展”日前开展。走进广州画院美术馆展厅,记者看到,正在展出的有当代绘画、装置、影像等作品。比如,将数字和三星堆面具结合的绘画,交互切换画面效果的互动影像,融合多种风格的书法和绘画等,配合现场播放的艺术家对AI思考的视频,展现了艺术家们对AI技术的独特理解和创新应用,也引发了公众对艺术与科技融合的思考。

广东省书法家协会副主席倪宽介绍,此次他展出的书法作品是《书验》。倪宽希望在作品中探索,通过AI输入对个人风格的想法,可以生成新的书法风格,以往书法家要经过长时间的创作才能形成自己的风格特点,而AI可以大大缩短书法家的成熟期。

广州美术学院数字媒体艺术专业教授谭亮展出的互动艺术作品《五行幻像》中,将AI生成艺术与中国文化中的五行哲学相结合。谭亮介绍,“通过AI,我能够实时根据观众的接近和互动生成其风格化的肖像,并以五行的元素风格呈现。”谭亮表示,AI在作品中不仅是创作的工具,更是具有创造力的合作伙伴,使作品能够超越手工创作的局限,呈现出流动的、与观众互动的艺术形式。“在艺术领

域,AI可以成为一种更具哲学意义的媒介。”

谭亮还提出,艺术家应该主动拥抱时代、学习使用AI工具,尝试与AI相互协作,扩充艺术创意的来源和可能性,“整个艺术教育体系都可以把AI作为基础的工具,就像我们的画笔一样,人应该发挥主体性,主动运用这种工具。”

广州画院院长宋陆京表示,AI技术对人类社会及艺术创作带来了颠覆性的影响,同时,艺术家们也在感应科技变革的智慧和力量,审视生活、创作与科技的关系。因而,此次展览旨在审视AI在艺术创作中的意义,探索在这个新的艺术生态中如何坚守艺术的本

质,带领人们去感受、去参与这个充满挑战与机遇的时代。

未来 AI将成为生活方式

“运用AI,才能了解AI,才能进一步控制、引领它”

就把AI当作一个工具

在当代艺术领域,德国艺术家约瑟夫·博伊斯曾提出“人人都是艺术家”,引发了不小的争议。在AI技术的加持下,这一观点是否更为可能?

舒勇对此持肯定的态度,“对于传统绘画来说,没有绘画技巧就只是涂鸦,但AI是通过下指令来进行艺术创作,打破了艺术技巧的束缚,只要有想法、有创意就可以‘一键生成’画面结果。”

因此,即便没有绘画基础,只要找到相关的AI软件,积极大胆地去尝试就可以了。“AI并没有太大的专业束缚和技术门槛,直接去使用就可以了。不要潜意识里觉得它是一个高科技,就把它当作一个工具,就像我们使用毛笔、纸不一定要了解它们的生产过程,使用AI也不是一定要了解背后的算法,拿起来用就可以了。”他说。

“未来新美学、新知识一定是在人机互动模式下产生的,人人都需要有AI思维、AI素养。”舒勇表示。AI思维强调技术的应用和创新,通过智能化手段去解决复杂的问题,提升效率和创造力。舒勇反复向记者强调,AI在绘画领域的运用只是一个小的切面,更重要的是通过运用AI去了解AI,培养自己的AI思维,“希望大家去拥抱人工智能,去了解人工智能的思维方式。”

AI未来会像手机一样普及

舒勇相信,未来使用AI工具将会成为人们的生活方式,就像现在人们使用手机一样。“如何用好AI非常关键。”舒勇认为,用好AI、创作出好的AI艺术作品,一方面需要发现、提出问题的能力,另一方面需要创作者有丰富的知识结构、多维的跨界经验、包容多元的思想、深厚的艺术底蕴、对多元风格的敏锐洞察,以及对语言与信息的精妙编织与解码,“AI艺术的创作实际上是一场高维度的思维盛宴。”

运用AI进行艺术创作同样需要创作者把握时代发展脉搏,舒勇透露,自己很多创意、指令都来自于现实生活,“只有对新生事物敏感、接受更多的新知识,才有可能创作出更好的作品,此外还要有把日常变成异常的能力,否则AI生成的结果会很平庸、很没意思。对我来说,如果仍然用人工智能画传统风格的绘画也是意义不大的,我更喜欢人工智能‘魔幻现实主义’的感觉,能够刺激我的想象。”

