

人工智能时代下的公共艺术与科技融合

夏旺

广西艺术学院

[摘要] 本文对人工智能时代下的公共艺术与科技融合进行了分析,肯定了公共艺术与科技跨界相融的发展趋势。人工智能的发展,人类认知相应增强,生产、生活方式发生变革,同时艺术范式也持续在推演。人工智能为公共艺术与科学深度融合提供了广阔的发展空间,也为公共艺术的审美趋势和科技创新创造新的可能。科技与艺术结合丰富了公共艺术的内容和表现形式增加了多样的互动性,使公共艺术设计的发展呈现出多元化。

[关键词] 艺术与科技;公共艺术;人工智能

1 “双螺旋结构”

艺术与科学相互交融,相辅相成,形成你中有我、我中有你的双螺旋结构,寓意艺术与科学深度融合、创新协同螺旋式发展!

19世纪法国文学家福楼拜所说:“艺术越来越科学化,科学越来越艺术化。”我国著名科学家李政道先生说:“科学和艺术是不可分割的,就像一枚硬币的两面,它们共同的基础都是人类的创造力,它们追求的目标都是真理的普遍性”。

摄影是19世纪上半叶发明的,它源于科学与视觉艺术的结合。纵使如此,我们似乎仍不确定如何对摄影进行分类:它是一门艺术还是一门科学?相机最初是一种科学设备,其第一批用户是生物学家和考古学家。但是,随着艺术家对相机的运用,它很快就发展成为一种艺术工具。不管批评者如何,如果技术提升了艺术水平,那么艺术也可以对科学起到同样的作用。他们是相互作用,你中有我,我中有你的“双螺旋”关系。

2 人工智能时代下公共艺术的媒介

近年来公共艺术在我国普及度越来越高,公共艺术设计人群也在扩大,政府重视度也愈发强烈。马钦忠先生将公共艺术的狭义概念阐述为它是城市公共空间的纯粹精神性的建筑体,是最前瞻文化和最先进文化的大众化、生活化,是对生活和精神行为起到引导和塑造作用的一种当代城市的空间文化形式。好的公共艺术,能智慧地植入公众的视野,软化公共空间,在占据视觉空间的同时占据观者的心灵空间,给人以启示,引人以思考。

媒介的拓展导致艺术创作的多样性,从多维的角度解释了技术创新时代对新艺术范式的需求。公共艺术品的概念设计通过科学技术表现出来,充分展示了艺术抽象与科学技术的融合,体现了人工智能语境下艺术与科学追求真善美。现代科技的快速发展为公共艺术的媒介提供了更广阔的选择和可能性,设计师可以通过程序精确控制,如声、光、电、等一些非固态材料,充分发挥材料独特的艺术语言,丰富了艺术创作的表现形式。人们对于未知往往抱有猎奇心理,对于新材料新形式以其独有的动态魅力和强烈的时代气息的作品有积极地互动性。公共艺术创作的表现语言,展示了当下艺术与科技结合时代性的表现语言。

安尼施·卡普尔的作品,通过各种技术针对水的实验,把水这一平常普通的物态的不同寻常的一面表现出来,颠覆了观众对水的认识。卡普尔利用材质特有的性质和造型语言,创作了大量极具当代性的公共艺术作品。

声音也可以作为公共艺术创作的媒介。随着数字技术的完善,对声音的控制和应用变得更加丰富多样,声音容易触动人的情感的独特属性也被纳入公共艺术的表现语言。2012年世博会的展示主题是“人与海洋”,丹麦馆通过对声音的控制创造出震撼人心的艺术效果,让人流连忘返。丹麦馆的内部放置了一系列声音释放的装置,观众可以在装置前倾听这个国家发生的跟海有关系的的声音,通过对这些声音的分析解构与重组,诗意的重构了观众对于丹麦与海洋之间的印象,利用人类传统的获取信息的方式再通过科学技术的

表现重新赋予了传统新的灵魂。意大利浮思工作室创作的《多重宇宙 . pan》也是一个视听装置,创作灵感来源于以上概念,通过创建一系列实时生成的数字绘画来尝试描绘无限平行宇宙的永生和永逝。永恒和无限的概念也通过观众和艺术品互动的形式得到了体现。当下,科学技术介入到公共艺术创作的语言之中,不仅赋予了公共艺术创作强烈的时代性、当代性特征,随着社会与科技的不断发展进步。从技术和美学两个视点看,公共艺术的媒介拓展和运用是历史发展和艺术人本特征的一个结果。媒介拓展,对一种当代性公共艺术创作语言的追寻,让公共艺术设计在观念和视觉享受之间得到一种新的推进”。数字时代下,随着各种新材料新技术的发展,未来公共艺术将朝着更多元化的方向发展。

3 数字媒体与公共艺术多元化呈现

大数据时代,不仅展现了艺术的诗意,而且呈现了公共艺术新的视野。算法生成展现了具有当代性特征的公共艺术作品,人工智能不断塑造和影响着人类社会的关系和体验。促使设计师超越某一特定部门,追求创新和跨界,反思现有的成果和设计思维,以更广阔和更全面的视角重新审视现有的公共艺术形式。

阿尔菲奥·博南诺在2009年的《二氧化碳立方体》项目。艺术的表现了全球变暖这一全球性人类生存问题,立方体两面放映投影录像,而另两面在LED灯的照射下展现出集装箱的形状,整个立方体声像并茂,富有律动感。这种体验非常强烈,数字媒体艺术效果夺人眼球。视觉效果震撼人心,让观众享受视觉盛宴的时候,思考人类的生存问题。随着中国城市化进程的快速发展,市民对美好生活向往的意识快速增长,人们越来越重视生活的私密性,舒适性以及人文关怀。如此一来我们个人空间得到了更多的保护,而我们就需要通过新技术新科技来创作新的公共艺术形式。

结语

科学的进步给艺术带来了新动力和新面貌,艺术与科学融合已经成为公共艺术设计领域新的发展趋势。跨学科研究发展趋势之下,传统学科边界不断被打破,交叉学科不断生长。如今,大数据正在加速艺术与技术之间的融合,公共艺术也正逐步借用新兴媒介寻找未来创作的可能性。科学求真,艺术求美,两者皆深层次地追求着永恒、卓越与和谐。在人工智能时代下,公共艺术将融合着科技朝着更加多元化的方向发展。

[参考文献]

- [1] 集·公共艺术国际论坛暨教育研讨会 / 靳埭强主编. - 桂林: 广西师范大学出版社, 2009.10
- [2] 孙振华、鲁虹主编:《公共艺术在中国》, 香港, 香港心源美术出版社, 2004
- [3] 张燕根公共艺术 / 张燕根著。——南宁: 广西美术出版社, 2014
- [4] 马钦忠:《雕塑 空间 公共艺术》, 上海, 学林出版社, 2004
- [5] 国际公共艺术家论生态 / 杨贵妮主编. - 上海: 上海文艺出版社. 2011.08