

人工智能会否取代人类的艺术创造力

在未来相当长一段时间里,人工智能很难接替艺术家创作

□ 韩业庭

中央美术学院2019届硕士毕业生中,有一位叫夏语冰。毕业前夕,夏语冰的画作同其他同学的作品一道,参加了中央美院研究生毕业作品展。

夏语冰的作品,获得了中央美院老师们的高度肯定。该校的邱志杰教授专门为她的作品写下一大段褒扬的评语。另一位教授,受夏语冰作品的启发,还专门为她创作了一段音乐。

6月15日,夏语冰赴杭州参加跨界艺术展览;7月5日,夏语冰将以画家身份在中央美术学院举办个人作品展。

不过,夏语冰并非现实中的真人。她是微软研发的一款人工智能机器人。这款在微软内部被叫作“小冰”的人工智能机器人,被培养学习绘画已经22个月。从刚开始画得很丑,到慢慢提升,小冰作为一个“画家”成长的过程,就像追求艺术的人类一样,经历了一个漫长、痛苦、艰辛的过程。经过22个月的学习培养,小冰的绘画作品,达到了一定的艺术水准,才被破格批准化名“夏语冰”参加中央美院研究生的毕业画展。

在过去两年人工智能的风潮下,人们除了目睹小冰作的画,欣赏了小冰写的诗,听到了谷歌开发的人工智能机器人Magenta创作的歌曲……艺术,这块传统上被认为

是人类智慧金字塔尖的领域也要被AI占领了吗?

写诗绘画样样精通

“孤陈的城市在长夜中埋葬/他们记忆着最美丽的皇后/飘零在西落的太阳下/要先做一场梦”,这是机器人小冰写的一首诗。发布于两年前的人工智能“少女诗人”小冰,经过不断地深度“学习”,如今已具备强大的“创作”能力。只需上传一张图片,给几个关键词,小冰就能在10秒内替你创作出诗歌初稿。

在研发过程中,工程师们曾用27个化名,在报刊、豆瓣、贴吧和天涯等多个网络社区的诗歌讨论区中发布小冰的作品,在此过程中,没有人发现作者是个机器人。后来,小冰研发团队从小冰写成的数万余首诗中挑出139首结集出版,取名《阳光失了玻璃窗》。

“少女诗人”小冰“出道”后,引起人们的极大关注和讨论,因为这跟AlphaGo打败柯洁还不一样。文艺创作完全是一个创造性的工作,而是否具备创造性思维,一向被视为由“弱人工智能”到“强人工智能”的分水岭。

据微软(亚洲)互联网工程院副院长、微软小冰项目负责人李笛介绍,为了达成写诗技能,小冰学习了1920年以来519位诗人的现代诗,被训练了超过10,000次。一开始,

小冰写出的诗句不通顺,后来慢慢形成独特的风格、偏好和行文技巧。不过,诗歌界对此并未给出好评。比如,诗人于坚就认为小冰的所谓写作只是个语言游戏,“无论输出多少句子都算不得真诗,因为真诗是有灵性的”。

如果说“诗人”小冰的创作仍是基于对海量文字的统计和计算,那“画家”小冰的模型已开始基于情感计算框架。换句话说,“画家”小冰不仅具有IQ,还开始具有EQ,并且其“创作”开始基于情感激发。这个模型有两个非常鲜明的特点:会大量使用诱发源,不是让机器把一种已有的视觉元素,进行复制、拼接,再转成另外一种风格重新生成,而是要求在诱发源的帮助下,激发人工智能进行新的创作。该模型通过对过往400年艺术史上236位人类画家画作的学习,已能独立完成100%原创的绘画作品。

此前世界上大多数人工智能的开发都是围绕着任务驱动型、知识型的路线来架构。但近年来,各大科技公司越来越重视对人工智能EQ的开发。除了微软的小冰,亚马逊开始希望Alexa能够有同理心,百度也提出“智能体”的概念,要求人工智能更加有个性,更加有“人设”。人工智能的构建已经从单纯的IQ开始向“IQ+EQ”演变。

