

人机共生:公共艺术的未来图景

[盛唐]莫高窟第217窟“法华经变”

公共艺术作为城市文化生态的核心载体,正经历从物理实体到数字场域、从静态展示到动态交互、从单向传播到共同创造的深刻转型。据《中国公共艺术设计发展现状与前景分析报告(2025—2031年)》预测,到2030年,全球数字化公共艺术的市场价值规模将突破3200亿元,其中由人机协作生成的作品占比将在45%以上。

这一变革的驱动力源于生成式人工智能、多模态交互与扩展现实(XR)技术的融合突破,标志着公共艺术从“技术应用”阶段迈向“人机共生”的新纪元。

人机共生的本质在于打破传统的主客体界限,构建“人类灵感—机器智能—环境反馈”的三元协同系统。然而,技术赋能伴生的伦理与制度挑战同样尖锐,深度伪造技术导致艺术版权纠纷率在2020年至2025年激增200%,而AI生成内容的隐蔽性更引发公众信任危机。

技术趋势

多模态大模型的进化正在彻底改写公共艺术的创作逻辑。扩散模型与跨模态对齐技术的结合,使文本、图像、声音等异构数据得以在统一的潜在空间中重组。据2025年全球开发者先锋大会披露,新一代模型如Sora已实现时空一致性视频生成,其“时空碎

片”技术将视频分解为可语化操作的时空单元,为动态公共艺术装置提供底层支持。

这一技术在敦煌研究院“数字藏经洞”项目中得到了创造性应用,也就是通过4K影视级画面渲染与物理引擎仿真,使游客可实时“修复”壁画的剥落部位,甚至与AI生成的虚拟供养人对话,构建起“可操作的数字遗产”。

此外,中国电信“才艺管家”依托星辰大模型与国家公共文化云数据仓库,为边远地区提供非遗技艺AI辅导。

数据显示,云南彝绣艺人在系统辅助下的设计效率提升60%,但同时也引发“技艺标准化”导致的地方性知识流失风险。

类似的项目还有中国台北环南市场的“紫气东来”壁画项目,它邀请摊贩提交“肉燥饭香气”“叫卖声穿透力”等生活化描述词,经AI转化为视觉符号,使日常经验升华为公共美

术符号。这种社区协同创作模式虽激活了地方认同,却因算法对关键词的简化处理而引发“符号争议”。这种多人参与的模式改变了公共艺术的创作边界,大量想法和创意通过算法和AI平台融合到一件公共艺术作品中,这不仅是对技术、边界的讨论,更是对创作主题的讨论。

扩展现实与传感技术的融合推动使公共艺术从“观看对象”转向“体验场域”。深圳《青春正好》项目通过50轨AI生成声效与1000帧动态画面,构

成了一个超越个案本身的、关于传统工艺当代命运的学术场域。

王强,1981年生于陶瓷世家,1995年师从江苏省工艺美术大师张正中老师,现为紫砂国家级高级工艺美术师,上海工艺美术学会紫砂专业委员会副主任,上海工艺美术行业协会陶艺艺术专业委员会副主任等。主编有《生生不息》作品集。

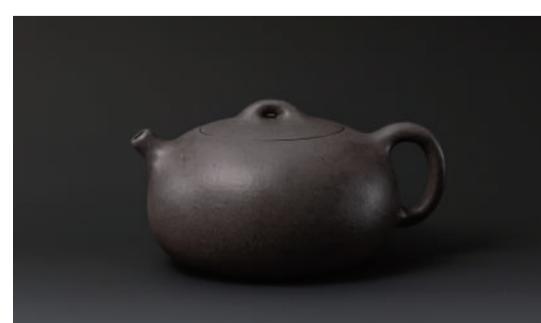
近期,于中国美术馆举办的“重·量:紫砂的时空刻度——王强艺术展”,不仅是一场关于紫砂艺术的个展,更是一次以器物为媒介、探讨中华文明延续性与当代艺术表达力的文化实践。作为中国美术馆“策划与研究专题系列展”的重要组成部分,该展通过81件作品系统呈现了王强以“秤砣”为意象的紫砂创作,展现出传统工艺在当代语境下的多维突破与文化再生。本次展览的学术研讨会上汇聚了来自非遗保护、艺术研究、工艺美术行业等多领域的专家学者,他们的评议共同构建了

一个超越个案本身的、关于传统工艺当代命运的学术场域。

王强的艺术实践,具有显著的历史纵深感与系统性。他历时十余年,搜集、研究历代秤砣实物与文献,从西周到明清,梳理出一条清晰的“权”之演变脉络。这一过程不仅是物质形态的考证,更是对中华文明“度量衡”制度与文化观念的深度回溯。中国艺术研究院谷卿在研讨会上从知识考古学角度谈到:“王强将实心的秤砣转化为可注水使用的紫砂壶,实则是从‘衡器’向‘量器’的功能转换,

