

珠海科技学院美术与设计学院院长吴卫光: 科技的进步将更好地完善艺术设计

在十多年以前,广美建筑专业的学生总会为了一张图纸而通宵达旦地绘制。而随着科技的进步,以前用针管笔作图的时代或许已经过去了,甚至有些美术院校已经取消了这类课程。珠海科技学院美术与设计学院院长吴卫光接受收藏周刊记者采访时更坦言,也许有更多依赖人手绘画的基础课将逐步被取消,取而代之的是让年轻一代的科技制图。但他认为,“科技的进步将更好地完善艺术设计”。

科技可以为设计师提供更多的帮助与选择

收藏周刊:最近两年我们明显感觉科技的高速发展,这方面对艺术设计的影响如何?

吴卫光:科技对艺术设计没有造成冲击,而更多的是成全了设计。比如早期学习设计,当电脑开始介入之后,就有CAD,也就是计算机辅助设计。刚开始主要是借用CAD画图纸,后来进一步扩展到深化设计,所以一直以来,科技的进步是更好地完善艺术设计。

比如我们现在看到的一些非常复杂的建筑造型,很难想象是全靠人工设计。如此复杂、工程量浩大的图纸,如何能画出来?而在计算机里面,如参数化设计等,就可以把很复杂的材料、数据以及造型,通过排列组合呈现出来,这是人工做不到或者需要花费大量时间才能做到,而计算机则可以在非常短的时间内做出多个不同方案。设计师在这个环节里,只需要把自己的构思、基本概念或者基本造型的元素输入进去,所以,从这个层面来说,科技可以为设计师提供更多的帮助与选择。

在绘图方面,像一些曲线,尤其是多曲面的造型,无论是人工图纸绘制或工程建造都面临巨大的困难。以前为了建筑造型,设计师通常用繁复的曲线

来组合,但现在可以更加任意地组合各种不规则曲线,造型更加自由,并通过计算机把它变成可实施的方案。

收藏周刊:有人担心人工智能会代替艺术家的工作,这也引起了一些恐慌。

吴卫光:设计师应该是从来不担心的,大家都恨不得有更好的科技方法把自己的构思变成现实。当然,我们也有思考:就是人工智能会不会发展到代替设计师的构思?比如我们把功能的需求、时尚元素、造型风格或者人们心理上的愿望等因素以关键词的方式输入,人工智能能否“创作”出设计师无法想象的造型?

好的产品凝聚了设计师的情感

收藏周刊:设计师和年轻人用什么心态去迎接人工智能?从这个角度你觉得设计师该焦虑吗?

吴卫光:也许会慢慢带来焦虑,按照目前的科技趋势,也许人工智能很快就可以从造型、色彩甚至一些内部结构等方面都能完全独立完成。如果这样,的确给设计师带来新的挑战,他们应该要从现在就开始思考,万一这一天到来,设计师还可以做什么?或者应该怎么做。事实上,设计师应该以一种开放的态度去迎接这样的时代的到来。

■著名建筑师扎哈作品,她的作品“曲线”居多,绘图过程可能是借助计算机完成。

收藏周刊:有些美术院校的绘图基础课程可能陆续被取消,取而代之的是用计算机来完成,按照这样的趋势,人的设计能力会逐渐退化吗?

吴卫光:那倒不用担心。可能手头绘图能力弱了,但另一方面的能力会被提升,就是驾驭人工智能的能力。当然,人工智能什么时候能具有感情思维,这是另一个层面的事。而从目前来说,艺术设计的每一款优秀的产品,它们都是与人的生活方式紧密联系的,具有情感因素,包含着有个人和群体的记忆。例如目前的科技也许能调出适合各种人口味的调料,但一定不可能调出“妈妈的菜”那种味道。因为这是一种记忆与感情叠加的感觉。类似这些,好的产品也同样是凝聚了设计师的情感。