离人类的水平还有点远

不可否认,无论是专家学者还是艺术家,大部分人不认可人工智能机器人写的诗、画的画、作的曲是艺术品。因为艺术被认为是创作者对客观世界的认识,是其主观情感的呈现,而艺术活动更多是一种创造的过程,它充满感性色彩,人类艺术创造最大的特征就是情感化。而人工智能是理性的,它整套艺术生产逻辑基于数据。国外也有学者认为,人工智能目前没有可能创造与人类智力相当或者超过人类智力的作品,因为极具个人色彩的创造性活动是无法复制的。

人类对人工智能文艺创作能力的抗拒和排斥,一方面基于主观情感上的“一时难以接受”,因为在人工智能时代,文学艺术可能会是人工智能机器人留给人类的最后一片施展才华的乐园;另一方面,人工智能在文艺方面的“造诣”,尚处在“低幼”阶段,离人类的文艺创作水平还差很远,并且在相当长一段时间内,仍然难以跟人类匹敌。

目前来看,人工智能对人类艺术的冲击,大部分还是体现在心理层面。在未来相当长一段时间里,人工智能还是很难接替艺术家的创作,即便这些智能机器人创造出一些被人类认可的“艺术品”,那也是基于人的参与设计。人们需要通过了解创作者的人生经历、社会背景、内心情感,才能试图揣测一件艺术作品的深意,而人工智能机器人的“文艺创作”,整体上还难以使其“作品”充满这种感性的色彩。

面对争议以及种种“不看好”,人工智能的开发者们显得有些无奈。“无论是‘少女诗人’小冰,还是‘画家’小冰,从一开始,我们就把它当作一款产品看待,我们从未想过,要让人工智能与人类的顶级艺术家进行PK,以证明谁的水平更高。”微软(亚洲)互联网工程院人工智能创造及商业事业部总经理徐元春坦言,现在人工智能的文艺创作能力,仍存在较大局限性,但他也呼吁人们不要带着“有色眼镜”去看人工智能创作,希望“让子弹飞一会”,多给人工智能一些成长的空间。

艺术家不应一味排斥

人工智能对于人类生存现实基础的改变,迫使人们不得不重新思考艺术与现实的关系、作家和艺术家的在艺术活动中的地位、艺术存在的意义及其终极走向等一系列问

题。正如艺术批评家李心沫所言,当人类的绘画作品和运用人工智能程序绘制的作品,已经很难被人进行区分的今天,我们已经无法对人工智能视而不见,一味地唯我独尊或排斥是没有意义的。

在人工智能与经济社会同频共振的趋势下,艺术世界将会发生巨大改变,并重塑艺术的边界,其未来是否会影响到艺术家的主体性身份?是否原本只有人类可以胜任的艺术工作,将被人工智能所取代?这些问题,只有交给时间来回答。

从积极的角度看,人工智能的迅速发展,虽然给文学艺术的发展带来了空前的挑战,但也带来了前所未有的机遇,人类从现在开始就可以很好地利用人工智能,来丰富自己的文艺创作。李开复在《人工智能》一书中就指出,人工智能时代,程式化的、重复性的、仅依靠记忆与练习就可以掌握的技能将是最没有价值的,几乎一定可以由机器完成。最体现人的综合素质技能,比如人对于复杂系统的综合分析、决策能力,对于艺术和文化的审美和创造性思维,基于爱、恨等情感与他人互动的能力,则在人工智能时代最有价值,也是最不容易被替代的。

对文艺家而言,人工智能技术可以助其一臂之力,帮助他们提高学习效率,在极短的时间内阅遍人间所有的艺术精华,达到青出于蓝而胜于蓝的效果。人工智能机器人还可以为艺术家锦上添花,分析素材,增强和丰富艺术表现手法,让他们的艺术创作更上一层楼,给人类多彩的文​​学艺术世界增添更加绚丽的色彩,让文化消费者能体味更为赏心悦目的艺术之美。

