

全国规模最大的以生成艺术为主题的展览亮相济南 “画龙点睛”，AI艺术的时代来了

记者 张向阳

当AI“闯”进艺术圈会擦出什么火花?3月23日,由山东省美术家协会、山东美术馆、山东工艺美术学院联合主办的“画龙点睛”全国生成式人工智能艺术展暨《涂龙季》第三季展览在山东美术馆隆重开幕,呈现一场艺术与科技交相辉映的盛会。

记者在展厅里看到,前来打卡的观众络绎不绝,共同见证这场“画龙点睛”全国生成式人工智能艺术展的精彩瞬间,体验中华优秀传统文化与现代科技完美融合的魅力。一位观众告诉记者,“虽然不懂人工智能也不懂艺术,但还是感觉很震撼,非常有科幻感、穿越感,没想到AI艺术的时代这么快就来到了。”

来自全国各地的668位创作者参加了这次展览,他们包括职业艺术家、独立设计师、高校教师以及不同学科背景的青年才俊,共呈上3000余件涵盖AI生成图像、3D打印雕塑、影像装置、实验

记者 张向阳

展览策展人、山东工艺美术学院院长董占军教授在接受本报记者采访时说,“画龙点睛”是一个非常前沿的展览,它的意义可以从多个方面去考虑。首先从高等教育和专业建设来看,它体现了艺(术)科(学)融合的理念,也是学科交叉的具体体现。就设计而言,人工智能和设计的结合,是设计的一个巨大变革,可以说迎来了设计的4.0时代。就纯艺术和AI结合来讲,这种革命性的变革,它的影响价值,就像摄影的发明对西方传统油画的影响一样,

艺术等多种形态的作品,充分展示了人工智能与艺术结合的广泛探索与前沿实践。其中,既有如顾群业的龙系列雕塑,展示了传统文化符号与现代科技手段的完美融合,又有张光帅、张牧合作的《共生》影像装置,以及维度漫游团队呈现的《云宋算法》等作品,展现了人工智能艺术在各个领域所释放出的强大创造力和广阔想象空间。

本次展览深入探索人工智能技术在艺术创作中的应用,以创新的视角展现对中华优秀传统文化的理解。作品不仅融合了传统文化元素与生成式人工智能技术,更体现了对齐鲁地域文化深厚底蕴的挖掘与展示,以及对优秀传统文化进行创造性转化与创新性发展的尝试。

龙年龙气象,龙元素贯穿整个展览,通过人工智能技术生成各种美轮美奂的图像、雕塑,极富想象力和创意。行走在一件件作品之间,让人仿佛置身于超现实主义世界,产生绚丽斑斓而又奇幻莫测的视觉特效。张培源的《折纸

会促进人类艺术观念的变革,将来艺术的发展会进入一个新的历史时期。AI的介入大大提高了设计效率,原来一些重复性的工作,完全可以由AI来取代。

他在此次展览的序言中写道:“在这个充满变革与创新的年代,人工智能技术的飞速发展正以前所未有的方式重构我们的审美观念与艺术创造。本次‘画龙点睛’暨‘涂龙季’展览,既是对我们优秀传统文化的一次致敬,又是对现代科技力量介入艺术创作的积极探索与生动诠释。它立足于我泱泱中华之丰富的历史文化资源,借助人工智能

技术,让传统与当代、艺术与科技在此交汇碰撞,激发出创新的星星之火。”

AI科技介入艺术,是否会影响创作的“主体性”?“当然它可能出现一些新的命题,最起码有这么两个方面。第一个,AI介入之后,艺术设计、创作的主体是谁?在我个人看来,AI介入之后,艺术的主体仍然是人。就像摄影出现之后,同样都会摄影,有人拍得好,有人拍得不好,这就涉及创作主体的问题。我觉得AI同样也是这个问题。当然也有负面的东西,就是AI带来的设计伦理的问题,艺术伦理的问

题,这个如何去解决,是需要我们学界去探讨的。”董占军说。科技与艺术相结合,理性与情感会产生怎样的碰撞?董占军认为,科学和艺术本身就是相辅相成的。比较通俗的讲法,就是一个硬币的两面,作为一个整体缺一不可。无论在东方还是西方,科学和艺术总是相遇相随的,比如宋代大科学家沈括,不但是设计师,还是大艺术家;像西方文艺复兴时期的好多艺术家,同时还是科学家,德国的丢勒不仅是冶金学家,还是大画家、雕塑家,本身就是集科学与艺术于一体的。

背景下,设计艺术产生了翻天覆地的变化。今年正好是龙年,我们用AIGC来点睛龙年的祥瑞。这次展览分为三个单元,第一个单元是以顾群业先生的《龙》系列为背景的延伸创作,这已经是第三季了。前几季有手绘、雕塑等,这一季有人工智能、3D打印,还有智能生成影像等创作。我们学院今年还做了一个尝试,把人工智能融入所有专业、所有课程,让人工智能赋能设计教育领域。第二个单元,就是展现服饰设计,包括环境空间、摄影摄像等,有三十多个专业方向的不同专业尝试,让各个专业的学生都使用人工智能进行创作。第三个单元是以龙年为题材,邀请了全国六百多位艺术家,遴选和征集了三千多件作品,来为这个祥瑞龙年贺岁,以插画、影像、实验艺术等形式进行展示。

“画龙点睛”暨“涂龙季”展览,如同一座桥梁连接了各大艺术院校和社会创作力量,共同探索人工智能与传统文化、人工智能与设计教育的有机融合。展出的每一件作品,都凝聚了创作者对人工智能技术的深刻理解和灵活运用,它们既是人工智能与艺术结合创新实践的生动体现,也是山东工艺美术学院在学科交叉

艺术与科技交汇碰撞 激发创新的星星之火

融合、智慧教育和人工智能赋能专业建设方面初步成果的集中展示。

据策展人董占军介绍,山东工艺美术学院积极推动人工智能赋能专业建设,响应国家教育现代化与创新驱动发展战略,遵循相关政策指引,学校党委高瞻远瞩、积极谋划,构建完整“Design+AI”教学体系,如搭建天工开物大模型平台,成立人工智能设计研究中心,开展AIGC校企合作、推动职普融通等,搭建智慧育人环境,全面推动设计学科的智能化转型和人才培养模式的创新升级。在具体实践中,山东工艺美术学院不仅积极推进产教融合,立项人工智能设计产业学院,还深入开展“AI for Design”教学改革,将AI技术深度融入设计学科的课程体系,培养学生在智能时代的设计创新能力。同时,学校以AIGC的快速发展为契机,义务向高职院校输出课程,形成了良好的AIGC教研辐射效应。

展览通过线上线下的方式,为广大观众提供全方位的艺术体验。线下展览在山东美术馆举行。线上展览则通过山东教育卫视的媒体支持,以及齐鲁晚报·齐鲁壹点搭建的活动专属频道,实现艺术作品的互联网展示。

董占军说,现在国内的艺术院校,像清华大学有科学艺术研究中心,主任就是诺贝尔物理学奖获得者丁肇中,他在二十年前就开始探讨科学和艺术之间怎样才能深入地结合。从具体的问题来讲,科学的发展为艺术提供了一个全新的创作主题,艺术的思维又可以激发科技思维,为科技的发展提供一个新的探索路径,它是相辅相成的。“AI的介入是最典型的艺科融合,它是一种最新型的交叉学科的发展。人工智能是技术层面的东西,在应用领域就需要艺术介入,这是一个非常突出的命题。”