

李文创作基础画《平衡》

AI 二次创作作品《谜》

AI 绘画与画师 冲击还是促进？

本报记者 郭晓莹

观点追踪

随着人工智能技术的不断发展,人工智能时代到来,人类在生产、生活、文化等各个领域都在发生着翻天覆地的变化,继 ChatGPT 成为全球热点话题之后, AI 绘画也成为目前令美术界最为关注的热点话题。有人担心,面对 AI 强大的绘画和设计功能,按照指令要求无条件修改,又没有人力成本,人类画师的优势会不会荡然无存;也有人认为,在创作中使用 AI 技术,绘画者可以受到不可想象的启发,主动驾驭 AI 技术,在艺术上可能预示着一场新的“文艺复兴”来临。

李文创作基础画《黑白》

AI 二次创作作品《小虫》

■ 画家:那种启发超乎想象

天津画家李文在一两个月前接触到 AI 技术后,就被深深地吸引住,几乎达到入迷的状态,“我感到很神奇,它实现了我很多年前期待中的那种状态。”Midjourney 绘画软件属于 AI 技术的一种,作为一位主创国画已有几十年的画家,李文在使用 Midjourney 过程中发现,“创作中如虎添翼,那种启发超乎想象,出乎意料。使用 Midjourney 可以打破固化思维,拓宽思路,多维度解决问题。我在这两个月的深入探索与实践中发现这个过程其乐无穷。AI 技术给我一种生命的动力,在创作中注入了新鲜的血液。”

在输入自己创作的基础原文件(垫图)后,再输入相应的命令语,就会出现四个相近的图形,选中接近想象的图形后再继续深入,一遍一遍地输入创作的期望指令,深入进行各种组合与选择,最后选定画家期望的创作图片。画家李文认为,这个过程属于二次创作,在这个过程中,绘画者可以受到超乎想象的启发。

“使用 AI 技术,对于绘画专业人员,更能体现自己的风格;对于不会绘画的人,也能开拓相应的绘画思维。新技术已经到来,躲是躲不掉的,不如尽早掌握新技术,主动驾驭新技术,充分发挥人工智能的作用。”画家李文对 AI 技术持欢迎态度。在她看来,无论是资深画家,还是年轻的美术人,都可以在实践中积极借鉴和使用这种能够无限开拓思维的 AI 技术。

天津西洋美术馆李响馆长说,“使用 AI 技术的绘画作品还没有进入到展览领域,目前在国内还没有听到这方面的资讯。从美术馆的角度来讲,对未来将会出现的 AI 绘画作品的展览不会排斥,美术馆包容性很强,也具有这方面的职责。”

在我国, AI 绘画作为新生事物在知识产

权方面的归属已经越来越令人关注。对此,知识产权权威人士表示,目前,如果一个绘画作品完全是 AI 创作的而不是人类智力创作成果,可能确实不能登记版权。如果是创作人利用 AI 技术再结合自己的创作思想创作出来的作品,如果能在创作思路来源、创作过程和独创性上明确阐述,那么这个作品应该可以登记著作权。

■ 可能预示着一场新的“文艺复兴”来临

自今年年初以来,随着 AI 技术的发展,一些原画师因 AI 绘画的冲击而被企业降薪甚至解雇的现象开始出现。有些美术从业者以及此类专业在校生为此而感到前所未有的焦虑和压力。

天津美术学院叶春辉教授认为,智能化是第四次工业革命的标志性成果,由人工智能引发的产业变革、商业模式调整、生活方式改变,可以看做是一种科技发展的趋势。“如果站在整个历史空间下去看今天发生的事情,你会发现它应该只是人类发展进程中众多变革的又一次。变革就会意味着突破舒适区,而真正的蜕变是从走出舒适区那一刻开始的。所以,尽管第四次工业革命导致的工作岗位变化将超过此前历次,一些人也有可能在其中陷入暂时的困境,但我相信这次变革的价值不仅限于技术层面,更将深刻改变人类命运和世界文明,并在艺术上可能预示着一场新的‘文艺复兴’来临。”

叶春辉教授表示,“21 世纪是艺术与科学在人类发展史上结合最为紧密的时期,跨学科领域学习也将是未来行业发展中的重要趋势。因此,艺术的价值和美育教育的目的,在人工智能时代应该会发挥出更重要的作用。”

