The Application and Development of Art in the AI Era

Chen Weng

Sichuan Tianfu Information Vocational College, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

With the development of the country and the progress of the economy, we are gradually entering the era of AI data. The emergence of new technologies has both advantages and disadvantages for industries and enterprises, especially for the highly innovative and creative art industry, which is a huge test. Art and design can be seen everywhere in our daily lives, from architectural design, brand billboards, to small business brochures, cultural and creative products, and window display design, making us inadvertently exposed to a large amount of information and information. Perhaps we have become accustomed to it, facing a dazzling array of design products and the digital age, humans have long integrated with aesthetics, and their love for it is also a powerful witness to their yearning for a better life! So, how can Qianxing Baiye integrate with AI? For us, it is the most thought-provoking thing.

Keywords

AI data; Era; Art and design; Innovation; originality

艺术在 AI 时代的运用和发展

翁辰

四川天府新区信息职业学院, 中国·四川成都 610000

摘要

随着国家的发展,经济的进步,我们正逐步进入AI数据时代,新科技的出现对行业和企业来说利弊参半,尤其是对极具创新创意的艺术行业,更是巨大的考验。艺术设计在我们的日常生活中随处可见,大到建筑设计、品牌广告牌、小到企业宣传手册、文创商品、橱窗设计,使得我们不经意间就接触到大量的信息资讯。也许我们已经习以为常,面对琳琅满目的设计产品、数字化时代,人类早已与美学融为一体,对它的热爱也是对美好生活向往的有力见证!那么,千行百业如何与AI进行结合?对于我们来说才是最值得思考的。

关键词

AI数据 时代 艺术设计 创新 创意

1 引言

我国历史悠久,文明源远流长,承载着深厚的历史底蕴和艺术魅力。身为大国之家,大力发展文化产业,提升国家软实力是建设社会主义文化强国的重中之重。现阶段我国经济快速发展,科技增强,现代文化产业迅速崛起,我们的传统文化也重焕生机。面对 AI 数据时代的到来,科技的日新月异对传统文化也有着巨大的考验,这对今后的艺术发展也有诸多需求,我们应何去何从呢?

2 艺术发展

2.1 传承与创新传统文化

随着国家的发展,传统文化的保护和传承越来越受到重视。在城市规划建设中,各省市传统技艺和民俗文化被挖掘和保护,既要大胆用现代建筑与设施置换那些缺乏历史价

值的街区,又要高度注重我国文明的传承、文化延续。

比如一些城市的古建筑翻新,定期修护,西安、开封古建筑、古城墙等,再将旅游、节日、民俗文化活动等传统元素与现代艺术表现手法相结合,这都需要通过艺术的形式对其进行传承与创新^[1]。这不仅赋予传统文化、建筑美学的生命力,还留下了城市的记忆,打造富有文化特色的城市环境。

现在有很多城市已经在实施“云演艺”“云游博物馆”等新型业态立足的虚拟现实技术,不但实现传统文化元素与信息技术的融合互动,也是文化创新的有益尝试,使文化艺术更好地融入现代社会。

2.2 推动艺术教育普及

党的十九届五中全会提出到 2035 年建成社会主义文化强国的伟大目标,并强调“繁荣发展文化事业和文化产业,提高国家文化软实力”。文化事业和文化产业“双轮驱动”、全面发展是我们党建设社会主义文化强国的重大任务。

在此之前,随着国家的不断发展,人们对艺术教育的

【作者简介】翁辰(1988-),中国重庆人,硕士,助教,从事视觉传达-艺术设计研究。

需求也不断增加,需要进一步推动文化艺术教育的普及。不仅要在学校教育中加强艺术课程的设置和教学质量,培养学生的审美能力、创造力和综合素养,也要鼓励社会力量参与艺术教育,提供多样化的艺术培训和学习机会,满足不同层次人群的学习需求,增强国民认同感和文化传承认知。

2.3 培养跨学科艺术人才

科技的发展也带来了许多新的生命力,艺术与其他学科的交叉融合趋势日益明显,在数字交互艺术的广泛应用中,行业也产生了新生美术类的职业:概念设计师、VR/AR设计师、AI绘画美术师等都需要培养跨学科的艺术人才,使其具备跨领域的知识和技能,能够更好地适应社会发展对复合型人才的需求,为艺术创新和文化产业发展提供有力的人才支撑。

2.4 促进艺术与科技融合

随着时代的进步、历史的更替,在艺术相关的行业中,往往会有一些声音认为:科技的发展会逐步取代传统文化艺术,但是我并不认同。艺术是灵动的,是人的意识通过对美的认知、热爱,基于一定的文化融合而产生的一种全新的、独一无二的审美理念,所以,无论科技如何发达,艺术情怀上的价值终究不能被取代。其实,科技的不断进步更多的是为艺术发展提供了新的手段和载体,现阶段需要加强艺术与科技的深度融合,如利用虚拟现实、增强现实、人工智能等技术,拓展艺术创作的边界和表现形式,提升艺术作品的表现力和感染力,同时也为观众带来全新的艺术体验,这才是科技真正赋予人类世界的意义。

