

春日午后,北京海淀三山五园文化艺术中心的“多智能社群——2025亚洲数字艺术展”展厅里,一个跟着妈妈来看展的小姑娘掏出自己的平板电脑,骄傲地说:“这个我也会做,你看,这是我的作品!”我定睛一看,竟然是用人工智能生成的好几个动画片,讲的是一只开巧克力店的猫咪的故事。我说:“做得很棒啊,明年你一定要报名参展哦!”

作为2025中关村论坛年会配套项目,展览一开幕,便再次吸引众多关注。转眼间,这个在2019年“亚洲文明对话大会”期间创办的科艺融合展览品牌,已连续举办7届。在风起云涌的数字浪潮中,能连续举办并持续火爆的大型展览并不多见。而我作为策展人,是这一切的见证者。

“亚洲数字艺术展”最初的理想,是推动搭建全球数字艺术家的交流平台,进而促成中国数字艺术创作者的能量聚集,并把这种能量播散到社会空间中。同时,它也代表着在科技艺术领域逐步构建中国科技艺术自主话语体系的追求。

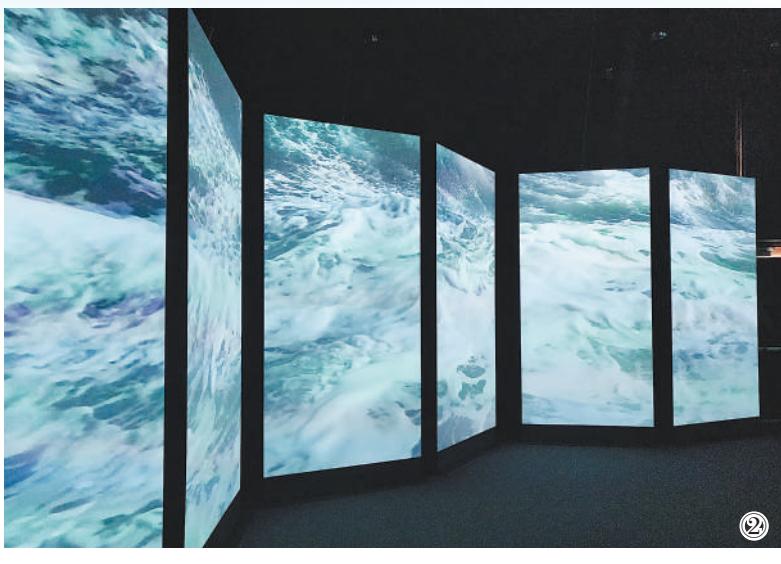
如今,几乎每个人都体验过数字艺术。北京冬奥会的开幕式展演、城市建筑上跃动的LED光影、手机中寓意深刻的小动画,都可能是数字艺术。这种艺术形态的泛在性源于其媒介本质——数字技术作为底层架构,既突破了物理载体的空间限制,又消解了传播渠道的时间延迟。

相比传统艺术,数字艺术更平易近人。尤其对于今天新一代的互联网“原住民”,无论是用平板电脑,还是用手机,都可以成为数字艺术的创作者。高度的参与性和体验感,让数字艺术拥有了别样魅力——你可能最初只是想玩一玩数字

从两端激发科艺融合的力量

——“亚洲数字艺术展”的坚持与责任

邱志杰

艺术,但玩着玩着,你会发现“脑洞”变大了。这种现象是有科学根据的,相关研究显示,使用数字工具进行即兴创作时,被试者前额叶皮层与颞顶联合区的神经耦合强度有显著提升。

平易近人并不意味着要求低。数字艺术潜力巨大,魅力无限。它可以是图像,是视频,是互动游戏。也可以是打印出来的三维物品;它可以是可穿戴的智能织物,也可以是大型的沉浸式环境;它可以是独享的虚拟现实秘境,也可以是绚烂的艺术盛会。

可以说,“亚洲数字艺术展”汇聚了这个领域艺术家最前沿的探索。艺术家们在思考,人工智能以及无数正在被制造的智能体,让我们以何种方式与数字孪生交谈;人形机器人如何跨越“恐怖谷悖论”,成为我们可信赖的伙伴……艺术家中有技术乐观主义者,也有技术伦理反思者。无论如何,艺术家的思考,让我们面对汹涌的技术浪潮时,始终保有人文关怀。

