

未来艺术与科技 如何双向赋能

当AI与社会生活的方方面面深度融合已成为无法阻挡的趋势,艺术创作与表达也面临前所未有的挑战。

从学术研究范式变革到未来艺术创作方式和形态重构,AI将如何重塑艺术与艺术教育?前不久,上海大学上海美术学院一场“从经验到算法——人工智能赋能新海派艺术研究展”,全面探索了人工智能融入艺术创作与教学的多重路径。

此番举措可以给前述议题的探讨带来哪些启发?本次展览的策展人之一、上海大学美术馆馆长、上海大学上海美术学院教授马琳接受了记者的专访。

本报记者 柳森

艺术家始终与技术变革共生

城市周刊:当代艺术创作一直与科技革新如影随形。您对艺术家利用AI工具创作、为艺术创作赋能,持怎样的态度?

马琳:这个问题其实正是我们策划“从经验到算法——人工智能赋能新海派艺术研究展”时反复思考的一个问题。

长期以来,艺术家始终在与技术和技术变革共生。从透视法、油画颜料的改良,到摄影、电影、数字图像,每一次技术变革,都会引发关于“艺术是否会被取代”的争论,但最终我们看到的不是艺术消失,而是艺术语言被扩展。

在我看来,AI正处在这样一个历史节点上。它并不是“替艺术家创作”的新主体,而是一种能参与生成、计算、推演和重组的新系统。它改变的是创作的方式,而不是创作中人的位置。

它更像是一种“外部化的经验系统”。如果说,艺术家的经验,过去主要沉淀在身体记忆、手的技法、眼的判断之中,有了AI之后,艺术家可以通过算法和数据,把大量图像经验、形式关系、风格演化路径转化为可计算的结构,进而启发创作、打开思路。

因此,我倾向于把AI视为一种新的艺术材料和创作伙伴。AI赋能艺术,并不是让艺术“追上技术潮流”,而是启发我们思考:在一个算法参与世界建构的时代,人类的感受力、想象力和文化记忆,究竟应该如何继续发挥作用?这也是我们在近来的几次策展中,希望与学界同仁、与社会公众讨论的问题。

城市周刊:在您看来,AI时代的到来,会给艺术创作与表达带来哪些

上海大学上海美术学院与马琳画材共同打造“国色智绘”中国色数字工具,为中国色的现代应用提供强力支持。

新的变化?

马琳:我已经关注到的变化来看,至少可以表现在以下三个方面——创作从“手工制作”转向“系统生成”。艺术家更多是在设定规则、调试过程,而不是完成形态。

艺术表达更关注“关系和结构”。AI让数据、记忆、图像之间的隐形联系成为表达的内容。

作者的角色发生变化。艺术家从“唯一制作者”转向“判断者和意义赋予者”,人的审美立场变得更重要了。

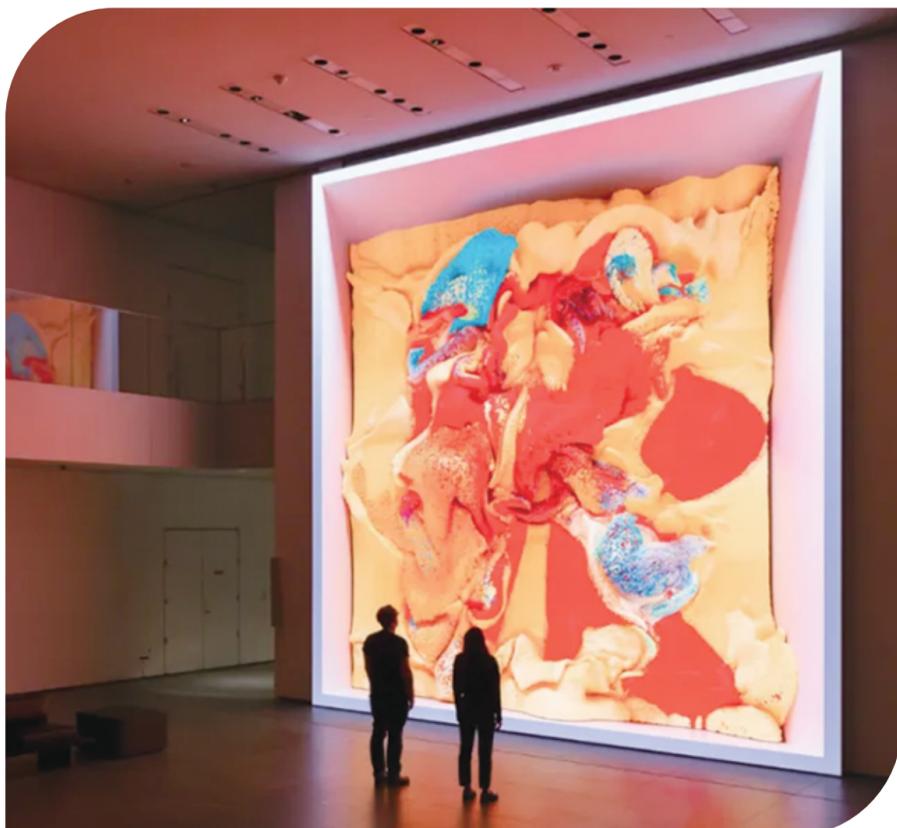
当然,这些变化会带来图像同质化、原创性界限模糊等新问题。但正因如此,艺术的价值将更集中地体现在对观念深度、文化立场的探索上。

