

◎创作谈

人工智能，
打开艺术新维度

舒勇

开启AI创作实践

很难形容人工智能(AI)给我带来的震撼。接踵而至的AI绘画,更是让身为艺术家的我感到欣喜又害怕。欣喜的是AI时代已经触手可及,它将我们的生活、工作和创作带来极大便利;害怕的是,艺术家的画笔、刻刀还能继续存在吗?如果有朝一日AI技术发展到了机器有了自主意识,那么人类还需要艺术家这个职业吗?

近年来,AI实现质的飞跃,让我强烈感受到一种危机感,这让我必须直面它。作为文艺工作者,最直接的方式就是运用AI进行创作。事实上,我一直都在运用AI进行艺术创作实践。客观地说,AI技术的发展,也让我的创作有了新的技术支持。

2023年5月7日,我的“每日一画”行动在进行了1196天之后,进入了崭新的篇章——AI创作。自此,我全面开启了AI与艺术共存之道的探索和

实践。我的“每日一画”创作行动不再通过手和笔墨来实现,而是借助AI绘画程序。我把我的想法通过文字或语音进行描述,AI绘画程序在“接收”“听取”我的描述后,经过一番“理解”,把“画作”呈现出来。

艺术创作并不需要确定的、精准的、高度还原的“画像”,相反,它更需要不确定的、模糊的、天马行空的想象。艺术是理性与感性碰撞出来的火花。人类的感性和AI绘画程序基于大数据的“理性”,以及人类的理性与AI绘画程序基于深度学习后的不可控“感性”相互碰撞,结果一定是火花四溅。

是的,AI作画的一个典型特征是“失控”。它每一次都能完成你的指令,但产生的结果又不一定完全符合你的设想,就像蘸上浓墨后的画笔,它在宣纸上挥洒时,总会有意想不到的奇妙与不完善、不完美的地方。如同维纳斯雕像因残缺的断臂而成为经典一样,艺术的魅力恰恰是这些不完善、不确定的创新与突破带来了新鲜感、成就感。

过去,如果我有了一个新想法,可能需要很长时间去思考 and 摸索风格、表现手法;现在,AI几秒钟就能帮我做出前瞻的设计和构思,给我提供几十种甚至上百种的方案和结果,有些结果甚至比我的想象还要大胆。

“失控”带来的变化或许有些被动,但当我们有能力把握这种变化时,必将带来大维度与高效率的创新,产生莫大的惊喜。这样的惊喜或将成为鼓励人类不断创新的重要动能。

传统艺术的创新路径

只有真正的实践才能让人获得全新的体验;有了体验,人的感受才能更精准。持续的AI创作让我很快发现,我和AI的关系变了:我负责寻找创作灵感,AI负责完成后续部分。我们之间不是对手关系,而是优势互补的伙伴关系,我们的合作可以让创作变得更加随心所欲、酣畅淋漓。

只要我给出的词尽量精准,AI就会越发精妙地完成我的想法,并且不断给了我惊喜。我的创作速度得到大幅度提升的同时,创作质量并没有受到影响,甚至可以说有所帮助。尤其运用“失控”进行创作,已经变成我创作中非常具有创造力的一个方法,产生了完全不同于传统艺术的经验 and 观念。

随着一幅幅作品的诞生,我开始沉浸在这种自由创作的快乐之中,仿佛找到了几十年前刚刚握起画笔的感觉。我又变成了那个展望陌生世界的年轻人,对一切事物充满了好奇。我为自己的每一次创作而废寝忘食,为每一点新的探索成果而开心不已。一些往日的奇思妙想,一些对未来生活的憧憬思考,在AI的帮助下,正源源不断地变成作品。其速度之快、产量之高、质量之优,令我惊叹、兴奋。

可以说,AI给我带来了前所未有的体验。我仿佛启动了异次元空间的钥匙,通过网络指挥着一个拥有无数奇思妙想的天才,每一次指令都能给我带来完全不同的快乐和惊喜。在这个过程中,AI绘画程序是我的手和画笔的延伸,而真正决定作画结果的,实际上还是我的想法——也就是我的思维,以及我如何通过文字或语言描述,把我思考的结果精准地传达给AI绘画程序。这需要创作者有大量的知识储备和丰富的知识结构,具备对优秀传统文化创造性转化、创新性发展的综合能力,还要建立起系统性思维方法,并全面提升整合编码信息的能力。如果没有这些先决条件,创作灵感很快就会被掏空,变成千篇一律的作品。