多年来,“亚洲数字艺术展”最大的进步是,从一开始只有纯艺术家参与,到现在向两端同时进化:一

方面,科学家的参与,使展览越来越硬核;另一方面,越来越多大众参与进来,例如,今年就有北京海淀区教委选送的中小学生运用人工智能等技术生成的作品参展。

就前者而言,科学家参与度的提高,有赖于我们设置的科研机构艺术家驻地计划的推动。科学家们也撸起袖子兴致勃勃地下场做艺术作品了!今年的展览就有中国科学院高能物理研究所、国家地方共建人形机器人创新中心的科学家参与。这是我们最乐于看到的。科艺

融合的意义,既是要用最新的科技

来促进艺术创作,也是要用艺术激发“理工男”们的想象力。

就后者而言,“亚洲数字艺术展”一直以提升全民数字素养为己任。我们制定了面向青少年的奖项和公共教育计划,把历年优秀作品逐步开发成课程。数字化不仅是技术,它还是一种文化,是让开放、共享、协作、创新的理念深植孩子们的心灵。

只有在这两端,同时把科技与艺术融合的力量激发出来,我们才可能连接批判性思维和创造性思维,培育新一代人才,回答“钱学森之问”。

正因如此,近年来,我带着“亚洲数字艺术展”的团队,不断帮助科学家们做科普,甚至做科学杂志的封面设计。6年前,中国科学院青年创新促进会的几位年轻科学家来找我。他们说:“我们想要做一本中国的《自然》或《科学》杂志,所有的人都用‘怜悯’的眼神看着我们,觉得我们疯了。”当时,我便把手伸了过去,志同道合无需犹豫。我专门组建了一支团队,为他们创办的《创新》杂志做封面设计、版式设计和视频。这本杂志一经面世就惊艳了众人。

数字艺术的活跃程度,是一个地区艺术家创造力的直接反映,也是一个地区技术积累的深度和厚度、技术运用的广度的直接体现,或者可以说,它是一个地区综合创新能力的集中表现。北京是国际科技创新中心,海淀则是核心区域。相信在“亚洲数字艺术展”的持续助力下,北京将构筑起数字艺术新高地。

图①:“多智能社群——2025亚洲数字艺术展”海报。

图②:影像装置《山水·云山六章》,作者高世强、山水创作集体。

沈千帆

父亲沈鹏离开后的第二个春天,在中国文艺家之家报告厅里,望着对面朝气蓬勃的青年书家们,我恍惚间又看见父亲伏案挥毫的身影。墨香如旧,纸砚无言,而父亲的嘱托,正通过“沈鹏书法艺术发展专项基金发放仪式暨‘守正创新·笔耕时代’青年书家创作座谈会”,在一代代书法人的血脉中悄然传承。

去年9月,我们回到父亲的故乡江苏江阴拜拜,易地新建的沈鹏介居书院也在当地正式启用。而今,沈鹏书法艺术发展专项基金的薪火也已点燃。看着首批受资助的45位青年书家接过证书时眼里的光芒,我忽然想起一句话:书法不是一个人的独舞,而是文明长河里的接力。上世纪末本世纪初,书法领域掀起热潮,父亲牵头制定《中国书法发展纲要》,并总结出“弘扬原创,尊重个性,书内书外,艺道并进”理念。这份清醒,让他既能从古人的书法作品中汲取养分,又能让书法更深入地扎根在中华优秀传统文化和时代土壤之中。