重新感受人类经验的可贵

城市周刊:您在策划这一次的展览前,专门了解了国外人工智能作为“创作者”与“策展人”的实践。其中是否有案例给您留下深刻印象,可否试举一两例?

马琳:土耳其裔美国新媒体艺术家雷菲克·安纳多尔将纽约现代艺术博物馆馆藏图像数据输入机器学习算法,生成抽象、不断变化的视觉图像。作品被安置于该博物馆展厅的主中庭,观众可以观看由AI实时演化的图像。

艺术家称,这件作品的意义是“让不可见成为可见”。他的作品让我意识

土耳其裔美国新媒体艺术家雷菲克·安纳多尔作品《无监督》被置于纽约现代艺术博物馆展厅的主中庭,观众可以观看由AI实时演化的图像。

宝山社区美术馆“生成之间:新海派艺术社区展”现场图。本版配图均为资料图片

到,AI艺术不只是生成图像,而是在把“看不见的记忆与信息结构”变成可感知的经验——艺术开始呈现为一种“数据的诗学”。

国内艺术家费俊、刘正奎的作品《情绪剧场》也让我印象很深。这是一个互动的作品,通过情感计算、互动技术和影音装置,让观众实时的情绪数据被捕捉并转化为艺术表现形式,构成一个全新的情绪体验空间。

这件作品融合了AI、心理学、互动装置与艺术表达,甚至可以给观众带来情绪感知与心理疗愈的体验。它让我看到,技术不只是工具或视觉生成方式,还可以介入人的感受层面,通过算法和传感技术把“情绪”这样的主观体验可视化、可互动化,拓展艺术介入人的内心世界的方式。

这些实践都让我切实地感到,AI正在从“工具”变成一种新的艺术语境。也

是受这些先例的启发,又结合我们学院的学科构成与办学特色,我们将这次研究展的主题命名为“从经验到算法”。

城市周刊:如何准确理解“从经验到算法”这一主题的内涵?

马琳:在我们看来,AI的出现让“形式生产”变得更容易,却也让“意义生产”变得更重要。“从经验到算法”并不是经验被取代,而是经验被重新放置——艺术家需要在与算法的协作或对抗中,重新确认人的感知、记忆和情感在创作中的位置。

在这一理念的推动下,这次展览主要从方法和观念两个层面,回应了AI进入艺术领域所带来的变化。

在方法层面,大家把AI纳入创作结构之中——通过人机共绘、算法生成、数据驱动影像等方式,让作品在“设定规则—生成—再判断”的循环中形成。创作从一次性完成转向过程性的生成机制。

在观念层面,创作关注的不仅是视觉效果,而是算法如何参与感知、记忆和叙事的建构。例如,把个人经验、城市数据、身体动作等转化为可计算的信息,再通过艺术方式对这些信息进行重新组织。

