

让艺术与技术双向奔赴

陈抱阳

一年一度的美院毕业季如约而至，漫步在展馆之中，似乎感受到一股蓬勃的“新技术浪潮”：AI图像生成、机械臂动作设计、融合传感器与机器人系统的互动装置……这些作品不仅横跨平面、实体机械结构以及虚拟/混合现实等多种形式，而且在与观众的关系方面也不再局限于“静态观看”，而是出现了各类交互——有的需要观众通过语言、动作或触摸来触发作品的实时反馈，有的则通过环境传感器捕捉观众行为、现场灯光、温度湿度或社会文化信息，动态地改变作品的呈现方式。

来自外界的质疑

新技术的介入让创作者们有机会超越传统的创作边界，在科技与艺术的交融之中不断探索，创作出更多具有突破性的作品和项目。在这个过程中所产生的多元互动方式，也让观众从“被动的看客”转而更多地主动参与其中，甚至直接介入并成为作品的一部分。

然而，在这股技术与艺术相互碰撞的热潮中，外界也出现了对毕业作品的诸多质疑，例如观众常常看到风格相似的AI生成类图像，或是机械装置大同小异的装置，有些作品被批评为“看不懂”，也有人批评它们“同质化”“离生活太远”……在一些作品的表现中，技术仿佛只是噱头，尚未真正与艺术理念相互成就。

比如，有些作品尝试融合计算机视觉

与实时影像处理技术，通过摄像头捕捉观众的动作并生成五彩斑斓的AI图像，这一做法虽然在视觉上颇具冲击力，但也容易导致观众在面对作品时感到困惑，不知道如何与作品互动，甚至无法判断眼前所见是艺术家的精心安排，还是作品出现了故障。再如，一些机械装置作品会根据观众脚步声变换颜色和音效，但作品本身并未通过视觉呈现引导和阐明为何要聚焦“脚步声”或“环境噪声”，也没有与现实议题产生具体关联。这样的作品虽然外观新颖，但或许也让观众“看过就忘”，因为它们缺乏明确的社会或人文观照，一旦离开热闹的毕业展场合，便难以与真实的社会生活建立持久的对话。

新问题与新可能

近年来毕业展作品中透露出的问题，背后其实有着几方面原因在共同作用。首先，由于学生对底层算法、传感器原理与互动机制的理解深度不足，很多时候只能在工具层面进行简单调用，导致作品之间雷同度高，难以让人真正体会到艺术内核。其次，一些作品只是停留在工具堆砌或形式堆叠上，而没有形成对社会与人文议题的深度关注，往往呈现出“炫技却缺乏灵魂”的尴尬。最后，部分作品在陈述方式上过于依赖专业术语、智能模块或现成部件，而忽略了对公众视角的考量，导致观众既无法从作品标题或现场说明中获得清晰脉络，又在体验过程中缺乏明确的互动指引，自然就产生了“看不懂”或“与我无关”的观感。

青年创作者的艺术探索，一方面展现了他们对新技术的好奇与热情，另一方面也反映出艺术教育与时展发展的碰撞和阵痛。其实，这些与技术相结合的当代艺术创作往往更需要艺术家具有综合素养，既要懂得编程与交互设计的原理，也要具备对技术的思辨能力，而这对于大多数尚在学习阶段的艺术专业学生而言是比较难的，需要合适的教学体系去培养和支撑。同时，学生若缺乏艺术思维与人文关怀的训练，也会在创作中面临表达不足、概念空洞等问题，无形中加深人们对美院作品“像科技产品而非艺术品”的印象，削弱毕业作品的社会价值。

事实上，科技不仅是一种创作手段，它更像是艺术家的“合作者”。新技术的融入为艺术创作带来了更多可能，艺术

家不再只是直接塑造作品的全部细节，而往往通过设定初始规则和整体世界观，让机器或算法在一定范围内“自发”运行，进而产生不可预设的“涌现行为”。这些行为来自大量简单单元彼此交互所累积的复杂效应，使作品呈现出动态、多样的表演形式。在这一模式下，艺术家更像一位导演或编剧，需要平衡自身的“作者性”与“机器能动性”，既要维持对核心概念的把控，又要保留

机器和算法所带来的随机意外或惊喜。如果过度放任，作品可能会偏离原本的立意；但如果全面压制，技术与艺术的创造力又难以真正释放。真正成熟的创作者会通过调整系统参数和互动规则的微调，让人机协同不断演化，从而向观众动态地传递理念，让观众既感受到艺术家对作品的思考深度，也能与机器的自主行为实时互动，共同参与到这一生动的艺术“演出”之中。

艺术教育的下一步

在这种背景下，高校艺术教育亟待进行系统化的课程改革与教学实践探索。首先，应当建立多层次的技术教学体系。让学生先通过工作坊或演示课快速掌握常见的工具与技术操作方法，随后在更加深入的课程中逐步理解底层算法、硬件原理以及交互设计的核心理念。这种循序渐进的教学方式，不仅能解答“如何用技术”的疑问，还能启发学生思考“为什么要这样用”，继而让他们在创作中实现更具个性的表达。如开设“人机交互实验”工作坊，让低年级学生先学习基础传感器与编程操作，高年级再针对大型装置、AI算法、沉浸式空间等主题进行深度探讨。其次，院校应积极推动跨专业协作，邀请计算机、电子工程、交互设计等领域的教师与助教加入艺术教学团队，使不同背景的学生有机会在真实项目中共同学习和探讨，从而弱化各专业间的认知差异。