比如,小冰的绘画能力所瞄准的落地场景是服装面料的图案设计。李笛介绍,以小冰人工智能框架为基础,微软已经同中国纺织工业联合会以及几家最大的纺织面料企业合作开发了人工智能纺织服装面料图案设计平台。该平台可以不重样设计出1026种服装面料纹样和插画。另外,小冰也参与到了广播电视节目的制作中,截至目前小冰已经为63家电台和电视台生产了2800多小时的节目。

无论是今天的被动输出,还是未来通过持续深度学习实现主动表达,人工智能为人类的文艺创作都提供了多种可能性。尽管对人工智能介入文艺创作褒贬不一,但无论文艺家还是人工智能的开发者,在一点上是有共识的,那就是:艺术家要保存人类的创造力。

重点推荐

光影长河 美美与共

6月15日,世界电影再度进入“上海时间”。黄浦江畔,具有里程碑意义的5G+4K转播车启动现场直播,大剧院前,中外影人踏上“亚洲第一红毯”,第22届上海国际电影节拉开大幕。全球500多部影片在上海集中展映,世界首映、亚洲首映、中国首映接踵而来;主竞赛单元各类型影片角逐金爵奖;“一带一路”电影周、亚洲新人奖评选、“电影学堂”等活动精彩纷呈,共同组成为期10天的电影盛宴。

10版

人间炎凉

古代诗人对于人间炎凉的言说,可以见出其思考的深邃和情怀的美好。“仙凡元不远,咫尺异炎凉”,清凉备受喜爱,人们不希望被垄断而不得。“借清凉世界,长夏同消”,诗人将心比心,希望清凉世界人人同享。至于“清凉分与众人同”,“清凉常愿与人同”,则是诗人占有阴凉,希望能将这份清凉与他人分享。

10版

文化时评

创新号准了情感的脉

□ 张辛欣

一本日历印出了60万册,一双小白鞋“踏上”国际时装周,一支圆珠笔成为“国风”的代言……从故宫文创的火爆到传统品牌的“换新”,国货正以全新的姿态和人们重新相遇。2019年全国“双创周”已经闭幕,消费市场上“国潮”涌动,背后的逻辑值得思考。

国货的火爆不是“谋打谋撞”的巧合,并非某个品牌的个别行为。当前,买国货、用国货、晒国货,风行于很多年轻人的日常生活。去年,阿里巴巴平台上国货品牌线上占比高达71%，“双11”当天,天猫237个成交额破亿元品牌中,国货品牌占比过半。

国货之所以能够成为“国潮”,贵在创新,而创新之要则在于号准了消费者的情感脉搏。

日子越过越好,人们对日常消费品的需求悄然发生变化。过去主要是追求满足使用价值,现在则需要品质更高、种类更多样、体验更美好,拥有更多的文化内涵和情感共鸣等,从单纯追求“好用”到“好用、好玩、好贴心”。

智能科技为国货开拓全新空间、文创融合给国货赋予“情感表达”、模式创新改变了国货的“玩法”……瞄准市场需求,围绕消费升级、产业升级、服务升级,改变供给质量和方式,传统的国货也能玩出新花样,成为创新的主要阵地。

国货的“复兴”,有来自理念的更迭、有聚焦供给的创新、更有根植文化的自信。它充分体现了传统行业因时而变,因变而兴所取得的成效。

国货的变迁就是我国经济高质量发展的缩影。紧扣消费脉搏,从市场中获得灵感,汲取力量,主动出击,勇于变革,用新理念改变传统行业,用新技术提高品质和效率,用新模式开拓新空间,即便是传统的制造领域,也能焕发巨大的活力,得到市场的热烈回应。

可以预见,随着创新氛围的浓郁、创新意识加强、创新成果的涌现,越来越多传统行业焕发新颜,中国经济将迎来更大的发展机遇。

文化艺术编辑部
主任:王 志
执行主编:明 慧 宋若铭
新闻热线:(010)56805161
监督电话:(010)56805167
电邮:whzk619@163.com

四川会东:“老电影院”变“文创园”