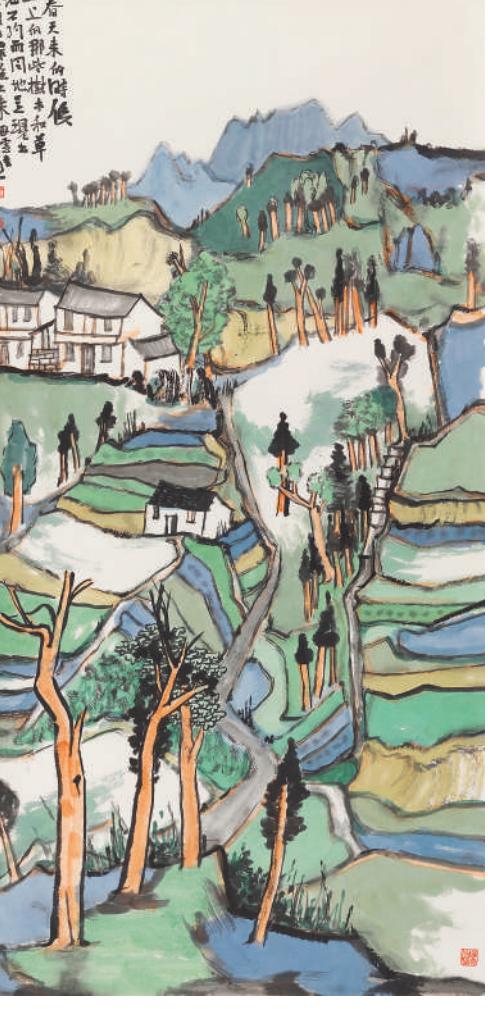
在我30岁生日的时候,父亲曾送给我一幅字,写的是“世事沧桑心事定,胸中海岳梦中飞”。这是龚自珍《己亥杂诗》的集句,梁启超曾题赠给冰心。当时,我尚年轻,还不解其中深意,此刻感觉这是诠释父亲的精神和信念以及对儿女嘱托的最佳注脚。父亲将毕生积蓄化作多项专项基金,恰似把胸中丘壑化作滋养后学的春雨。父亲一生热心公益。在我的脑海中,他说“得诸社会,还诸社会”时的郑重神情,与当年母亲用限量供应的煤气罐为求医乡亲熬汤的身影重叠——同在1956年加入党组织的他们,对彼此的工作,一直都是相互理解,相互支持。

父亲对后辈的严与爱,我体会最深。父亲深知艺术家在起步发展最初阶段的艰辛。直到晚年,他仍战战兢兢以“朝闻道,夕死可矣”自警自勉。父亲这样要求自己,也这样要求我和姐姐。如今,看着青年书家的成长,我更懂得这种“苛求”背后的深意:人才成长不仅依靠外部因素,更有赖于其自身对艺术的执着和对初心使命的坚守。

我常重温父亲鲐背之年个展“闻道未迟”诗书展的影像。这是他平生办的唯一一次个人作品展览,也是他确诊肿瘤后在生命的最后10年集中精力做的两件事之一。他还逐字逐句整理修订了百万字《沈鹏全集》,全集共八卷,共收录书法作品900余件、诗词1300余首、文章240余篇。当青年书家们在座谈会上热议人工智能与书法时,我再次确认,父亲毕生倡导的“守正创新”,守的是中华文脉的精神内核,创的是每个时代独有的表达方式。

每每展卷父亲遗墨,品味“心事定”三个字的深意,我便更加坚定在面对各种复杂环境时仍要坚守“不忘初心”“事贵有恒”的信念。现在很多活动,经常注重名称的新颖和“首届”的视觉冲击,却往往忽略了可持续性。如今,人工智能新成果已经开始实实在在重塑和改变经济、文化、社会生活的样貌。我们应该积极拥抱科技发展的时代潮流,积极以数字技术赋能艺术,使优秀艺术作品更有效保存、更长久传承、更多维欣赏、更方便利用,以便更深入研究、更广泛宣传。

上图为《沈鹏先生像》,李延声绘。

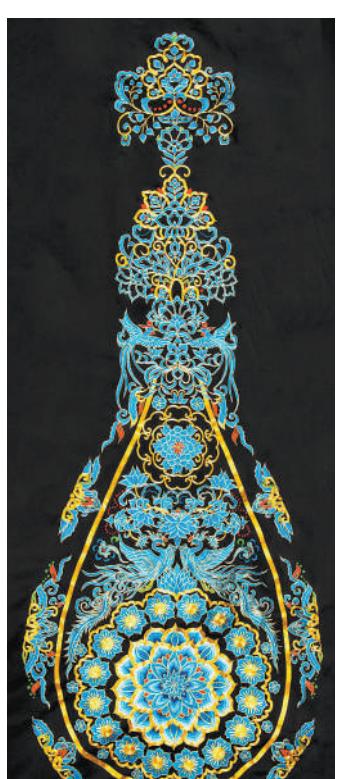

▲中国画《春天来的时候》,作者林容生。

老手艺

新思考

王晓偶

石材共同塑造而成的人物形象、金属和檀木组合而成的创意茶

器皿等,不仅辉映美学新境,也构建着新的造物传统。

求“材美”,既是对材质本身的要求,更暗含对创作者修养的要求。实现“材美”,需要创作者对材料本身的特性有全面把握,因材施艺。值得注意的是,一件优秀的工艺美术作品,其价值不仅仅在于使用了多少昂贵的材料,还在于是否能引领一种时代风尚、奠定一种审美标准,甚至创造一种生活方式。

