

广美数字艺术科技研究所联合负责人谭亮:

把 AI 技术作为工具,艺术生态将变得更丰富

日前,三米高的黑猫不锈钢雕塑安装在顺峰山公园——这是国内第一件NFT(非同质化代币)艺术转化为公共艺术作品的案例,这也是数字虚拟艺术品介入实体空间和场景的一次大胆的尝试。

随着信息科技的发展,越来越多在虚拟世界里的数字艺术品在现实被认可,数字化创作对艺术领域影响日益增加。广美数字艺术科技研究所联合负责人谭亮接受收藏周刊记者采访时则表示,把AI技术作为一种新的创作工具来辅助自己的创作,艺术世界将呈现更丰富的生态。

“科技的进步一直在影响和塑造着艺术的形态”

收藏周刊:这两年从元宇宙、AI绘画到 Chat GPT,科技的发展越来越迅猛,能否简单说说,上述三者是如何影响艺术呈现的,对传统的艺术呈现是否存在颠覆性的改变?

谭亮:从历史的角度看,科技的进步一直在影响和塑造着艺术的形态。例如照相术的发明直接导致了摄影这门艺术形式的出现,有了胶片摄影机的发明才使得电影逐渐成为一门艺术。元宇宙和AI技术的迅猛发展也同样深刻影响着艺术领域,我们可以看到在web3.0下已经出现了许多全新的艺术作品和艺术生态,例如Beeple的《第一个5000天》数字插画拼图在佳士得拍卖价接近7000万美元(约4.5亿元人民币),得标者取得了该作品的NFT数字资产所有权,这其中的区块链技术保障了数字艺术作品的权益。在区块链平台上有相当多的作品都是采用了算法程序生成的,例如加密朋克是10000个像素化风格的头像,每个头像都具有唯一性,拥有者可以使用它作为在元宇宙世界的身份标识。这种由算法和AI技术生成的作品有着新的美学特征,随机性蕴含着不可预知的视觉美感,开放性意味着NFT作品可以被所有人欣赏但同时它的所有权由区块链技术所保护。

收藏周刊:AI绘画似乎对艺术创作的影响最为直接?

谭亮:目前的AI绘画系统主要是文字到图形的生成形式,就是由创作者输入文本来描述自己的构想,AI系统会根据数据库和深度学习的算法生成作品,去年有AI插画作品参加国际性的艺术大赛拿到了金奖而广受争议。在广美的加密艺术研究生课程中我第一次尝

试讲授AI绘画相关的内容,也产生了很多有趣的作品。

收藏周刊:近期 Chat GPT 广受关注,虽然它主要是文本呈现,但是否也会对艺术创作有一些影响?

谭亮:Chat GPT是目前广受关注的人工智能对话平台,用户可以用文字的方式与它交流,它可以为艺术创作提供建议和想法,建议主题和风格,并帮助艺术家得到灵感。它还可以对数字艺术作品提供建设性的批评和反馈,以帮助艺术家提高技能并充分发挥潜力。在某种意义上说 Chat GPT 可以是艺术批评家。在未来这些技术对艺术的介入会越来越深入,我认为对于传统艺术家而言,AI技术不一定会完全取代艺术家的工作,艺术家应该主动拥抱AI技术,把AI技术作为一种新的创作工具来辅助自己的创作,艺术世界将呈现更丰富的生态。

“为艺术收藏家和投资者创造了新的机会”

收藏周刊:NFT作品可以说是人工智能延伸出的独特艺术形式,我们应该如何理解这类作品的价值?