我们呈现给大家的作品形式多样,主题也很丰富。如程雪松、张一戈、张永平的作品《科学家营地》构想复兴岛成为汇聚全球科学与公众的场域,通过AI短片构建一种不断变化的未来城市图景。

张升化的作品《相濡以沫》是一件机械装置作品。该装置通过“自主加油润滑”的机械系统,呈现出一种脆弱却勉强维持的自洽状态,隐喻人在技术系统中的处境。

何晶晶的作品《潮》以《海错图》为线索,把古代经验式“图像生成”与当代AI生成并置,通过数字水墨、海洋生态与“鱼喻人”的叙事,构建出一幅当代的“数字神话图景”。它没有停留在技术展示,而是把生成技术转化为文化叙事工具,深入讨论了人与海洋、历史与当代之间的关系。

为未来艺术教育搭建新的基础

城市周刊:此次展览除了全面呈现了上海美术学院师生在AI赋能艺术领域的多维实践,还有两大亮点:展览的第二板块“让AI来策展”;把“AI赋能教学成果”单独作为一个单元。

马琳:我觉得展览第二板块“让AI来策展”是一种还不成熟但非常有价值的探索。我们在策展的过程中让AI参与撰写前言、生成展览结构和标签文本,本身就是把“策展”从幕后工作转化为可以被观看的过程。

由此,观众将不仅看到展览的结果,还能通过作品标签卡等,看到AI生成的文本与我们撰写的艺术家作品说明之间的对照。这实际上把策展中的判断、取舍、纠错过程公开化了,是我个人非常看重的一点。

这个尝试的意义不在于证明“AI不能取代策展人”,而在于开启一个新问题——当AI也开始参与组织知识与叙事时,人类策展人的角色将如何转变?这种把策展方法本身变成展览内容的做法,为未来“人机协作型策展”提供了一个重要的起点。

把“AI赋能教学成果”作为一个独立的单元,是因为这次的展览从一开始就不只是创作展示,还是一次探索未来艺术教育新结构的实验。

这个板块呈现了6门课程如何在AI的介入下被重新组织。教师的教案、学生的生成作品、模型训练记录、提示词档案、虚拟策展实验等,都被纳入展览现场,让观众看到学习过程本身如何成为一种生成性的知识生产。

这个单元体现了“新海派”一贯的开放与实验精神——它关注的不是某种技术热潮,而是艺术学院在智能时代如何重构学习方式与知识结构,为未来艺术教育搭建新的基础。

为了探索未来艺术教育的新可能,我们还在宝山社区美术馆同期举办“生成之间:新海派艺术社区展”,这是社区美术馆比较少的以人工智能为主题的社区展。

这个社区展的意义其实不在“AI题材的新鲜”,而在于把人工智能从技术语境带入真实的社区生活之中。“生成之间”强调的不是某一种技术路径,而是人、技术与社区之间的动态关系。把展览从学院空间延伸到宝山社区美术馆,本身就是一次方法上的转向——让人工智能相关的艺术实践进入城市日常生活,让社区成为创作语境的一部分。让社区居民、公共空间结构、地方文化经验,都参与到艺术意义的生成之中。

最新美国膳食指南,“颠覆”了哪些认知?

■ 杨秉辉

2026年1月7日,美国农业部、卫生与公众服务部联合发布了最新版的《2025—2030年美国居民膳食指南》,对其中提出的一些最新的饮食建议,究竟该如何理性看待?

吃“真食物”

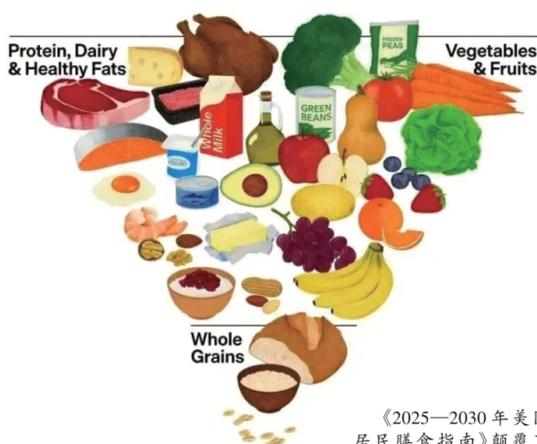
自1980年起,美国农业部、卫生与公众服务部每5年就会联合发布一次《美国居民膳食指南》。美国是一个多民族国家,各民族的饮食习惯大不相同,加上贫富悬殊、文化差异显著,对民众吃什么、怎样吃,很难做出具体的规定。所谓“指南”,主要就是一种指导性意见。