在我看来,艺术家非但不会被AI所取代,反而可以利用AI完成自己的进化升级。这必将重新定义我们对艺术以及艺术家的理解,让我们明确地意识到技法不是艺术的全部,艺术的思考、展望、想象,才是艺术的灵魂。艺术家可以在AI时代释放出更加强大的力量,创作出更多脍炙人口的作品。AI就像是一双翅膀,会载着艺术飞得更高更远。

我喜欢跨界,喜欢交叉学科创作实践。在我看来,艺术只有尝试交叉互动才有新的可能。此

前,我已经尝试了很多不同元素的拼接,也产生了新的艺术效果。通过AI创作“每日一画”,我的艺术生涯又打开了一个新的维度。因此在我眼前的,是满满的惊喜。我会通过这些惊喜实现我在中国画、油画、雕塑等传统艺术领域的创新。目前,我也正在把AI绘画产生的图像转换成油画、水墨画和雕塑。

20世纪的先锋艺术家运用摄影,形成了照相写实主义、观念艺术、装置艺术。如今,运用摄影图片辅助各类型的创作已经成为非常普遍的方法。我相信,AI也将成为我们实现传统文化艺术创新裂变的重要方法与路径。

成就普通人的艺术梦想

一直以来,我都在探索大众创作的方式。我很期待“人人都是艺术家”的时代早日到来。AI技术的迅速发展,让“人人都是艺术家”的时代加快了步伐。从《一起来更精彩》到《筑梦》再到《丝路金桥》,我不断尝试让大众参与艺术创作,通过他们的发声完成艺术的表达。但受制于时间、空间等,总是留有遗憾。普通老百姓心中的艺术构想,也会受限于个人的能力,使之无法实现。AI却给予了另一种可能,它可以帮助普通人完成属于自己的创作。

比如,让每个人写出一个自己喜欢的网络热词,以此进行创作。类似的工作,我在多年前的《古歌砖》里尝试过。如果全部变成绘画,又会是多么震撼的场景?再如,每个人写一句对未来的展望、对家人的祝福……这些看似稀松平常的创作源泉,如果由无数个普通人来参与,将带来无限的惊喜。

科技服务于人民,艺术也要服务于人民。AI因便捷、迅速等特点,将在培养大众艺术素养、提升大众艺术热情、发挥群众艺术力量和主观能动性上起到重要作用。

艺术家从来不是某个领域的人所独有的。在我看来,每个人都有成为艺术家的潜质。AI恰恰可以成就每一个热爱生活、观察生活的普通人的艺术梦想。在我看来,这才是AI绘画真正的价值。

科学就是不断解决人所不能完成的任务,抵达人所不能触及的领域,所以每一次科技的发展,都是以超越人本身为基础的。从某个角度来说,科学发展的一个本质就是“超人”,而人所做的就是运用好这种“超人”的能力,来推动人类发展与进步。

AI是人类发展与进步的产物,我们要站在人类历史发展的新格局中看待它。客观上,AI是为解决人类的重复劳动而诞生,它的发展可以解放人的双手,让人更多地专注于思维领域,进行创造性、创新性劳动。

作为艺术工作者,我们要敞开怀抱,拥抱未来,让AI成为推动人类文化进步的工具,借助它的力量,继续攀登艺术高峰。

(作者系全国政协委员、民进中央开明画院副院长、中国美术家协会理事)

▲舒勇用AI绘画程序绘制的作品

考与探索。

国际摄影家联盟(GPU)主席马诺利斯·米察基斯说,在促进跨文化交流方面,影像将发挥越来越重要的作用。北京国际摄影周始终关注青年摄影艺术家在科技与影像融合方面的创新和探索,充分体现了这一活动的学术引领性。未来将以“十国摄影组织主席作品联展”为起点,进一步深化国际摄影融合策展人培训、交流等方面的合作。

据悉,今年是北京国际摄影周举办的第11个年头。多年来,摄影周以中华世纪坛为主会场,联动国内外文化机构,共组织中外展览440个,主办论坛240余场,累计吸引来自近百个国家1.5万名摄影师、270家机构参与,有效覆盖人群超3亿人次。