谭亮:NFT从技术的角度主要分为两种类型的作品。第一种是传统艺术作品数字化之后被上传到区块链平台,包括架上绘画和用绘画软件制作的作品,我们称之为物理原生和数字原生,也就是说这些作品在没有变为NFT作品之前就已经有着自身的艺术形态而存在。第二种是在区块链平台上AI技术生成的作品,被称之为加密原生,其中不乏许多抽象风格的作品,例如Autoglyphs(自动符号)和Pak的The Merge(合并)。蔡国强与TR Lab合作的Your Daytime Fireworks(《你的白日

■三米高的黑猫不锈钢雕塑安装在顺峰山公园,这是国内第一件NFT艺术转化为公共艺术作品的案例。

烟火》)就是典型的加密原生NFT艺术作品,藏家可以支付一定的费用购买一个“烟火包”,然后在指定的日期燃放它,会生成一个独特的电子烟火燃放的动画。NFT存储在区块链上,是代表特定艺术品所有权的独特数字资产,允许用户验证其所有权和稀缺性,这充分保护了创作者的权益,并为艺术收藏家和投资者创造了新的机会。

“数字虚拟艺术品介入实体空间和场景的一次大胆尝试”

收藏周刊:您最近策划了一个有关NFT展览,目前可以如何把NFT与传统(实体)展示有机结合?

谭亮:此次在华侨城盒子美术馆举办的“生生不息:黑猫艺术展”是全球知名的加密艺术作品黑猫(Mimic Shhans)在专业美术馆中首次亮相。黑猫有超过4万粉丝,目前藏家达到1000多人,其中有相当部分都是华人,且主要分布在国内一线城市。此次展览的展示形式很多样化,黑猫插画作品安装在美术馆建筑外部空间,很适合观众与之合影,促进其在社交媒体的传播。三米高的黑猫不锈钢雕塑安装在美术馆所在的顺峰山公园,这是国内第一件NFT艺术转化为公共艺术作品的案例,这也是数字虚拟艺术品介入实体空间和场景的一次大胆的尝试。广美数字加密艺术课程也参与了黑猫的二次创作,我们运用AI技术生成了10000个黑猫二创的形象,在展览现场会以4K高清的方式展现。另外还有许多的观众参与环节,例如现场输入文字生成黑猫作品、寻找黑猫的游戏等。我们期待有更多的NFT艺术能走入线下的美术馆,与传统艺术品相互促进和影响。

收藏周刊:您会如何看待科技与艺术的关系?有人认为科技是理性,艺术是感性,一直都是并行的,但到了今天,它们是否开始有交汇点了?

谭亮:艺术和科学通常被认为是截然不同的学科,但实际上两者在长久以来都有着紧密的关系。荷兰版画家埃舍尔从数学思想中获得巨大的灵感,他运用平面几何和射影几何的结构,使得他的作品中深刻地反映了非欧几何学的精髓,创造了许多引人入胜的艺术成

果。艺术通常与创造力、表达和主观解释相关联,而科学则与客观性、经验证据和逻辑推理相关联。然而,艺术和科学在许多方面存在着相似性或者互补性。例如艺术家和科学家都依靠自身观察和实验来探索周围的世界。艺术家可能会观察自然界并利用他们的观察来创造它的表现形式,而科学家可能会观察现象并进行实验以更多地了解它们。文艺复兴时期达芬奇对尸体进行解剖、观察和记录,为了更好地解人体结构以在绘画上取得更好的表现,同时促进了解剖学和医学的发展。艺术家和科学家都使用能被感知的媒介来传达他们的想法和发现。画家用视觉媒介来表达创意,音乐家用声音媒介来表达情绪,科学家会用可视化的图形和公式表示抽象的科学概念,机械工程师会用精细的工程图来表达机器设计构想。艺术家和科学家都依靠灵感和想象力来推动他们的工作。

当下的数字艺术、元宇宙艺术、AI艺术都代表了人类最高智慧的科技成果应用到了艺术创作领域,是科技与艺术相结合的最典型的艺术形式。在未来,我认为如何培养具有跨学科思维的人才对于我们教育工作者来说是一个长期的课题和挑战。

人物介绍

谭亮

广州美术学院数字媒体艺术专业教授、硕士生导师,香港理工大学设计哲学博士,广美数字艺术科技研究所联合负责人。

2009-2010年在法国埃克斯·普罗旺斯艺术学院学习代码艺术,师从著名数字艺术家道格拉斯·埃德里克·史丹利(Douglas Edric Stanley)。曾出版国内第一部代码艺术著作《Processing互动编程艺术》。

■荷兰版画家埃舍尔作品,被誉为“三维立体画”的始祖。