医学界提倡循证医学,凡医疗处置,必须遵循证据。膳食是健康的基础,“膳食指南”自然也必须遵循证据。多年来,美国的膳食指南起到了较好的指导作用,除了美国,还影响到了世界上许多国家。

今年的《美国居民膳食指南》一经发布,美国学术界就提出了不同的意见。比如,美国肝病研究学会对最新指南只是笼统地提到“宜少饮酒”,而取消了过去的指南中对饮酒的限量表示不满。

我国的自媒体上也出现了不少讨论,标题无外乎“大反转”“离经叛道”“金字塔倒过来了”……所谓“金字塔”是指在以往的膳食指南中,将推荐的食物从少到多、自上而下地排列成金字塔状的图形。比如,以碳水化合物为主的面包、馒头、米饭等主食的推荐摄入量较大,一般放在底层;蔬菜、水果等放在其上一层;肉类、蛋奶等更次之,放在再上一层;油、盐、糖等需要加以控制,其绝对用量较少,故放在金字塔的顶层。该金字塔图形好懂易记,传播甚广。

而在此次美国所发布的新版膳食指南的附图中,“三角形”竟然倒了过来。何以至此?原来,美国此次制定膳食指南的中心思想是“重质不重量”。提倡多吃“真食物”即天然的食物,少吃精加工食物与营养密度不高的食物。

《2025—2030年美国居民膳食指南》颠覆了传统的“食物金字塔”

不过该指南对各种食物的推荐摄入量有所淡化,比如,不再强调计算食物的卡路里,而是让人们根据自身的实际需要去确定应该摄入的量。

这个做法其实也没错,不过恐怕只适合那些高度自觉和自律的人。

由于淡化了对摄入量的表述,传统“金字塔”式表述的基础也就不存

在了。新指南的制定者依照指南中强调的重点,自上而下地排列食物,把重点推荐的食物排在最醒目处,由此便成了一个“倒三角形”。

增加优质蛋白摄入

在新版膳食指南中,最令人瞩目的变化是强调了优质蛋白质的摄入。以往的膳食指南大多指出每人每天摄入蛋白质的量为每公斤体重0.8克至1.0克,新指南则强调三餐皆应摄入优质的蛋白质20克到30克,与以往的推荐量相比提高了不少。

新版膳食指南似乎对黄油、牛油等动物脂肪也开了戒,甚至将其与在“地中海饮食”中强烈推荐橄榄油并列,认为“天然食品中的油脂不一定是坏的”。

要知道,动物脂肪中含多饱和脂肪酸,而饱和脂肪酸在人体内易转化为胆固醇。过多的胆固醇,尤其是低密度脂蛋白胆固醇被视为“坏胆固醇”,不利于心血管健康。由于美

国心脏病学会等机构多年来推行“控制胆固醇计划”,卓有成效地减少了心脑血管病的发病率。

对此,新版膳食指南似乎并未漠视,指出饱和脂肪酸供能不应超过总能量的10%。当然,它说“天然食品中的油脂不一定是坏的”,可以理解为要在限量的原则下食用。

值得注意的是,新指南对碳水化合物有颇多“贬议”。一是坚决反对精制糖与白面包,二是将碳水化合物与许多慢性疾病挂上钩,认为其是慢性病的推手。精制糖与白面包代表了“低营养密度食品”与“精加工食物”,是新指南抨击的重点,因为其认为精制糖只提供了甜味与能量,不包含其他营养素。而白面包的白面,在精加工后损失了大量纤维素。

不过,碳水化合物终究是人体最重要的能量来源。它在体内代谢以后只产生二氧化碳和水,不劳肝、肾多费工夫。大脑所需之能量也主要来源于碳水化合物。因此,笔者认为,不能无视碳水化合物对健康的贡献,将其说得一无是处。