

「」 辉论智艺

AI时代, 艺术创作更需要“好创意”+“好表达”

■知名美术评论家 陈国辉

技术迭代的加速,让“AI取代画家”的焦虑正在艺术界蔓延。算法能生成逼真的肖像、模仿梵高的笔触、合成梦幻的风景,甚至在几分钟内完成人类数小时的劳作。面对这样的冲击,艺术创作的核心竞争力究竟何在?在“诗性的光谱——杨尧艺术研究展”中,或许能给我们答案:在AI时代,真正的艺术壁垒并非技术门槛,而是“好创意”与“好表达”的统一——前者关乎洞察的深度与精神的原创性,后者关乎将这种洞察转化为可感形式的能力与智慧。

所谓“好创意”,不是标新立异的表面功夫,而是艺术家对时代、生命与存在的独特感知与深刻追问。杨尧教授的艺术实践生动诠释了这一点。从20世纪80年代《牛·农民·土地》《赤土》中对土地与劳动者的人文关怀,到90年代《走进

西部》《黄土高坡的向日葵》中从“观物取象”向“心悟写意”的精神转向,再到新世纪以来抽象探索中对形式、色彩与笔触本体的独立表达——每一次转型背后,都是艺术家在不同时代语境下对“绘画如何表达真实”这一核心命题的持续回应。这种创意不是灵感的偶然闪现,而是扎根于生命体验与文化积淀的深层智慧。AI可以无限组合已有的视觉元素,却无法真正理解“赤土”中那片被阳光灼烧的红土地所承载的厚重与坚韧,因为它没有在特定历史时空中生活过的肉身,没有对土地、农民与劳动的切身体悟。

而“好表达”,则是将这种创意转化为富有感染力的艺术语言的能力。纵观杨尧教授的艺术光谱,从苏派写实的严谨造型,到写意油画的自由挥洒,再到抽象领域的大色域与流动笔触,他始终在探索“塑造性与书写性的结合”。即便在

走向抽象的过程中,他的作品依然保留着“具象的余韵”与自然的隐秘关联,形成一种独特的东方美学气质。此种表达的功力,源于数十年如一日的技法锤炼与语言探索,源于对中西绘画传统的深刻理解与创造性转化。AI可以轻易模仿某种风格或笔触,却难以企及《游泳池边的美人蕉》中色彩在冷暖对比中形成的视觉交响,更无法复制那种如书法般挥洒的节奏感与情绪张力——因为那不仅是技术,更是艺术家整个生命经验与精神世界的投射。

更为关键的是,“好创意”与“好表达”在真正的艺术创作中从来不是割裂的。杨尧教授的艺术从未将写实与抽象视为对立的两极,而是视为同一艺术光谱中的不同波段。他的创作始终在“再现”与“表现”之间保持动态平衡,使“诗性现实主义”与“先锋写意精神”相互滋养。这种统一的素养,恰恰是AI难

以企及的——AI可以分别模拟写实或抽象的风格,却无法理解为何要在写实中注入主观温度,又为何在抽象中保留具象的余韵。这种有意识的选择与判断,源于艺术家对绘画本质的深刻理解与对时代精神的敏锐捕捉。

在AI时代,技术门槛的降低反而凸显了人类创造力的不可替代性。艺术创作的核心不再是“如何画得更像”或“如何生成更复杂的图像”,而是“为何而画”“表达什么”以及“如何以独特的方式表达”。杨尧教授的艺术历程证明,真正的艺术创新始终源于对时代的深刻洞察与对自我的不断超越,成于将这种洞察转化为动人形式的表达能力。AI或许能成为创作的辅助工具,但“好创意”与“好表达”的统一,依然是人类艺术家不可让渡的精神领地——这不仅是对技术挑战的回应,更是艺术本质的永恒回归。

资讯

“意大利当代艺术在中国”于广东美术馆新馆开展

5月29日,“风景与想象之间——意大利当代艺术在中国”在广东美术馆新馆开展。本次展览聚焦于意大利艺术在当下语境中的多重面貌,探讨意大利艺术是如何以“风景”为源泉、以“想象”为方式,不断生成新的感知与思想。并通过十位不同世代艺术家的创作,呈现其在历史、风景、想象之间持续生成的当代活力。

从“贫穷艺术”的重要人物,到已具国际影响力的成熟艺术家,再到充满活力的新锐创作者,他们共同构成了一幅生动、多元而富有张力的意大利当代艺术图景。参展艺术家包括:马尔科·巴尼奥利、保罗·帕里西、卢卡·贝尔托洛、尤里·安卡拉尼、大卫·里瓦尔塔、戈德施密德与基亚里、卢卡·特雷维萨尼、乔瓦尼·奥佐拉以及朱利奥·萨韦里奥·罗西。