我觉得,对于设计教育而言,由于

人工智能的快速发展,学生对未来获得知识的需求以及获得的途径,这或许是教师的一个新的挑战。

人物介绍

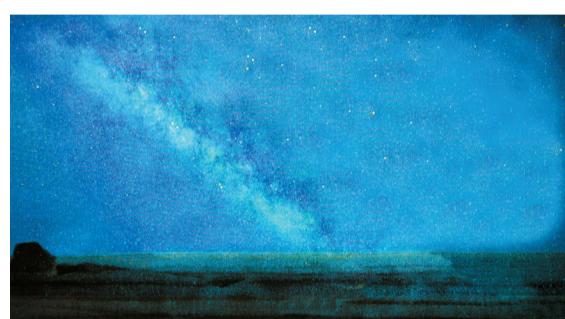

吴卫光

珠海科技学院美术与设计学院院长,广州美术学院教授、原副院长,博士生导师。

广州美术学院工艺美院院长齐喆: 期待科技革新带来文艺新繁荣

在去年AI绘画备受关注后,近期Chat GPT的走热再一次让科技发展对艺术创作的影响成为艺术家热议的话题。广州美术学院工艺美院院长齐喆表示:期待这一次的科技革新给人文艺术也带来新的文艺繁荣。

■齐喆2023年作品《星河欲转千帆舞》。

AI绘画会逐步有技术层面的大幅升级

收藏周刊:近年来,从元宇宙到AI绘画,最近又出现了Chat GPT,感觉科技的发展对方方面面都产生极大的影响。

齐喆:整体上我觉得科技技术的不断进步,对整个人类社会的影响肯定是正面的,因为技术是中性的,还是要看应用它的人怎么去引导和把最好的、最优的方面引入到自己的创作里。当然,它对很多行业会有直接的冲击和现实的影响,包括Chat GPT,它是一个换代式的新技术,虽然它是在语言系统的革新,但也可以预见这样的科技翻篇会影响到同类的技术革新,例如AI绘画在艺术创作方面,会逐步有技术层面的大幅升级。但是我认为,艺术创作应该是受

人工智能冲击的最后领域。

收藏周刊:为什么会这么说?

齐喆:原因是有两个问题,是人工智能难以解决的:一个是独自的创造力;一个是情感的沟通,就是情感的共情力和情感的理解力,这两方面是人工智能到目前为止与人类有明显差距的地方,而这两点又是艺术家创作过程最重要的因素。但同时,我也认同,人工智能的进步会对我们所从事的行业产生极大的挑战。一些平庸的、模仿式的艺术家则会败在AI绘画或者人工智能介入的艺术创作。

收藏周刊:作为艺术家,那我们该如何应对科技革新?

齐喆:我们要有预见性,科技不是

循序渐进式的,它是翻篇式的高速发展,而在这样的科技进步的大环境下,也许人类对情感、人文的关注会有更高的要求。我甚至认为,在科技翻篇式发展的时候,恰恰也是人文艺术爆发式推进的时期。因此,这一次的科技革新,会不会给人文艺术也带来新的文艺繁荣,这也是我所期待的。

科技得到极大提升,才出现了灿若繁星般的伟大艺术家

收藏周刊:科技与艺术,在过去也一直互相影响?

齐喆:回想过去,无论是我们的盛唐也好,汉代也好,或者欧洲文艺复兴,都是因为当时社会生产力和科技得到了极大的提升之后,才出现了灿若繁星般的伟大艺术家。回想起上一次科技对绘画艺术造成冲击的,应该是摄影术的出现,但两百多年过去了,写实绘画并没有被摄影术毁灭。我始终认为,美术和体育除了后天的努力,外部技术的辅助之外,最重要的是天赋,没有天赋的艺术家和体育运动员、竞技者是不可能达到行业的顶峰的。

收藏周刊:作为艺术家,又应该以怎样的心态去面对科技的发展?

齐喆:面对如同暴风雨般的科技革新,我们的从业者确实也应该要学会拥

抱科技,重新思考什么才是人工智能所不能替代的事情,只有当我们确信自己所做的事是人工智能所不能简单地利用大数据和强大的计算能力所取代的,那事情才有价值,而反观目前所观察到的艺术从业者中,有很大一批人是没有达到这个标准的。

去年美国一次绘画比赛中,AI绘画获得了金奖,从而引发了一轮平面设计领域的集体焦虑,这恰恰也说明,目前的平面设计行业的创造性不足,它没有不可取代性。艺术创作也一样,如果没有创造性,没有属于个人独特情感的输出,它被AI绘画所超越是很容易的事。

人物介绍

齐喆

广州美术学院教授、博士生导师、工艺美术学院院长,中国美术家协会壁画艺委会秘书长,中国壁画学会副会长。