与此同时，观众体验也应纳入艺术教育的核心内容。学生需要在创作阶段就考虑到观展环境、互动指示以及作品的阅读友好度，并反复通过测试与反馈来调整作品概念或技术细节。简单地增加体感设备或声音传感器，并不一定能令观众“沉浸”其中；创作者只有深刻理解人机交互的心理机制以及观众的行为模式，才能让作品在公共空间里真正活跃起来。例如，一些借助手机App进行多重操作的互动装置，需要观众扫描二维码后才可进入体验，可由于

下载流程过于复杂，观众纷纷放弃，也就错过了核心的互动流程。这种情况下，如果增设平板端的演示设备，并用动画短片向观众示范操作，就能有效提升作品的可参与度和被理解度。创作者应该给观众提供充分而明晰的作品说明，做好观众引导工作，也要能够在面对真实观众的提问与质疑时清晰地梳理艺术理念，并在互动中不断修正创作思路。

从长期看，要让艺术教育真正与时代需求接轨，不能只寄希望于几次技术培训。更有效的方式是，通过项目制或工作室制的教学模式，让学生在较长的创作周期里持续跟进、反思并迭代作品，在与不同专业、不同领域的导师和同学协作时不断磨合、碰撞。多维度的评价方式同样不可或缺：作品在毕业季上获得高关注度固然重要，但对作品技术深度、社会关怀、观众互动体验等多方面的考核，也应当被纳入正式的评判体系中。有的院校就采用了“导师组联合评审”的办法，由艺术、工程、人文等不同背景的评委分别打分，为学生毕业创作提供多角度的反馈。

毕业季既是青年艺术家展示才华的重要舞台，也是社会各界评判与讨论艺术教育现状的窗口。唯有在教育环节建立更科学的知识框架与跨学科合作机制，引导学生将对社会、文化与伦理的思考贯穿创作，才有望在毕业季迎来更多兼具观赏性与思想深度的作品，让艺术与技术实现真正双向奔赴。

为丰富群众精神文化生活，推动基层文化繁荣发展，近日，伊通满族自治县二道镇新时代文明实践所组织开展了“舞韵飞扬进乡村 文化惠民暖人心”广场舞培训活动。

通讯员 杨焯 摄

慧眼评诗

师大校园牡丹花

夏永红

扎根学府几春秋，墨客骚人赞未休。
曾想亲临留倩影，梳妆对镜已含羞。

周殿龙评点：

标题点明诗中主体牡丹花所在的特定环境——师大校园。所以开头一句即扣题，指出这是“扎根学府”的牡丹花，而且已有“几春秋”，当然非同凡响。自然引出第二句。“墨客骚人”，是高等学府中普遍存在的特殊群体。他们所“赞不休”的当然是牡丹花。而因为是“墨客骚人”，所赞角度，所用言辞，当然也会与众不同。第三句一转，写自己想亲临其境，与名花“留倩影”。自然引出第四句，要对镜梳妆，以示对名花之尊重，却又引起“含羞”之感。为何会含羞，因为“镜中衰鬓已先斑”。全诗无一字提起牡丹，全用虚写烘托，而更能给人驰骋思绪，展开想象的自由。结句尤其巧妙，用自己内心活动反衬牡丹之美，留白无限。

儿童的理想国 幸福的未来家

(：儿童成长友好型社区

住理想城 优享吉林师范大学实验学校 & HUAYU GROUP GOOD EDUCATION

NEXT CITY 教育主场

步行约 300 米
九年一贯制吉林师范大学实验学校

NEXT CITY 成长社区

22 万方童梦园林分龄设计，
儿童成长之家 + 防独出智能安防

NEXT CITY 现房优势

园林 / 会所实景呈现，
全通透户型无暗卫，即买即住

房交会三重优惠

10000 助学金 | 20000 清北研学基金 | 20000 房交会直降

TEL 3299 888 | 铁西区东丰路与果园街交会处

1. 本广告内容仅供参考，不作为要约或承诺。最终以政府有关部门核准的规划、设计文件为准。2. 项目预售证：[预售证] 20220209-002202019号，预售证号：[预售证] 20220209-002202023号，预售证号：[预售证] 202202045号，预售证号：[预售证] 202202046号。3. 开发商：[开发商] 202202047号。4. 本广告内容仅供参考，不作为要约或承诺。最终以政府有关部门核准的规划、设计文件为准。5. 本广告内容仅供参考，不作为要约或承诺。最终以政府有关部门核准的规划、设计文件为准。6. 本广告内容仅供参考，不作为要约或承诺。最终以政府有关部门核准的规划、设计文件为准。7. 本广告内容仅供参考，不作为要约或承诺。最终以政府有关部门核准的规划、设计文件为准。8. 本广告内容仅供参考，不作为要约或承诺。最终以政府有关部门核准的规划、设计文件为准。9. 本广告内容仅供参考，不作为要约或承诺。最终以政府有关部门核准的规划、设计文件为准。10. 本广告内容仅供参考，不作为要约或承诺。最终以政府有关部门核准的规划、设计文件为准。