■ 艺术注定将再次与科技实现融合

天津美术学院叶春辉教授认为,未来,绘画效果的实现已经不再是人类画家拥有话语权的关键,重要的在于塑造独一无二的艺术品格和体现主体精神价值。“目前 AI 绘画对艺术家的冲击与 180 多年前照相术出现时的情景非常相似。要知道,早期绘画的重要功能之一就是记录,画家的身份等同于‘人肉相机’,但 1839 年,那个‘神奇的盒子’可以迅速把风景和人物准确复制下来时,画家的价值被动摇了。而这—事件也成为现代艺术发生的重要契机,因为面对强大的竞争对手,画家们不得不重新思考艺术的价值。换句话说,人类创造了艺术,但艺术又重新塑造了人类。随着科技的进步,艺术早已不再是为了再现自然而存在,它更体现为人类独有的交流方式、精神载体、创造活动和思想过程。以当下的 AI 绘画为例,由 AIGC(AI-Generated Content 即人工智能技术自动生成内容的生产方式)扩展出的实际项目,如文本领域的 ChatGPT 和绘画工具领域的 Midjourney,因其强大的数据处理能力和对于各种环境与任务的灵活适应性,一经出现便风靡全球,也使绘画、摄影、音乐、诗歌、视觉传达设计等都受到了前所未有的冲击。”

针对“人工智能”与“人类智能”,叶春辉教授进行了比较和分析。“在数据处理、记忆储存、空间认知、载体特点、自我复制这些方面,人类有着暂时的生物学限制,而‘人工智能’也在现阶段具有高于我们的优势,尤其是 GPT-3 通过更大模型训练后,其参数数量已经超过了人脑神经元数量,并且显示出难以置信的创造力。不过,人类的伟大之处也正体现在——努力拓展着自身局限,同时改变着世界。比如,曾经艺

一个小小的初衷

记者:当初是怎么想到去做 UICK 龟壳影像社区的?

周思武:其实我做自媒体的初衷挺简单的。2018 年的时候,我靠自己兼职赚的钱买了第一台相机。我用这个相机去做了很多事情,去记录生活,也通过它去继续兼职。我当时就思考摄影对我的意义是什么?它能够给我带来什么影响?

正好学校放假,我带着这个想法回到自己的家乡湖南浏阳。我开始用相机给我们村子里面的一些老人拍照,我还去一些周边的大山里,去拍一些简短的纪录片,开始用影像去记录我们当地的一些传统文化,比如纸扎、酿酒等一些传统工艺。渐渐地我就有了一种想法,我想通过影像去传递力量。现在,我每年都会去给一些阿尔茨海默症患者拍照,会给很多地方的留守儿童拍照,记录他们的生活,结合自己的专业去帮助他们。

不过这是后来的事,最开始促使我去在线上分享我的作品,是当时我在家乡这边的村子里办公益美术班,我希望有更多周边村子里的小朋友来学习。我在朋友圈和其他一些平台发布了公益美术班的海报,也发布了一些自己的摄影、摄像作品和小朋友们的作品。—开始这个班里只有八九个学生,基本都是我们村里面的一些小朋友,后面通过宣传,慢慢地就吸引了一些隔壁村和镇上的小朋友来学习,最后有十六七个学生。

记者:所以说,现在的 UICK 龟壳影像社区,最开始是为了宣传公益美术班?

周思武:差不多。这个公益班的授课过程我会用照片记录下来,在朋友圈发布,很多朋友就询问我如何参与进来。一些朋友就表示可以资助一些画材、书籍,还有的朋友来到村子里,去做一些力所能及的事情,这让我觉得特别感动。所以我就想,如果做一个社群化的平台,能

周思武 以影像播撒温暖的力量

本报记者 胡春萌

对话up主

周思武,生活里他是天津美术学院摄影艺术系的研究生,在网络中他是 UICK 龟壳影像社区创始人,大学本科期间,一次偶然的公益活动,让他有了运营新媒体的想法。从一个人运营微信群、发布影像、拍摄短视频,到今天,他有了一群志同道合的伙伴,一起举办线上、线下摄影展,助力公益项目和传统文化传承……他说:我想把微小的力量汇聚成一股巨大的力量,当然现在还是在慢慢努力中了,就像影像社区的名字“龟壳”,我们慢慢走,但我们一直在前进。

够让大家都参与进来会不会更好。也就是基于这么一个小小的想法,最后诞生了 UICK 龟壳影像社区。把微小的力量汇聚成一股巨大的力量。

诞生大大的力量

记者:UICK 龟壳影像社区成立了以后,组织的第一个活动是什么?