舒勇补充道,AI的使用绝不仅是艺术领域的问题,“只有运用,才能了解AI,才能进一步控制、引领它。所以不管怎么说,先把AI用起来吧。”

背景图为舒勇的AI创作作品

“AI让我将更多精力放在创意上,而非耗时的技术处理”

另一位在数字艺术领域工作多年的艺术家,在使用AI绘画的过程中也感受到了这种技术带来的深刻变革,“AI绘画给了我一种全新的创作体验,这种体验与传统的手绘完全不同,但同样具有其独特的艺术价值。通过使用AI工具,我可以在短时间内生成各种风格的图像,AI的计算能力使我可以探索各种细致的纹理和色彩组合,甚至实现手工难以达到的细节表达。”

在创作《五行幻像》时,AI生成模型的参与让谭亮能够灵活地表现五行元素的质感和细微变化,“我能够通过修改参数、输入特定的提示语,创造出富有象征性的图像效果,而这在手绘中是非常耗时的。AI绘画让我得以将更多精力放在构思和创意上,而非耗时的技术处理,从而释放出更多的创作潜能。”

面对“AI幻觉”,想象力依然极为重要

舒勇最近策划了一个面向儿童的人AI画展,儿童经过简单的培训后,就可以把自己的想法输入指令生成画作。他惊喜地发现,儿童生成的AI作品的效果有时候比成年人的还要好,“因为小孩子往往有着更天马行空、更丰富的想象力。”

为何想象力如此重要?舒勇介绍,目前,由于各种原因,导致AI生成的内容偏离用户指令。这种AI理解和下达指令不一样形成的错位和反差,即“AI幻觉”。“AI幻觉是AI艺术的一个核心点。”舒勇认为,这是小孩子使用AI作画比成人效果好的重要原因,AI幻觉可以把儿童天真烂漫的想象更好地表现出来。“所以我在创作AI绘画的时候,最大的一个特点是向小孩子学习,用小孩子对世界充满好奇、不太成熟的维度去创作,会产生更多有创造力、冲击力、新鲜感的作品。”

坚守 传统绘画与AI绘画应当并行

“用画笔绘画的过程体验、用手触摸画作的感觉,是AI替代不了的”

在用AI作画的同时,舒勇也坚持用画笔来创作,他将此当作文化实验和知识探索。这个过程中,他体会到人工智能的美学和思维不可替代,传统的绘画方式同样不可替代,两种创作方式是可以并行的。“就像我们可以坐汽车,也可以走路,这并不冲突。”即便两者可以达到相同的绘画效果,用画笔绘画的过程体验、用手去触摸画作的感觉,是

人工智能替代不了的。

这是舒勇的经验之谈。在最初使用AI创作时,舒勇尝试过两个月只用AI进行创作而没有动笔绘画,但很快他便感觉不妙,“随着我不断用人工智能去创作,我发现自己的快感来得太随意、太廉价了,然后会出现同质化,有江郎才尽的感觉。我发现自己的知识不够了,作品变成了纯创意的,没有过程。于

是我又回到了画幅前,通过笔、墨、纸的交融把心、脑、手打通了,感觉又获得了能量。”

倪宽也指出,虽然AI可以让书法家更快地形成个人风格,但可能会失去艺术探索过程的乐趣和成就感,“AI技术跟艺术的结合有两面性,它可以加快艺术家的成长,但可能在个人情趣或情感的抒发上有一定的缺失。”除了执笔绘画的过程体验不可替代,AI

时代还有哪些东西是不可替代的呢?舒勇发现,越是不能形成经验、没有规律、没有系统、没有风格、没有共识、没有标准的东西,AI越无法替代,“未来,有温度的、感性的、不确切的、偶发的,将成为人类最有价值和最美妙的东西。”

不少艺术家与舒勇持类似观点。中山大学艺术学院教授杨小彦认为,艺术创作者“胡思乱想”的偶然性是可以对抗AI的。近日,94岁高龄的著名漆画家蔡克振在广州美术学院工艺美术学院教学展上也指出,AI等新技术替代不了人类的情感和创造力,“艺术家的个性化表达和创造性思维仍然是艺术创作的核心。”

荐书

阅读是“精神的旅行”