王强 乾隆砣 紫砂壶

王强 中华砣 紫砂壶

王强 上古砣 紫砂壶

藏珍

巴慰祖的隶书八言联

巴慰祖(1744—1793),字隽堂、晋堂,号予籍、子安、莲舫等。安徽歙县渔梁人。与程蓬、胡唐、汪肇龙同称“歙四子”。富收藏,擅书画、印。其篆刻受汪关、林皋影响较大。书法尤善隶书,在遍临汉碑的基础上,展现出多样的风格。

这件隶书八言联的内容为“张融高文聚為玉海,孫綽麗藻擲作金声”。上联讲的是张融,他是南朝齐文学家、书法家,一生著述颇丰,且性格奇谲,曾作《海赋》。下联讲的是孙綽,他曾作《游天台山赋》,文辞工整华丽,被视为其平生得意之作。孙綽曾对范启(东晋大臣,范坚之子)说:“卿试掷地,当做金石声也。”《世说新语·文学》)见其自信、自许。上联各用了文学史上的一个典故。

就风格而言,这件作品写得清新隽雅、静穆端庄。同时,由于纸性偏熟的原因,故笔画显现出光洁的效果,一些波挑也显现出“工整感”。从趣味上说,这件作品和大部分汉碑的“气厚”拉开了距离,反而因其整饬、方严,更接近《熹平石经》的风格。这种作品既不同于巴慰祖亦步亦趋的汉碑临摹之作,也不同于其在生宣上的更富有金石趣味的挥洒,它给读者带来的感受,是在刻意表现中似乎有所“保守”——表现的,是他对隶书之“法”的理解,笔笔到位,绝不含糊,而“保守”之处,是对一些细节情趣的舍弃,可谓“用意之作”,但反而失去了他平日里书写的轻松感,显得端庄有余,神趣不足。

(文/刘光)

巴慰祖 隶书张融孙綽八言联

广告 CHINESE PAINTING & CALLIGRAPHY

订阅方式

一、各地邮局订阅:邮发代号:2-227
全国各地邮局(所)均可订阅

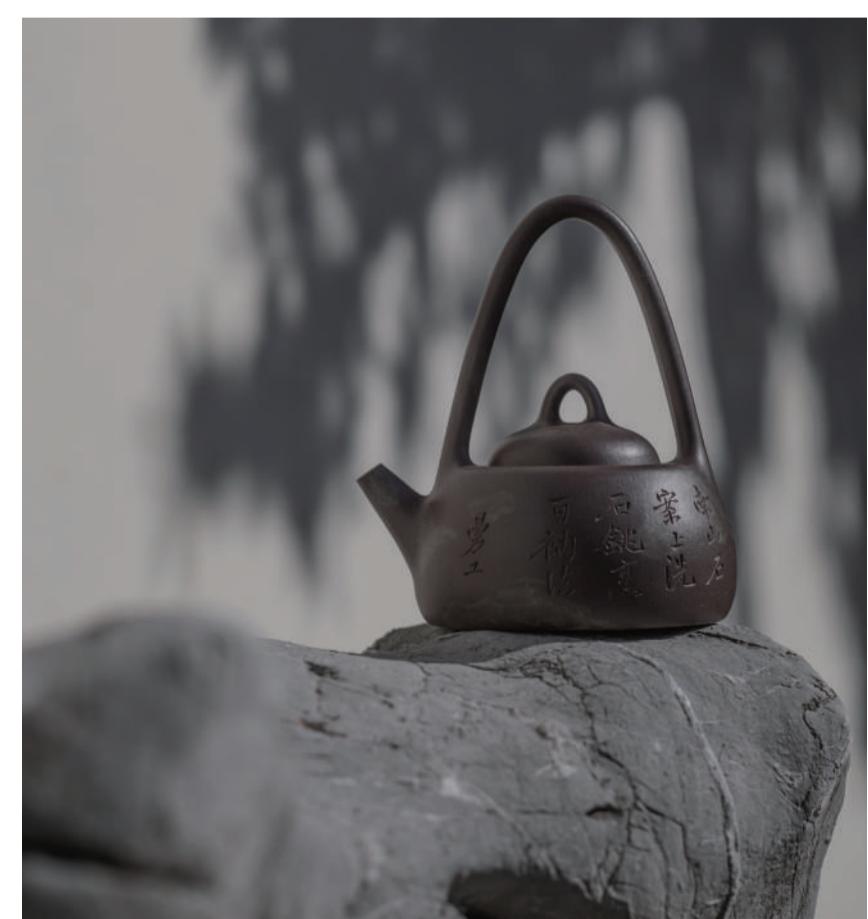
二、联系杂志社发行部订阅

银行汇款

户名:《中国书画》杂志社
开户行:工行北京陶然亭支行
账号:0200049109200016271

8开本
136页全彩精印
零售单价 88元
全年12期 960元

扫二维码订阅

王强 嘉庆曼生砣 紫砂壶

王强 咸通砣 紫砂壶