近日,四川省凉山彝族自治州会东县金江文化创意产业园开园。这座集孵化、服务、推广、研发于一体的文化创意产业园由县城的老建筑“老电影院”改造而成,包含创意设计服务、文创企业孵化、新媒体推广和文创产品研发等四大平台,致力于本土传统手工艺品、非遗文化、旅游资源的挖掘和融合等。图为在会东县金江文化创意产业园里,游客在挑选高原艾草产品。

新华社记者 江宏景 摄

文化一线

现实主义作品何以绽放魅力

——话剧《柳青》背后的故事

□ 蔡曙逸

“我想去吃会儿,好久没有在皇甫的土地上吃蹴了。”当舞台上,柳青在阔别已久的神禾原上缓缓蹲下,极具穿透力的板胡声响起,台下不少观众悄悄擦拭起眼泪。

6月17日晚,由西安话剧院创排的话剧《柳青》在获得第十六届文华大奖后再次与西安观众见面,“柳青精神”又一次在观众心中燃起火种。

“我以前不了解柳青,也不了解那个时代,但这部话剧让我认识了柳青,更感受到他的精神力量。他信念坚定、心怀人民、热爱生活、不畏困难,一言一行都是在把‘大写的

人字写进魂里头’,这种精神太难能可贵了,值得我们年轻人学习。”看完话剧后,90后观众周新尧的心绪久久难以平静。

话剧《柳青》用艺术的方式,生动再现了作家柳青为了文学创作,毅然放弃北京优渥的生活条件,俯下身予,扎根陕西省西安市长安区皇甫村14年,最终创作出长篇小说《创业史》的感人历程。

谈到创作初衷,西安话剧院院长任雪迎说,柳青的事迹和精神具有现实价值和激励作用,应该被更多人了解。

为了走进柳青的精神世界,编剧唐栋花了两个多月搜集资料,研

读《创业史》;主创团队多次拜访柳青的女儿刘可风;演员们数度到皇甫村采风,导演和主演还在村子里住下。艺术创作的金刚钻得到生活的泥土里刨,是话剧中柳青对妻子马蕖说的话,也是话剧《柳青》创作过程的写照。

戏剧评论家胡安忍认为,《柳青》之所以取得成功,在于它由表及里,由浅入深地展现了柳青从一个带有一些“洋味”的知识分子,转变为一个与乡亲们心连心的“庄稼人”的过程,触及到了柳青的精神演化。这个变化不仅反映在他由县委大院搬到皇甫村的土庙,脱下白衬衣和背带裤换上对襟袄和中式裤,

在农贸市场向农民学习“捏码子”,还精准地体现在“圪蹴”这个泥土气息浓厚的动作上。

“圪蹴”是陕西关中方言“蹲”的意思,也是关中农民习以为常的动作。柳青的扮演者林波说,“圪蹴”是专门设计的动作,它表现的不仅是柳青像其他农民一样蹲下,还代表他把自己的身段下沉,把县委副书记的官架子放下,从动作行为到内心感受都去贴近农民。

实际上,不只是柳青,舞台上的每个人物形象都塑造得有血有肉。马蕖的贤惠、王三的倔、王家斌的耿直、雪娥的泼辣无一不给观众留下了深刻印象,让观众随他们一起欢

笑、一起忧愁。

“在普通人的印象中,农民的生活总是充满艰辛,但我想告诉大家的是农民也有他们的快乐。”导演傅勇凡说,“他们的生活可能困苦,但他们不缺爱、真心真性真情。农民同样有他们的爱恋、他们的讲规矩与好面子,这就是我理解的现实主义。”

话剧《柳青》从策划选题到创作排练,历时3年,“排好《柳青》剧目,学习柳青精神”的标语一直挂在西安话剧院的排练室里。“从柳青身上我真切学到了贴近人民、贴近生活、贴近实际的精神,这是文艺工作者必须坚守的精神,是现实主义创作必须遵从的方向。”林波说。

胡安忍表示,话剧《柳青》的魅力,也是现实主义作品的魅力,它能够观照现实,反映时代风骨,引起观众情感共鸣,激发出人们心底积极向上的力量。