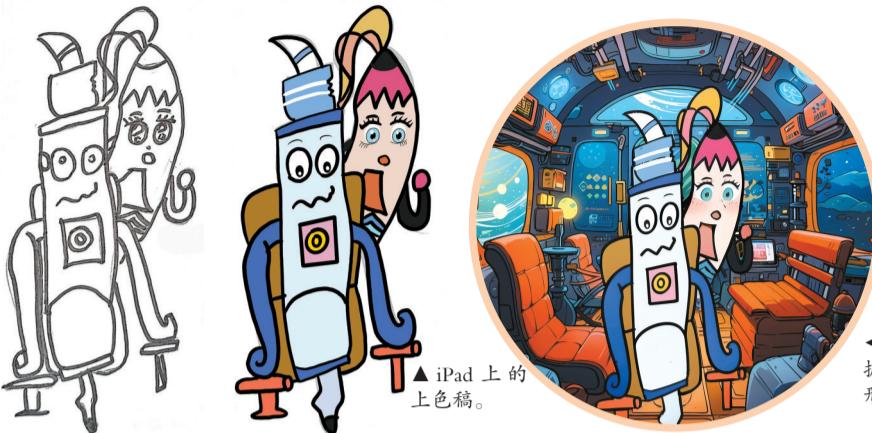

我和AI聊艺术:

人工智能将成为绘画艺术转型催化剂

当我们讨论AI对艺术创作影响的时候,依然从人的角度去看待,那么,既然AI本身已经具有畅通的“语言交流能力”以及“思维能力”乃至“想象力”,它们会如何思考人类的焦虑?又会如何分析?收藏周刊记者分别与ChatGPT4和文心一言围绕相关问题作了类似的对话,希望能有所启发。

▲AI根据iPad稿根据相应要求渲染的图形效果。

▲在Pia人工智能工坊里,一名8岁儿童赵琪尔用笔画的简单线稿,此后AI却能协助制作出成熟画面。

A ChatGPT4与记者谈艺术: 还不能真正理解或体验情感

收藏周刊:我们可以聊一下人工智能的发展对艺术创作的影响吗?

ChatGPT4:当然可以。人工智能的进步对艺术创作产生了深远影响。其中最明显的是创作过程中的辅助功能。通过智能化的工具,艺术家们能够探索新的创作领域,并通过自动生成内容或观察由AI生成的模式,以借此激发灵感。此外,AI可以在艺术家感到创意枯竭时提供创意的“回旋余地”,或用来生成基于特定参数的艺术作品草图,从而加快艺术创作的过程。

AI对艺术创作的影响是双刃剑。一方面,艺术家可以借助AI工具开辟新的艺术形式和方法。另一方面,存在着关于原创性、版权和艺术创作身份的问题。值得讨论的是, AI创造的艺术是否能够被视为艺术家个人的创作,以及它是否能够激发人类艺术家进行反思和创新。

此外,艺术写作中的AI应用也引起了关于艺术价值和目的的哲学讨论,例如,人类艺术家的作品是否因为其人类情感和生活经验的投入而更有价值,相较之下, AI创作的作品是否有可能达到同样的艺术高度。对此,业界的看法分裂:一些人认为AI创作能够突破规模和能力的限制,而另一些人则担心这可能导致艺术创作的个人化和人类创作者的专业性被削弱。

收藏周刊:每一次科技革命都对绘画艺术有深刻的影响,上一次是照相机发明,使得绘画从写实主义向表现主义转变,这一次人工智能的出现,绘画可以往什么方向发展?

ChatGPT4:人工智能技术的兴起,确实可能成为绘画艺术下一个转型的催化剂。由于AI的高度可定制性和迅速进场,它可以促使绘画艺术从单一的创作手法转向多元和跨界的创作范式。

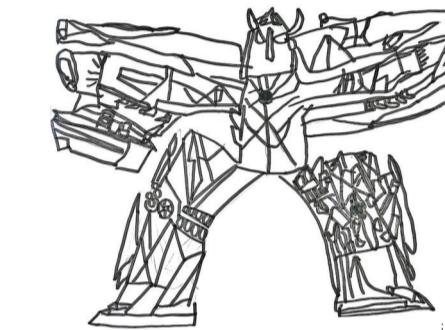
AI判断艺术可能发展的方向:

- 超现实主义和非线性创作:人工智能能够通过算法生成超越传统想象力的图像,这就使得艺术家有机会以更加超现实和抽象的方式表达自己的内心世界。
- 个性化和协作艺术:AI可以基于观众的反馈和个人偏好定制艺术作品,未来的绘画可能更加注重观众参与,艺术家与观众甚至可以合作创作独特的艺术品。
- 多媒体和跨界艺术:AI的多功能性和适应性使得它能够整合多种媒介,促进绘画与雕塑、音乐、动态图像等不同艺术形式的交叉融合和创新发展。
- 数据驱动的艺术:艺术家可以使用户AI分析大量数据来发现新的颜色组合、形式构造和图案设计,从而使绘画艺术更加精准地反映或讽刺当代社会。
- 虚拟现实和增强现实艺术:AI技术可以协助创造虚拟空间中的绘画作品,允许艺术家在三维空间中创造和展示作品,为观众提供沉浸式的艺术体验。
- 自动化和迭代艺术:AI可以不断自我学习和迭代,创作出系列作品,这也许会促使绘画艺术家更深入地探索主题和概念。

