

跟着首席练琴,带着老妈跳舞 解锁云端宝藏课程 沐浴艺术之光

据新民晚报 日前,上海市中小学全部调整为线上教学。作为学科类教学的有益补充,美育教育自然也在云端拥有一席之地。在云端挖掘出许多宝藏课程,并充分利用“和名家面对面”的机会提升技艺,更有聪明的小伙伴带着爸妈一同体验,沐浴艺术之光。

“一碗馄饨”滋味万千

早在2020年就推出在“线”场系列音乐会、首席教你学乐器、晚高峰音乐会·导赏等线上栏目的上海交响乐团,去年再接再厉,大手笔投入艺术教育。在不断更新、完善已有公益课程和音乐会导赏资源的同时,更为今年开启的“莫扎特的音乐盲盒”系列音乐会配套上线纪念莫扎特专栏。

其实,早在“线上教学”开启之前,上交的“一碗馄饨”小程序就是很多中小学音乐课最佳补充材料。去年,还有两家大学向上交购买了相关资源的版权,希望获得原始素材进一步开发交响乐线上课程。上交团长周平说:“虽然在‘线’场或是‘首席教你学乐器’等如今上交线上品牌都诞生在2020年居家隔离时,但想要做线上教育这件事,是我们的未来方向,并非只是特殊时期的‘特供’。”

去年,上交制作了一批新的古典乐音频资源,尤其聚焦很多室内乐的演出。

虽然都是在“一碗馄饨”的小程序中可以免费聆听的音频资源,虽然面对的可能是古典乐小白,或是从没听过交响乐的普通人,但从开发线上

共享平台的最初,上交就坚持用最杰出的演奏家给予受众最精湛的表演。在周平看来,越是面对“一张白纸”,越要派出最优秀的乐手。“因为是一期一会,所以要‘一击即中’。”

伴随着上海市中小学“线上教学”的开启,近两日,上交小程序上各个板块音乐资源的点击量也迅速提升。因频繁被询问,上交小伙伴纷纷在朋友圈转发自家共享资源的链接,琴童可以到“首席教你学乐器”里蹭课,买了莫扎特盲盒音乐会的观众可以到莫扎特板块“备课”,资深乐迷则能在数十场音乐会视频中“回课”。

老妈陪练 更能共情

都说“拳不离手,曲不离口”,无论是唱歌还是跳舞,基本功需要的

是日复一日的积累。为配合上海市疫情防控工作,小荧星艺术团和所有校区自上周起,提供为期2周的公益线上课程,1000堂美育课准时开启。

此次将教学主阵地从线下转移到线上,既为满足孩子在家中“充电”的需求,同时也让父母参与课程。教研团队的刘梦蓉直言:“罗马不是一天建成的,推出线上公益课是希望延续教学环境,也让孩子们保持练功的习惯。”

就周末首开课的效果来看,不但小学员准时上线报道,就连爸爸妈妈们也从前援团站到了“台前”。民舞班张艾勤带着妈妈一起来上基训课,不但自己练还和妈妈纠正动作。她说:“我妈妈以前也很喜欢跳舞,但平时

时间都花在陪我上课的路上,我希望她也能跟我一样享受舞蹈。”

同样被女儿“拖”来体验的还有少儿芭蕾舞小叶子的妈妈。15分钟基训课下来妈妈已经满头大汗,她感慨:“平时只晓得一味督促她练功,有时候她喊累就觉得是在偷懒、不刻苦,自己跟着做,才发现孩子们的努力和坚持真不容易的。”

没想到开设线上课程意外收获一支“家属队伍”,让刘梦蓉倍感欣慰:“家长共同参与线上课程,体会孩子们练功的不易,也让亲子之间更能共情。”

据悉,为保证后续课程的延续性,小荧星的教研团队及时制定了详细的线上教学计划,并开启微信群直播公益线上课程。 ■朱渊

用艺术教育成就通识之才

■刘璇

文化是民族的精神命脉,文艺是时代的号角。对文艺工作者和艺术教育者来说,更好发挥文艺作品的教育功能,让文艺愉悦精神、温润心灵、陶冶情操、升华理想,才能培养更多担当民族复兴大任的时代新人。

习近平总书记指出:“艺术的最高境界就是让人动心,让人们的心灵经受洗礼,让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。”优秀的艺术作品,犹如和煦的阳光、春天的清风,既能滋润心灵家园、提高审美水平,又能满足人民日益增长的精神文化需求,促进人的自由全面发展,让人得到精神的洗礼。很