3 AI时代的到来

AI技术的迅猛发展对任何行业都可能带来巨大冲击。人工智能时代技术不断更替,未来10年,AGI时代也即将到来,很多科学家预测人工智能会超过人类的智力。AI的发展速度非常之惊人,前Open AI成员利奥彼得·阿坤布伦纳也曾经发表言论称,AI最终对人类造成的危害会远大于好处。那么,AI的出现究竟对艺术设计行业会有哪些影响呢?

传统手绘技法会受到颠覆性的冲击。传统手绘需要长期学习实践来掌握技巧,强调手眼脑协调,而人工智能可通过指令提示快速生成多种风格作品,如AI绘画能模仿大师技法创作相似新作,这使艺术创作门槛极度降低,更多的人甚至没有一点绘画技法都可以参与,这大大改变了传统的创作方式。

艺术工作者会遭遇大量失业。2023年4月,上海的游戏公司、动漫公司等原画师裁员40%以上,甚至很多10年以上的老员工,绘画技术高超的画师都被裁员了,正是因为AI绘画的出现,人力远远没有机器画的快。随着特斯拉公司的人形机器人“擎天柱”量产,我国的人形机器人在2025年也会进行量产,据统计,这些人形机器人可以代替

70%的工作岗位。对于企业来说,这使得工作创作过程中的体力和脑力投入减少,部分重复性、规律性创作可由机器人代劳,不但企业成本和投入大大降低,工作效率和准确性也会提高。

但是,AI技术也不是完美无缺的,它有很多不可替代的劣势。AI虽然可以学习融合多种艺术风格并达到量产,但是它的创新是基于数据和算法,缺乏真实情感体验和内在灵感驱动,可能导致艺术作品情感深度和创意独特性的缺失,从而生成的作品变得普通廉价。

4 艺术如何与AI时代接轨

艺术在未来的发展会呈现出多维度的变化与趋势,首先,创作方式会发生变革。在艺术行业中对AI的应用会出现的计算机人机协作创作,艺术家与人工智能成为创作伙伴,艺术家负责提供创意、构思和情感表达等高层次的指导,人工智能则凭借其强大的数据分析和生成能力^[2],快速生成各种创作素材或初步作品,比如游戏场景设计、人物造型的模拟出图,都可以给设计师带来一些创作思路。

其次,风格融合与创新。人工智能可以学习和融合多种艺术风格,创造出全新的艺术风格和表现形式,AI生成式艺术为艺术创作带来更多可能性,比如将传统绘画风格与现代抽象艺术风格相结合等。生成式艺术能够根据预设的规则和参数自动生成艺术作品,包括绘画、音乐、文学等多种形式,其作品具有独特的随机性和不可预测性,为艺术欣赏带来了新的体验。

5 艺术未来发展的方向

人工智能时代虽然对传统艺术产生了多方面的冲击,但是我们不能因此气馁,更好的方式是人们要尽快学习和掌握AI技术,找到艺术征途的新生力量,根据市场需求、变化融合科技共同发展。

5.1 结合国家政策和需求

2023年中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,再次明确推进文化数字化发展,深入实施国家文化数字化战略。我国文化产业发展,势必要将社会主义核心价值观贯穿国民素质教育、精神文明建设、文化产品和服务生产全过程。

文化艺术产业是内容产业,通过与AI技术的结合,即改造提升了传统文化业态,也催生了新兴文化的发展。我们要充分借助AI新型科技手段,尽可能激发新的艺术消费需求,牢牢把握中华优秀传统文化这一重要源泉,培育更深厚的社会认同,使文化艺术成为当代人共享的精神财富与文化资源。

5.2 艺术市场多元化融合

AI人工智能的介入促使艺术市场更加多元化,除了传统的艺术形式和作品外,各种基于人工智能的艺术形式和创意产品不断涌现。比如,艺术家和科学家联合,生物艺术家

与基因科学家合作，通过利用基因编辑技术创造出具有艺术美感的生物作品，拓展艺术边界，为艺术市场注入了新的活力，满足了不同消费者的审美和收藏需求。

还可以通过艺术与其他行业融合：艺术与时尚、体育、旅游等行业结合。例如，利用数字工具，3D建模软件辅助雕塑、建筑设计，让传统艺术形式在新技术帮助下更精准地呈现；在体育赛事开幕式上通过高科技的舞台装置和表演艺术相结合，创造出令人难忘的视觉盛宴，提升艺术的传播力和影响力。