值得注意的是,虽然AI提供了新的可能性,但它也提出了一些挑战,如艺术家与技术之间的关系、版权和原创性问题以及艺术鉴赏的标准等。因此,艺术家和社会需要不断探讨和调整,以在这个技术快速进步的新时代中,适应并引导绘画艺术的健康和多元发展。

收藏周刊:有人认为,艺术家创作绘画,带有情感温度的不可替代性,那么AI绘画,能达到这一层面吗?

ChatGPT4:这是一个深入探讨艺术本质和人工智能能力的问题。艺术的一个重要方面是它能够传达情感和个人经历,这是人类独特的,不容易被机器复制的一面。

▲在Pia人工智能工坊里,5岁儿童林宽用笔画的简单线稿,此后经过AI的协助,制作出成熟画面。

▲AI根据简单线稿渲染出来的图像效果。

传统的观点认为,艺术的核心在于创作者的情感投入,因为这是构成艺术品个性化和灵魂的关键部分。

目前的AI绘画技术,虽然可以创造出视觉上惊人的作品,并在某种程度上模仿艺术家的风格,但它们还不能真正理解或体验这些情感。AI产生的图像或艺术作品是根据编程算法和大量数据训练得出的结果,而不是基于个人情感和生活经验的直接表达。

然而,不可否认的是,随着技术的进步, AI可以在某种程度上创造出看似带有“情感温度”的作品。通过分析大量的情绪表达样本, AI可以学习情感的模式并在作品中复现类似的情绪色彩。因此, AI绘画在表面上可能看起来具有某种情感深度。

不过,真实情感的表达往往与个人的直觉、经历和生活感悟紧密相关,是一种主观体验。这种个人的触动是AI目前所无法完全达到的,毕竟, AI缺乏人类艺术家那样的存在经验和情感生活。

所以,虽然AI绘画可能具有某些能够引发观众情感共鸣的元素,但它目前还不能完全达到与人类艺术家相同水平的情感表达和不可替代性。这也是现代艺术界关于AI艺术品真正艺术价值和意义的讨论中的一个核心议题。

▲Pia人工智能工坊,12岁高紫轩用笔画的线稿。

▲AI根据iPad稿按照相应要求所做的场景渲染。

B 文心一言与记者谈艺术: 人类的创造力和想象力仍然无法被替代

收藏周刊:我们可以聊一下人工智能的发展对艺术创作的影响吗?

文心一言:当然可以,人工智能的发展对艺术创作确实产生了很大的影响。其实,它就像是一个新的工具,帮助艺术家们突破传统创作的限制,打开了全新的创作领域。不过,话说回来,你觉得这些影响是好是坏呢?

收藏周刊:对于一些人看来,更像坏的影响?

文心一言:我理解你的担忧。确实,人工智能在艺术创作中的应用也带来了一些挑战。

首先,由于人工智能可以快速生成艺术作品,一些人担心这可能会导致原创性的丧失。因为机器可以模仿各种风格,甚至创作出让人难以分辨是机器还是人类创作的作品,这就让原创性的界定变得模糊。

其次,人工智能的应用可能会让一些艺术家感到压力和焦虑。他们可能会担心自己的作品被机器取代,或者担心自己无法跟上技术发展的步伐。

不过,我认为我们也不应该过于悲观。虽然人工智能在艺术创作中有一定的应用,但它并不能完全取代人类的创造力和想象力。毕竟,真正的艺术不仅仅是技巧的表现,更多的是情感的传达和思想的表达。这些是机器很难模仿和替代的。

此外,人工智能也可以成为艺术家的工具,帮助他们拓展创作的可能性。比如,艺术家可以利用人工智能技术进行创作素材的搜集和整理,或者通过机器学习的算法来探索新的创作风格和技巧。

所以,我觉得我们应该以一种开放和包容的心态来看待人工智能在艺术创作中的应用。既要看到它带来的挑战,也要看到它带来的机遇。只有这样,我们才能更好地利用这个工具,推动艺术创作的进步和发展。

收藏周刊:但目前AI已经具备了想象力,这一点几乎可以认为是艺术创作了。

文心一言:你说得对,现在的AI在某些方面确实展现出了惊人的想象力,甚至能进行某种程度的艺术创作。不过, AI的“想象力”其实是通过学习和分析大量的数据、信息和艺术作品后形成的。这种基于算法和数据分析的“创作”虽然能产生出新颖、独特的作品,但它们的想象力仍然受到它们所学习的数据的限制。而人类的想象力则更加自由、无拘无束,能够创造出真正独一无二的艺术作品。所以,尽管AI在艺术创作上有所突破,但人类的创造力和想象力仍然是无法被替代的。