展览亦向已故意大利著名艺术评论家、策展人皮耶路易吉·塔齐致敬。塔齐曾参与策划第43届威尼斯双年展及第9

“风景与想象之间——意大利当代艺术在中国”展。

届卡塞尔文献展,是欧洲当代艺术批评与策展领域的重要人物,也是对本次展览多位艺术家来说心目中具有关键意义的精神引路人。他曾与这些艺术家展开深入的对话,并从中看见意大利艺术中

始终保有的一种内在而独特的激情:这种激情深植于风景之中,引导着艺术家的选择与艺术方向,使得风景成为一切想象得以发生的源泉。本次展览将展至8月5日。(梁志钦)

希夏雕塑个展 用不锈钢材料 赋予参与环境的特质

日前,“四季倒影:光之镜中的自然——赫利顿·希夏个展”在广东美术馆新馆开展。本次展览集中呈现希夏近期围绕光、自然与环境创作的多件大型雕塑作品,如基于珠江水流形态创作的《珠江之光》,以及通过色彩与材料变化表现四季感知差异的《春光》《夏光》《秋光》《冬光》系列。同时展出多件小型雕塑与创作手稿,以完整呈现其创作图谱。

艺术家赫利顿·希夏成长于20世纪末欧洲当代艺术不断转型的时期,雕塑艺术不再停留于探讨体量的绝对性与形式的自足,逐渐从纪念性与具象叙事中剥离,转向对材料、空间与感知的开放表达。希夏曾在米兰布雷拉美术学院接受古典训练,继承了深厚的欧洲古典艺术传统,后赴伦敦学习,捕捉到当代媒介与工业材料的表达潜能。不锈钢、抛光金属等材料的引入,赋予了雕塑反射、折射及环境参与的特质,使其更加关注作品与空间、环境之间的关系。希夏将此纳入个人实践,构建了以不锈钢为核心的创作体系,并在国际范围内持续发展其公共雕塑实践。从童年的艺术启蒙到欧洲艺坛的深造,希夏的成长轨迹映照出当代雕塑如何从传统的“体量”中破茧而出,进而投向更广阔的表达空间。本次展览将持续至8月5日。(梁志钦)

“四季倒影:光之镜中的自然——赫利顿·希夏个展”

多校专家齐聚广美 探讨“美院底色新师范”

新快报记者 梁志钦 通讯员 谭国柱 陈颖君报道 日前,“美院底色新师范——2026广州美术学院教育硕士学位点建设与发展座谈会”在广州美术学院昌岗美术馆举行。本次座谈会旨在总结学位点建设五年来的经验,凝聚发展共识,谋划未来方向。座谈会由广州美术学院美术教育学院院长吴慧平主持。

广州美术学院党委常委、副院长李勇在致辞中回顾了学位点的发展历程。他指出,教育硕士学位点自设立以来,始终坚守“美院底色”,积极探索“新师范”人才培养路径,通过“艺术+思政”双方向协同育人,形成了鲜明特色。五年来,学位点有效贯通了高校培养与基础教育一线需求,为区域发展输送了高素质师资,其建设成效扎实,社会认可度持续提升。面向“十五五”规划,他期望广州美院教育硕士学位点能进一步凝练育人特色,深化内涵建设,并恳请各位专家贡献智慧与良策,共同推动学位点实现更高质量的发展。

吴慧平与美术学院副院长赖荣幸随后介绍了学位点的建设情况与成果。该学位点坚持双导师制与实践教学导向,已建立一批高质量的教学实践基地,人才培养紧密对接教育前沿。今年,学科教学(美术)方向首次举办“美育新声”毕业教学成果展,集中展示了学生在课程开发、教学设计及教具创新等方面的探索,体现了“以创作带动教学,以研究深化实践”的培养特色。

在研讨环节,华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长卢晓中、华中师范大学教育学院教授涂艳国、深圳大学教育学部执行主任李均、广州大学教育学院院长马凤岐、广州大学教育学院原院长刘晖、广东技术师范大学教育科学学院教授刘六生、华南师范大学教育科学学院高等教育研究所所长陈先哲、广东省教育研究院美术教研员钟国荣、广州市南武中学副校长梁倩愉等校外专家从高等教育发展、教师教育研究、基础教育实

“美院底色新师范——2026广州美术学院教育硕士学位点建设与发展座谈会”。

践及区域政策等多个维度,为学位点的建设提供了深入指导。专家们一致认为,广州美术学院教育硕士学位点基础扎实、特色鲜明,“美院底色”与“新师范”的融合构成了其独特优势。面对新时代对美育和教师队伍建设的更高要求,专家建议学位点应进一步强化特色凝练,优化“艺思政”融合的培养模式;深化与基础教育的协同,增强课程实战性;同时加强师资队伍建设,将本土文化资源与社会美育经验转化为发展优势,从而巩固成果,开拓更广阔的前景。