周思武:最开始第一篇正式推文是“一周影像计划第 1 期”,以征集摄影作品的形式,号召大家一起用镜头去关注身边的一些故事。大家把这些符合主题的摄影作品投稿给我,我将这些作品编辑成一期图文,然后在公众号上进行发布。第一期活动的参与者都是一些身边的朋友。不过很快我就意识到朋友圈的力量是很强大的。当你的内容做得好,朋友之间互相转发,公众号就慢慢累积了用户。现在, UICK 龟壳影像社区有二十多个微信社群,1 万多名成员。这个公众号还有视频号“UICK 看见”,主要是会做一些美学的分享,或者发布一些关于我家

乡的风景记录。

记者:你每天都是怎么工作的呢?我觉得你的工作量太大了。

周思武:基本上每天打开手机,就会有摄影作品“扑面而来”的感觉。然后还要在各个微信群里回复消息。比如“一周影像计划第 100 期”发布的时候,这篇文章热度很高,我当天就收到了 300 多个想加入社群的申请,当天我对接这些信息用了整整 8 个小时,就一直没停,平常的话可能每天也要有五六十个人的人群申请。

记者:你一个人干了所有的工作?

周思武:在最开始的阶段,2018 年到 2021 年,整个三年,平台上所有的内容基本都是我一个人在输出。2021 年我本科毕业后去甘肃支教了一年,我的精力就不够了,那个时候我就开始在平台上招募一些线上的志愿者,也相当于慢慢组建一个团队。目前我们平台有分管不同板块的团队,比如说电影板块,由北京电影学院和中国传媒学院同学组成的一个小团队负责,“看见艺术家”栏目,由来自浙江大学的同学来

管理,我们的团队里有来自全国高校的同学,共同学习交流。这些成员目前也都是在用爱发电,没有报酬,大家都是一起做一些热爱的事情。

未来,我们希望 UICK 龟壳影像社区能够往商业方向去发展,我觉得一个平台要想发展得更稳,走得更远,就离不开商业支持。比如视频号,会有广告商和一些品牌来合作,我们会拍一些商业短片。现在我们会开始尝试做一些线下的展览,包括公益展览和偏商业的展览。不过目前也还没达到盈利的状态,只不过是补贴一下。

记者:在不久前,你在公众号上发布了一篇《无座的 15 个小时,我在火车上做了—个小展览》的文章。能讲讲这个展览的故事吗?

周思武:“五一”的时候,我去河南信阳,给一所即将要撤掉的小学,做了一场公益展览。这所金牛店小学的川川老师,曾经给公众号投稿,我也当过老师,所以就和她有很多话题可聊,当时就了解了很多川川和学生们的故事。当年金牛店小学只有 7 名学生,川川会带着孩子们去写诗歌,给他们拍照,记录孩子们的童年。今

交流的一种特殊编码系统,它甚至早于语言出现在人类世界中,它不仅代表了人类心智发展的主要成就,更通过带有符号和图像形式的艺术语言体现了人类对自然和世界的认知。纵观艺术发展史其实也是一部人类文明发展史。从艺术诞生之日起,它就预示着以一种独特的方式出现在人类生活中,并为人类世界带来无穷的想象和创造。艺术家的每一次发现都是人类文明史上的一次飞跃。这种由人类创造的视觉图像记录了人类文明发展历程,也是人类的伟大之处。那么,曾经的艺术体现在‘人与自然的相乘’,如今应该表现在与 AI 的相加上。”

目前还有很多业内人士对 AI 绘画并没有—定的重视,不以为然,甚至完全忽略不计,对 AI 技术也没有什么概念,认为事不关己。对此,叶春辉教授表示,“有时面对一个问题,每个人会在认知维度、分析角度和理解程度方面具有各自特点,这是正常的。谷歌首席未来学家库兹威尔曾提出,在‘奇点’到来之际,机器将能通过人工智能进行自我完善,从而超越人类,开启—个新的时代。所谓‘奇点’简单说就是人类智能与人工智能的兼容时刻。中国人讲‘兼容并蓄,和而不同’,将不同内容和性质的东西进行汲取是一种智慧和格局,只要我们能审时度势、思则有备,就能做到海纳百川、从容应对。”