5.3 艺术理论与观念更新

AI人工智能的出现引发了人们对艺术本质的重新思考，比如艺术是否一定需要人类的手工创作、情感和意识在艺术创作中的地位等。这促使艺术理论不断更新和发展，以适应时代的变化，人工智能的出现刚好打破了传统艺术的边界，使艺术与科技、社会、文化等领域的融合更加紧密，形成了新的艺术生态和文化景观，拓展了艺术的内涵和外延。

近段时间出现了一个新的词汇，就是“新质生产力”，新质生产力体现在高科技、高效能、高质量方面，这对文化产业、艺术发展提出了新挑战。所以我们要充分借助现代化科技手段，尽可能激发新的文化消费需求，若企业在未来懂得利用新科技融合艺术产业发展，在科技时代再创艺术经典，一定在市场上会遥遥领先。

6 国人对新兴产业的接受程度

我国国民受教育程度的不断提升，国民素质也在增强，参与国际交流也越来越多。人们逐渐对艺术创新愈加重视，大家见到了世界，打开眼界，自我艺术修养也在提升。新事物新时代的到来，大部分国人是接纳的，愿意去融合，去学习新的知识和技能。

现在在多媒体及一些访谈栏目，AI时代的出现也是一个话题热点。众多企业大咖对它的出现持积极态度。比如马化腾就对AI的出现非常重视，认为是一次新的科技革命，相当于20世纪电力的出现，会对国民的生活产生不可企及的改变。AI的出现对经济的贡献已经是有目共睹的了，所以很多知名企业和企业家都在争先恐后试图抓住AI的高产效能，为企业转型带来新的生机^[1]。

对于普通老百姓来说，大部分中国民众认为AI其强大的赋能作用，可推动社会进步，如在办公、制造、金融、医疗、政务等领域降本增效、提高生产自动化、降低风险、提升诊断准确率及政务服务效率等都会有很大帮助。在我国的大城市，已经有很多国人在享受AI在日常生活中的应用价值，如智能家居更便捷舒适的生活，AI智能语音助手等。

但是，任何新事物的出现都会伴随矛盾的产生，争议也许是人们对新事物适应阶段的体现。例如随着AI的发展，如在司法、教育等领域的应用，可能会引发关于决策公正性、

责任界定等伦理问题的讨论，因为AI毕竟是机器，如果被恶意利用，或因技术失控引发隐私泄露、造成网络犯罪等，也会带来巨大的安全隐患。

7 面临毕业的学生在新时代如何转变

中国文化中强调进取、创新和适应变化，促使国人对AI等新技术持开放态度。教育体系对AI知识的普及和人才培养，也增加了人们对AI的了解和信心。传统艺术教育注重技巧传承和专业训练，而AI的发展使部分职业技能可由其完成，艺术职业教育需重新思考方式方法，更加注重培养学生的创造力、跨学科知识和综合素养，引导学生挖掘自身的独特视角和情感体验，培养批判性思维和创新精神，使学生能够在人工智能的辅助下，创造出具有深度和个性的艺术作品。

现在艺术生面临的就业问题不断增加，学生对外来的就业环境也越来越没有信心。尤其是专职类学院的学生，如何从专业知识应用、完成社会职场人的转变呢？在现阶段大环境下，刷题，死记硬背的学习方式已经逐步被淘汰，我们应该让学生明白，通过学习产生宏观思考，有自身的思想和价值观，这才是未来教育的新方向。

美术行业的工作内容不是一成不变的，它更接近人们的精神世界，灵性更高，艺术价值就越大。现在对于新型的艺术职业也有很大转变，而且职业的转变和科技并没有太大关联，比如，“宠物殡葬画师”，艺术家把宠物骨灰通过和颜料结合变成一幅艺术作品，让主人进行保存。所以，与其因为科技而焦虑，不如通过我们的创造力去发现更多的需求，把专业知识转化为真正能够为人们解决问题的产业，真正让我们的专业技能和创意帮助到更多的人。

8 结论

身处AI新时代的大环境中，我们面临诸多的机遇和挑战。全球多元文化交流日益频繁，不同文化之间相互碰撞、融合，为文化艺术的创新带来了新的灵感。新兴产业的不断涌现，使我们以往的生活方式不断发生转变。AI作为技术层面的革新，它对于人们的发展更多起到辅助作用，是为文化艺术提供了新的创作工具和传播途径。你能否在其中“抓住科技的尾巴”，在科技浪潮中找到自身的发展机遇，把握好技术发展红利，推动AI向善发展，才是我们每个人要共创协作的大事！

参考文献

- [1] 创作需要研究[J]. 周京新. 美术观察, 2023(03)
- [2] 探究人工智能技术对当代图形设计的影响——以Midjourney绘图软件为例[J]. 靳紫薇. 大众文艺, 2023(16)
- [3] 人工智能赋能教师队伍建设高质量发展. 雷海环; 陈艳宇; 肖倩. 教育家, 2024(25)