黎么新作《漫游的辩证法》出版

《漫游的辩证法》封面

作家黎么的首部散文随笔集《漫游的辩证法:大作家的旅行书写》,近期由长江文艺出版社出版。该书介绍了36位大作家的经典游记作品,阐释了跨越时空的旅行对作家灵魂的塑造。近日,黎么接受了媒体群访,讲述了创作本书时的感悟。

文/广州日报全媒体记者 孙琚 通讯员 杨阳
图/广州日报新花城记者 孙琚

游记,文体优雅而轻盈

作为小说写作者、文本实践者,黎么一直有阅读游记的习惯,特别是一些重要作家的经典游记。他认为这种文体形式优雅而轻盈,拥有纯正高贵的文字源头。无论是史诗《奥德赛》,还是骑士罗兰或贝奥武夫的冒险故事,都在文字世界里孕育了游记的雏形。

黎么表示,在中文的散文传统中,专门介绍作家游记的文章还比较少。他希望用《漫游的辩证法:大作家的旅行书写》抛砖引玉,让更多的人去阅读游记,去欣赏游记,进而对旅行本身有更多的兴趣、更丰富的体验。他在书中介绍了36位著名作家的经典游记,每篇文章的字数不多,他不苛求一个更全面的角度,而是从作家精神转变的角度去

介绍游记。

去游记写过的地方看一看

黎么认为,阅读本身跟旅行的体验是很接近的。我们自己是一个有限的存在,但是因为有了书,我们可以阅读,于是,我们的存在是可以被拓宽的,我们可以在有限的时空当中把生命拓宽一点。这是阅读可能带给我们的东西。所以阅读跟旅行不仅在象征的意义上有关,而且本就是可以相互融入的。

黎么表示,有机会的话可以去游记写过的地方看一看。去看看我们自己感触、感受的这个地方,和作家的感受有什么不同?另外,要想获得完整的旅游体验,我们应该尽可能去了解一个地方的历史和文化,了解其他人在这个地方的体验,然后跟我们自己的体验来进行对照。

对话黎么

在自己的城市里“旅游”也是有意义的

黎么

广州日报:请问您是如何想到这个书名的呢?这个书名与文本的内容有什么联系?

黎么:其实我一直都有阅读游记的习惯,其中有一个主要的原因就是我一直有在思索,旅游对于人类到底意味着什么?

我在新疆长大,但是我真正开始了解新疆是我离开新疆很多年之后,作为一个游客再回新疆的时候,才会真的去了解它。著名作家帕慕克也提到过,如果说你没有在一个在这个空间之外的视角的话,那么你就不可能真正地了解你自己所身处的这个空间。所以我们的旅行本来就是一个对照。

广州日报:请问您如何看待这几年流行的City-walk?现在的旅行与大作家的旅行有何异同?

黎么:City walk就是城市漫步,就是我们在一座城市当中到处去行走,应该指的是这个意思吧。这不是可以被视作一种旅行,我觉得是值得去讨论的。你在进行这个City walk的时候,你的心态是什么样的?我觉得这个是很重要的。

我有一次去佛山,见到一些本土文化的爱好者,他们喜欢在城市里走来走去,去寻找各种各样他们觉得有趣的小角落。他们会拍照片记录城市的很多变化。我觉得这都是有意义的。我们始终保持好奇,可以更多地去了解这个世界。其实我们也不一定非得要去很远的地方。在自己的城市里“旅游”也是有意义的。

像经济学家一样思考

《经济学如何改变我们的生活》出版

《经济学如何改变我们的生活》封面

学知识。

从亚当·斯密的劳动分工理论,到凯恩斯的宏观调控思想……书中深入浅出地介绍了经济学大师们的理论,帮助读者理解经济现象背后的规律,从而更好地应对生活中的经济问题,并提供了实用的建议。

例如,书中介绍了如何进行投资理财,如何关注宏观经济政策、如何提升自身竞争力等,这些知识可以帮助读者更好地应对生活中的经济挑战。此外,这本书还可以帮助读者关注自身经济状况,定期审视自己的收入、支出、储蓄情况,制定合理的财务规划,避免陷入经济困境。

通过阅读本书,读者可以学习到经济学家的思维方式,从而在面对各种经济问题时,能够更加冷静、理性地进行分析和判断。

广州日报讯(全媒体记者 吴波)近日,经济学博士陈永伟新书《经济学如何改变我们的生活》正式出版。该书为读者打开了一扇通往经济学智慧的大门,帮助读者像经济学家一样思考,掌握改变生活的思想工具。