多优秀的科学家,在艺术方面都有着很深的造诣。就此而言,艺术教育的意义不仅在于让人掌握一种技能,更在于塑造人的美好心灵、提高人的综合素质,成就更多通识之才。

基于艺术的审美教育,是实施美育的重要途径和基本手段,在培养通识之才方面发挥着重要作用。美学家朱光潜曾说:“无论学哪一科专门学问,干哪一行职业,每个人都应该会听音乐,不断地读文学作品,偶尔有欣赏图画雕刻的机会。更好发挥艺术教育的作用,既要培养具有扎实文化基础的艺术专业人才,也要引导更多人以艺术的眼光欣赏

美、创造美。通过艺术教育,有助于推动学生形成良好的鉴赏力、判断力以及开阔的视野、开朗的个性,涵养完整的人格,牢固树立社会主义核心价值观,进而实现自己的人生价值。就此而言,学校应该补足艺术教育的短板,建立完整的艺术教育体系。近年来,一些高校通过开设艺术教育通识课、组织观看艺术展览和演出等方式,传递教育的人文关怀,更好落实立德树人根本任务。

数字时代的到来,给艺术教育打开了更广阔的空间。今天,移动互联网、3D技术、人工智能、全息影像等新技术的应用,催生了文艺形

式创新,拓宽了文艺空间。比如北京冬奥会开幕式上“二十四节气倒计时”“黄河之水天上来”等展示,以艺术与数字相结合、传统与现代相结合的方式,让观众深切感受到中华文化之美。数字时代的艺术教育,应当更加注重人文精神培养,探索以艺术创造为内核的人文教育体系。通过艺术教育,不仅能让学生看到数字技术的发展进步,更能看到艺术作品背后的理想和信念,看到社会发展、科技进步,从而激发更坚定的文化自信。同时也要看到,艺术教育不仅在校内,也包括了社会机构提供的社会艺术教育。因此,需要调动相关部门、研究机构和

院校等各方积极性,引入社会力量,完善配套措施,建立协调推进机制,积极拓展艺术教育载体,让美的种子在全社会生根发芽。

习近平总书记强调:“当代中国,江山壮丽,人民豪迈,前程远大。时代为我国文艺繁荣发展提供了前所未有的广阔舞台。”对文艺工作者和艺术教育者而言,积极回应时代呼唤,把握时代精神,才能捕捉和表现属于我们时代的美;心系民族复兴伟业,创作更多文艺精品,才能更好彰显时代精神气质,以属于我们时代的美学精神培养更多通识之才,孕育更多美好心灵。(来源:人民日报)

当AI成为艺术家,我们的审美会变吗?

据文汇报 一分钟可以画多少只独一无二的蝴蝶?答案是,120甚至更多!借助虚拟蝴蝶的算法演化程序,有艺术家在短短数月内已创作出超百万只互不相同的蝴蝶。但放手让AI自由加工艺术作品,那会得到比梦境更荒诞的图像。借助人工智能,有艺术家让建筑旧废料实现新组合,设计出新的乡村别墅,但是放手让AI自己设计组合建筑废料,得到的却是让人啼笑皆非的3D打印装备。

当艺术家配备了AI助手,进入高产时代时,AI是否也在改变我们的审美?在人机共生的世界,人工智能介入艺术可以带来更多元的审美和多样化的创作,但是人工智能的影响同样会映射在我们的审美中。不论是设计领域还是人工智能领域的专家在接受采访时,一致的看法是,数据向善、算法向善,是人工智能领域永恒的审美标准。

借助人工智能释放人类创造力

如今,AI已不再单纯是实验室束之高阁的科研内容,它不仅飞入寻常百姓家,而且跨界“渗入”一些小众领域。结合当下流行的GAN(生成式对抗网络),如今AI不仅可以下围棋,与人交谈,甚至能够“舞文弄墨”,成为画家。去年10月,同济大学设计创意学院艺术与人工智能实验室发起成立了国内首个推动和孵化与智能算法相关的创作者及作品的艺术机构——艾厂,推广人工智能艺术作品。