逐“工巧”,是将天时、地气、材美融为一体路径。工艺美术的杰出技术创新,往往领先于时代,反映着当时工艺和审美的最高水平,如宋代汝窑瓷、明代成化斗彩瓷等。今天的工艺美术创新也应以此为目标。一些创作者尝试引入3D建模等现代技术,虽拓宽了工艺美术的发展空间,但也要注意保留传统工艺的手工温度和独特创造力。

老手艺、老问题面临新机遇、新挑战。持续推动工艺美术在传承中创新,引导人们通过手工方式构建生活意义,工艺美术将更好传递中华民族自然、质朴、和谐的审美追求,彰显中华文明天人合一、敬物惜才、和谐共生的文化精髓。

左上图为金馨京绣《翠屏双凤莲花喜相逢宝瓶》。

技术创新促进美学变革

屈菁

近年来,全球动画产业正经历着一场艺术与技术的变革。迪士尼用人工智能重构童话梦境,海外流媒体提供商网飞以虚拟制片重塑叙事疆界,科技不断拓展动画与艺术的版图。与此同时,当代观众的审美力也在不断提升——他们期待银幕上绽放的不只是撼人心魄的视觉奇观,更是能叩击心灵的文化回响。以《哪吒之魔童闹海》为代表的动画作品表明,中国动画正在用属于这个时代的创造力,把“不可能”变成“无限可能”。

推动艺术与技术的变革并不容易。在这场数字化推动的革新浪潮中,中国动画人面临巨大挑战:若技术的光环太过耀眼,作品可能流于炫人耳目;若对传统文化元素的运用转化不到位,作品就无法获得真正的精神活水。挑战的背后,不仅考验着技术创新力,也考验着艺术创造力。

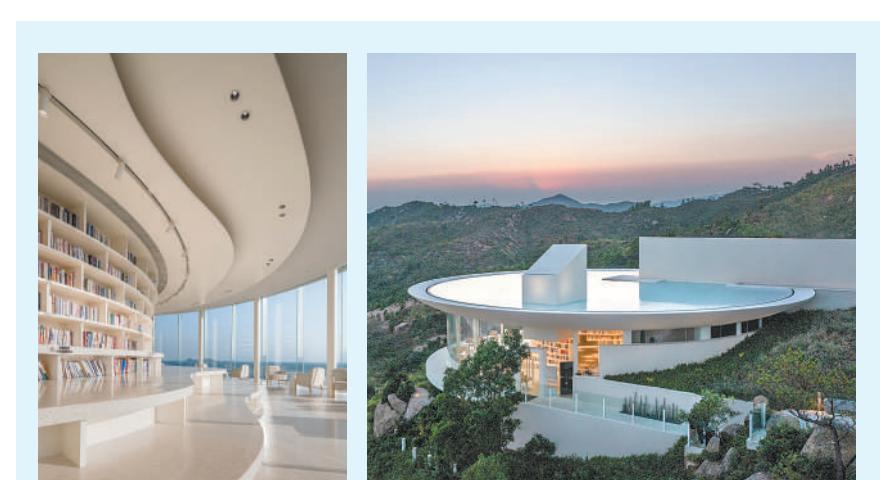
如何让千年文脉在数字时代重获新生?关键在于正确处理技术创新与艺术创造的关系。在中国动画发展初期,曾面临技术难题,从黑白动画转为彩色动画的摸索并不轻松。然而,彩色动画的出现也并非大功告成——由钱家骏、李克弱联合执导的中国第一部彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》,虽获得国际大奖,但一些外国评委不认为它是中国动画。这使创作群体开始有意识探索中国动画的民族风格,最终以“技术+艺术”的融合突破,成就了20世纪享誉世界的“中国学派”动画。

今天,全球动画技术革新驶入快车道。从传统手绘到智能工业化,中国动画紧随国际变化趋势迭代升级。《西游记之大圣归来》实现三维建模与毛发渲染技术的规模化应用,使角色质感达

到新水准。《深海》运用“粒子水墨”表现场景环境,营造出独特的东方美学意境。近10年来,诸如此类的技术创新深刻影响着动画作品的角色设计、场景布局、艺术效果等,推动着中国动画工业体系不断成熟。