▲洛夫哥罗德的郊外(油画)

潘义奎

由中国国家画院、民革中央画院主办的“潘义奎油画展”日前在中国国家画院国风堂举办。展览分人物、风景、写生三个部分,展出80件作品,是潘义奎近年来油画力作集中展示。

作为改革开放后第二代留学俄罗斯的代表性画家,潘义奎师从俄罗斯人民艺术家瓦列里·列德涅夫,其创作体现了巡回展览画派与印象派共同作用的影响。他善于在画面中通过色彩、构图、节奏等方式制造艺术冲突,将畅快自如的笔法、高度概括且坚实的造型、丰富的色彩巧妙地融为一体,形成了鲜明独特的艺术风格。

潘义奎的肖像画与民族文化题材创作,画面精准直观且富有感染力,充满热情、浪漫与诗意;其风景写生以中国西部风光和俄罗斯风景为主,善于构图的营造与瞬息间的光色把握,体现了将俄罗斯油画技法与中国绘画写意笔法相结合的油画新面貌。

中国美术馆馆长吴为山认为,潘义奎从黄河岸边走到伏尔加河岸边,去到对中国美术曾产生很大影响的俄罗斯。他在黄土高原的厚土上寻找精神家园,所以他的画总是表现朴素的人民情怀。潘义奎回国后的作品充满阳光,正是表达了对这个伟大时代的鲜活感受。

中国美术家协会主席范迪安说,潘义奎有着坚定的文化理想和执着艺术追求。他在现实主义艺术方法论上坚持思考与探索,结合对时代生活的感受,创作了大批油画作品。在人物肖像领域,他在描绘人物真实容颜的基础上重在表现人的内心世界,在俄罗斯油画学派的风格语言上融入中国审美理想和人文意境;在风景写生和创作上,他常年坚持面向自然,以饱满的热情和宽阔的视野表现大自然的生命与生机。

中国美术家协会名誉主席、著名画家靳尚谊谈道,中国油画艺术到现在虽然只有100多年时间,但发展快速蓬勃。在新中国成立初期,留学归国的第二代油画家对中国油画艺术的发展起到了很重要的作用。潘义奎思维和创作都体现出时代的特征。

中国美术家协会名誉主席、中央文史研究馆副馆长冯远从中国画的角度,谈了对潘义奎作品的看法,他说:“首先,潘义奎的艺术有现实主义、浪漫主义的绘画特点。现实主义是潘义奎关注的主要命题,而他又吸收了欧洲印象派绘画的艺术元素,这很像是中国绘画中兼工带写的绘画方式。其次,我很欣赏潘义奎的艺

潘义奎油画展举办——
明快的色彩
朴素的情怀

闻逸

术创作态度,他在风景写生中融入了表现主义气质和艺术家作为主体的绘画语言,率性坦诚,用笔放松。再次,在他生动的风景写生中看到了他作画时的状态,作品中明快的色彩是心理的、情感的色彩,这在他的俄罗斯写生作品中得到了充分表现。”潘义奎的导师、俄罗斯人民艺术家瓦列里·列德涅夫也来到展览现场。他说:“15年前,潘义奎来到圣彼得堡跟随我学习油画。他的作品歌颂了中国的大好河山和中国人民的美好精神。每一幅画都有他自己的特色,体现了他的思考。他不仅学习了俄罗斯艺术,也通晓中国的民族文化,并且把中国文化带到俄罗斯。”

潘义奎现为中国美术馆副馆长,美学博士,一级美术师、教授,北京大学博士后导师。他先后毕业于西安美术学院、俄罗斯国立师范大学美术系,是民革中央委员、俄罗斯国家艺术学院荣誉院士,曾担任俄罗斯华人艺术家协会主席、甘肃省美协副主席、甘肃画院副院长、兰州大学艺术学院院长、甘肃文联副主席等。潘义奎为推动中俄两国文化艺术合作事业作出了很大贡献,是第一任被授予国际尼古拉·列里赫奖章的华人艺术家,并获得俄罗斯艺术学院院士等荣誉。

▲打水的姑娘们(油画)

潘义奎

◎作品

▶大行之秋(中国画)

宋石明