“不得不承认,在生产效率上,

机器生产内容(MGC)和人工智能(AI)表现出超越人类的能力。”数字艺术家、同济大学设计创意学院副教授张周捷对此深有感触。自从2017年阿尔法狗在围棋领域的胜利惊动全球之后,他就开始将人工智能引入艺术创作。“一个艺术家终其一生最多也只能创作几千幅作品。如果能够利用人工智能的帮助,艺术家的创造力将得到更大程度的释放。”他甚至认为,人工智能艺术将会是未来10—20年内重要的艺术形式,人工智能未来将会是艺术家的得力助手。

事实上,在未来的10—20年,随着机器学习快速发展,人工智能必然会在各个领域大面积使用,成为重要工具。复旦大学计算机科学技术学院教授张军平告诉记者,AI因其高效、低耗的特点,未来替代那些重复性劳作、简单的脑力和体力劳动是必然趋势,一旦AI可以帮助人类打开想象无限的创意空间,那么应用范围就会更广。

“AI不能完全替代人类”

比效率比不过AI,那么在与AI的竞赛中,人类的优势何在?张军平的话一针见血:人工智能所做的是对旧有数据的学习和遵循,但是对不存在事物的想象,人工智能远不如人类。简言之,人类拥有机器所不具备的“创造性思维”。

“经过人工智能模型的不迭代,我创作的虚拟蝴蝶总量已远超世界现存的蝴蝶品种数量。”艾厂的一位作者告诉记者。他的目标是让每

个人都能拥有独一无二的电子蝴蝶收藏。

但也有人质疑:世界上本来就没有两片完全相同的树叶,这些生成的虚拟蝴蝶并不能严格算作创作。在一些专家看来,人工智能有一种“伪创造力”,即随机制作或统计模仿。它们通常是基于学习模型来执行。例如,学习海量文学作品后,只需一个程序便可以随机生成数以百万计的作品,通过模仿和组装形成诗集或文集。但归根结底,这不是有意义的创造,因为机器并不懂它们创造了什么。

“AI永远不可能完全替代人类。”华东师范大学设计学院院长魏劭农教授说,达·芬奇、毕加索的作品之所以能成为传世的经典,除了画作的技巧之外,更在于它所呈现的精神内核。“古往今来能够打动人心作品无一不是剖析了人性的复杂,把人心不可表达的感触转化为可表达的艺术形式。这些对世界和人心深刻的理解和敏锐感悟,是通过输入数据进行学习的机器无法达到的。”通俗来说,这些作品能够衍生出审美与情感,拥有直抵人心的力量。而这些,恰恰是现阶段人工智能所欠缺的。

张军平补充,目前人工智能尚处于婴儿期。因此,只有人能够跨数据集,实现跨领域的信息融合,让多学科门类知识搭配组合,创建更有意义的事物。但在这一方面,计算机还存在诸多不足。

审美同样需要摆脱算法围困

AI可以打开人类的创意想象空

间,但是当AI进入艺术创作领域时,数据向善、算法向善仍然是AI创作的约束框架,同样也影响着人类的审美。

人类审美有感官上的生理审美,这是自然选择留下的偏好,也有基于人类生活经验和历史发展的人文审美。“人的审美形成是很复杂的过程,单纯依赖AI创作出美的作品还很难。”华东师范大学计算机科学与技术学院教授王长波分析,就技术而言,AI的情感和美感显然并非目前的技术所能实现。

正因AI“画家”很难跟随人类艺术家的思维,所以会产生一些艺术水平较低,甚至有些怪异、恐怖的画作。不过,当AI长期成为创作的一部分,难免会对人的审美产生影响。此时,更需要对AI进行约束和引导。

因为,当我们使用机器翻译和语言生成模型等智能算法的时候,机器的产出已经开始干预人类的创作,甚至会偏离预想的轨道。“毕竟机器训练的次数已远超人可控的范围,所以AI自动迭代的艺术作品会如此荒诞。”张军平说。

在专家看来,工具本身无所谓对错,所谓对错指向算法背后的人。图灵奖获得者、中国科学院院士姚期智曾在接受采访时反复提及,超级AI必须是利他的、谦卑的、尽心的。如何设计一个可控的超级人工智能依旧是重要课题。

“冷冰冰的算法背后,尤其需要有人文关怀的作者。”魏劭农教授同样认为,人工智能介入艺术可以带

艺术机构艾厂致力于推广人工智能艺术作品。

来更多元的审美和多样化的创作。“但无论什么时候,创作者必须始终坚持数据向善,算法向善,而不是人类被算法带着跑,包括审美。”

■吴金娇