■ 人工智能时代下艺术教育如何应对

—年一度的毕业季已经到来,美术专业的学生是否可以在毕业作品中使用 AI 技术呢?这是一个全球教育界目前都在关注的问题。近两年来,尤其是今年以来,如同很多年轻人开始尝试使用 Chat-GPT 写文章,美术界也有很多人开始使用 AI 绘画,还有一些思维比较超前的美术专业学生开始尝试在毕业创作中使用 AI 技术。目前大多学校对此还没有明确的规定是否可以使用 AI 技术。专业人士认为,主要原因是 AI 在近期迅猛发展的速度令人措手不及,而且人工智能这个新生事物对很多教育工作者来说尚不熟悉,所以还没有意识到有一天它真的会与艺术课堂息息相关。这是一个由 AI 引发的重要社会问题,急需引起业内的关注。

在人工智能时代下,艺术教育应该如何应对日新月异的变化?叶春辉教授认为,“在学校和教师层面,需要为人才培养建构一种适应多样化情境和多种知识类型的教育框架。学校和教师是推动 21 世纪艺术教育发展的重要环节,教师要做到‘师者有兼才’和不断更新‘自我系统’,才能适应如今高速发展的信息技术时代。从‘中国学生发展核心素养’到‘新文科建设’,这些教育政策背后是国家发展战略的统筹规划,之间有着系统联系和重要现实意义。在高等教育领域,2018 年在国家层面上正式推出‘新文科’—教育理念。在家庭和个人层面,建议家长可以提升认知和正确对待美育教育的作用,为孩子提供—个‘学习型’的成长环境,并且制定适合个人的‘人生规划’。同时树立—种‘终身学习,终身成长’的意识,‘人工智能’具有无限更新的能力,而且越来越聪明。但如果人类可以做到不断更新、与时俱进,我们仍然会赢得时代并引领时代。”

年,川川说学校目前只有 3 名学生了,可能要被撤掉了。我想着要给他们做—场告别展览,从 3 月开始我们就一直在筹备这个活动。我们在天津美术学院做了一场活动,为金牛店小学的小朋友们共创—本关于童年的绘本。我们还制作了印有小朋友们所写诗歌的明信片。

“五一”节前我抢火车票抢了很久,在出发前一天只抢到了一张无座票。当时我就带着一个大行李箱,背着好多展览用的资料,在火车上—路站着,到了学校所在地。这—路挺漫长的,中途乘客们就聊起来。当乘客们听说我要去信阳给—所小学做展览,就挺感兴趣的。我把明信片和他们分享,有些乘客读了孩子们写的诗,发现写得还不错,于是越来越多的乘客就参与进来。当时他们都很认真地在读诗,因为在这趟长途火车上,除了玩手机之外大家可能都不知道干什么,是比较难熬的。他们突然觉得能够在旅途上听到—段故事,可以感受到孩子们写的诗,也是—件比较惊喜和意外的事情,所以整个过程,乘客们还是挺开心的。我拿起相机记录下了这个过程。

记者:我觉得你是个很有想法的人,行动力还特别强。

周思武:也没有很强,只是在给金牛店小学的学生办展览的这件事上,我有一种使命感。我想让他们故事能够被更多的人知道——原来有这样—群儿童,对他们来说,写诗是件很幸福的事情,不仅可以学到很多东西,也能够给自己带来快乐。在这个世界上,其实很多人,不论他们的生活条件好不好,他们都在好好地热爱生活。所以当时我们这个展览的主题是“—场童年与诗歌的美好遇见”。

我小时候是—个挺内向的人,我从小在乡村上学,然后考到了镇上、市里,最后到了天津读大学,我觉得我自己对世界的认知在慢慢地发生变化,性格也慢慢地在这个过程中开朗了很多。在这个成长的过程中,我得到过很多别人给我的温暖,这种感受是特别美好的,这就是我为何想做这么多事情的原因。如果我做这种力所能及的事情,能够给别人带来—点点温暖,我就很开心很足了。