动画是美术片的一种,其魅力在于视觉形式与内容叙事相融相生。不论时代如何变迁,在动画创作中,技术永远是为艺术服务的工具,以技术创新赋能艺术创造是“中国学派”动画留下宝贵的宝贵经验,也是中国动画走向世界舞台的必由之路。艺术创造的根基,在于那些流淌在中国人血液里的文化基因。《新神榜:杨戬》中一段“洛神赋”飞天舞,让敦煌壁画中的飞天挣脱二维束缚,在三维空间翩跹起舞,也让飞天文化再次出圈;《长安三万里》将盛唐气象绘成一卷会呼吸的水墨巨构,让观众在新的审美体验中感知历史;《哪吒之魔童闹海》则从中国神话故事中找寻灵感,编织出一个既熟悉又新奇的梦幻世界,创造了中国动画产业奇观。这些作品通过新技术实现传统与现代的美学对话,让传统文化在数字时代的土壤里孕育出创新的繁花。

事实证明,找准科艺融合的黄金分割点,既讲好中国故事,又注入当代人文思考;既传承中华美学精神,又融合当代数字化制作标准,方能淬炼出中国动画新的光彩。当不同肤色的观众被中国动画深深感染时,我们看见的不仅是单个动画IP的成功突围,更是中国文化“出海”范式的根本转变和中国文化“和而不同”精神内核的价值实现。深植中华文脉,巧用科技力量,相信未来会有更多中国动画跨越山海,以艺通心。

本版邮箱:msfk@peopledaily.cn
本版责编:徐红梅 吴艳丽
版式设计:赵偲汝

▲在广东惠州双月湾,山上有一座简洁时尚、纯净素雅的建筑,宛如一滴清水,嵌入山海之间,浪漫而富有诗意,取名为“一滴水图书馆”,不少人慕名而来。这滴“水”由何威、陈龙、王梓亦、孟祥婷等设计,通过亮相“第十四届全国美术作品展览”,进入更多人的视线。春日正是读书时。来这里吧,临窗而坐,在湖光山色中,捧一本心仪的书,尽享美好时光。

身着曳地罗衣,她们仿若从千年壁画中走出——这不是人工智能合成的影像,而是日前在中国美术馆“丝路歌韵:敦煌舞乐服饰展示专场”上演的一幕。作为“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”的延伸内容,二者相映生辉,各地观众摩肩接踵。那一刻,传统不是凝固于历史图像的瑰宝,而是至今仍能回应现实的精神力量。

传统如何被看见?在总策展人、中国美术馆馆长吴为山的整体构想中,“墨韵文脉”这场始于2023年的策展实践,应该以新的叙事方式回应这一时代课题。在他看来,“墨韵”,不仅是技法之道,还是一种通过书画、绘图、造像等方式表达精神的能力;而“文脉”,也不仅是历史的积淀,更关乎今天我们如何在观看中理解传统、认知自身。因此,从首展“八大山人、石涛与20世纪以来中国写意艺术展”,到正在展出的“甘肃丝路艺术珍品展”,系列展览不是单纯地展示传统艺术珍品,而是逐步挖掘出“写意”“书画”等连接墨韵与文脉、在中国文化中具有核心意义的关键词,通过“美术馆+博物馆”“文物+艺术品”的协同创新,让不同时空的作品展开对话,重新梳理和激活中华美学的深层逻辑。

从马家窑彩陶的刻划符号,到汉代简牍的日用书写,再到《淳化阁帖》凝练的帖学法度,“书刻同辉”缓缓展开文字书写的演进之路和内在精神;从放马滩木板地图的空间营造,到画像砖和彩陶中民间故事的简笔描绘,再到敦煌壁画的恢宏刻画,“绘塑同光”生动展现中国图像造型艺术在不断融合创新中铸就的美学精神……“甘肃丝路艺术珍品展”以两大板块重新梳理文脉传承,为中国艺术守正创新提供滋养。

清晰的展陈结构与作品之间的互文关系,更引导着观众“读懂”艺术。壁画线描稿与成品并置展示,揭示图像的生成过程;《淳化阁帖》与敦煌写经、汉代简牍并列呈现,让书法艺术展开跨时空对话;经由3D投影放大的唐代菩萨立像,使观众直观感受大唐精神气象……多元视觉搭建起沟通古今的艺术桥梁。

展览预约几乎天天触达上限的参观热度提醒我们,大众对文化的需求不只是“有展可看”,更在于“看有所思、看有所获”。如何让展览真正成为连接传统与现代、大众与文化的有效方式?已持续7场的“墨韵文脉”实践,为我们提供了新范式。

上图为潘絜兹中国画《石窟艺术的创造者》。