

人工智能时代， 艺术人文教育怎么做

3月18日至19日，首届“艺术人文教育论坛”在中国美术学院象山校区召开。论坛由文化和旅游部科技教育司指导，中国美术学院主办，中国美术学院艺术管理与教育学院和美育研究院承办。

本论坛召集了来自全国的长江学者、高校领导及一线教师等，分为主旨演讲和青年论坛两个模块，共同围绕“艺术人文教育在当前面临的问题、理念与实践”和“艺术人文教育与新文科建设”两大议题展开研讨。

ChatGPT也在论坛中屡屡被提及，本期我们整理了几则相关的主旨演讲，分享与会学者在人工智能时代对于艺术人文教育的看法与建议。

金一斌

中国美术学院党委书记

《以艺术促进社会的变革和美好》

艺术人文教育需要思考四点问题：

一是当前艺术人文教育存在的功利化导向问题，传统的艺术教育模式忽视艺术创作的深层内涵和文化内涵，艺术教育的功利化导向忽视了艺术教育的人文属性，对学生的个性化发展和创新能力的培养产生影响。

二是艺术人文教育要回归到“提高学生审美和人文素养”，艺术人文教育更强调艺术能力与人文精神的整合，使其具有将艺术的知识、技能综合运用于个人生活以及社会发展的意识和能力。应致力于营造一个充满人文关怀和尊重的学习环境，让学生成为具有创造力、人文素养和社会责任感的时代新人。

三是艺术人文教育要积极应对ChatGPT等人工智能、数字技术带来的挑战，从哲学、伦理等角度深入探讨数字技术在人类文化和艺术中的作用和意义。注重培养学生的独立思考能力和创新能力、上手的劳作与实践的体悟，引导学生深入探讨艺术与社会、文化等方面的关系，加强对学生审美能力等方面的培养。

四是艺术人文教育要提升“艺术介入社会”的行动力，积极参与社会生活，并将所学的艺术技能和知识应用于社会实践中，以艺术促进社会的变革和美好。艺术人文教育不仅要培养学生成为优秀的艺术家，更要让学生成长为社会责任感强、积极参与社会建设的公民。

周宪

中华美学学会副会长、南京大学教授、长江学者

《美育学科想象力》

在美育推进过程中，最大问题是道和技。普通高校美育以道为先，而艺术院校以技为先，这出现了两种不同文化，美育则位于两者中间，使之达到平衡。技是一种编码，道是一种解码、一种良好的判断力，美育是“艺术技能+人文教育”的基本建构。基于学科的艺术教育，需要有艺术批评、艺术史和美学。

在美育工程中，有两种技与道融合的路径：一是外嵌型，要从综合性大学做美育，培养学生的习惯，提升课程设置，推出艺术哲学类课程、讲座，分享综合性大学人文资源；二是内生型，要将人文的东西融入到技能中，技与道相融合，史论教师跟技能教师联袂。

ChatGPT对于人文的定义是：人文是使我们成为人的特质或属性，包含了指引我们走向同情、良善、共情和理解的价值观和原则，还包括通过语言、艺术和文化独特的思考，通过艺术来独特思考、推理、创造和表现我们自己的能力。我认为这个解释非常好。人文就是要培养胸襟广阔、精神和谐、趣味高尚、人格健全，有智慧和原创性的人。人文素养、人文精神、人文主义、人文教育、人文学科共同构成了人文的含义。

“我们千万不要把科学和人文对立起来，像ChatGPT，我们应该去了解它，应该跟着它一起成长，这样我们的人文才有可持续性，而不仅仅是回到过去。”

杨燕迪

中国音乐家协会副主席、哈尔滨音乐学院院长

《新时代音乐与艺术教育：当下议题与前景展望》

音乐教育过于注重“技”而轻视人文性的“道”，其解决方法有：

第一，艺术人文教育需从瞄准经典作品出发，深入而不宽泛，贯穿作品本身，凝练艺术家个人艺术风格，并思考如何把道和技贯穿于重大意义作品的教育中，而不要仅仅从一些概念、概论、泛论谈论艺术。

第二，新版研究生教育学科专业目录的调整带来新的机遇和挑战，要贴合学科目录调整内容，在尊重本身学科格局的基础上重视理论学科，把办好艺术实践类专业博士培养方案。

第三，艺术和人文教育如何面对ChatGPT等人工智能，这是我们必须要严肃思考的。创作和研究领域，马上会面临挑战，我从音乐角度预测，在创作实用音乐、商业音乐、电影音乐等等，它可以很快达到中上水平，挑战人类；但音乐实体表演这件事目前不会被替代。

“人工智能时代的艺术教育，最不能替代的是个人性——一个人的感悟直觉、心灵是艺术的根本。因此，如何孕育、如何培养、如何发展我们的个人性，这是艺术教育乃至整个人文教育的根本任务之一。”

杨扬

上海戏剧学院副院长

《人文教育与当代戏剧艺术》

专业艺术教育院校较于普通艺术教育的区别在于高端艺术人才培养，即艺术教育成功与否不仅和艺术理念的普及推广有关系，更在于是否培养出具有标志性人才。实现这样的一种艺术教育目标需从教育手段、方式考虑。上海戏剧学院创立初衷缘起人文，艺术教育中不仅要重视实践和艺术经验的积累，也要发展软性的人文力量，注重观念的力量，培养深厚的人文底蕴，迎接机器的挑战。当下艺术院校的通识课教学，要让教师和学生共同读书，共同进入人文领域。

“大家千万不要轻视人文在艺术发展过程中的重要性，尽管这是软性的，但这个软有时候比硬并不见得价值是低廉的，这个我要跟ChatGPT较量一下。”

彭锋

中华美学学会副会长、北京大学艺术学院院长、长江学者

《文科危机背景下艺术何为》

人文学科的危机由来已久，这给艺术学科敲响警钟，而跨学科研究可为艺术学科注入活力，助其摆脱危机。北京大学近年来积极自救文科艺术工作，探索文理交叉学科。例如建立本科元培学院，智能人文与社会研究所等这样的交叉研究院，以及设立新的跨学科专业“艺术史论（计算艺术与设计方向）”等，尝试通过跨学科合作摆脱面临的危机。

“在人工智能时代，我们要让人作为人活着，需要用艺术来保持我们作为人活下去的一些特质，艺术肩负让人成为人的重任。以作曲为例，我们人类作曲时，我有我的感情，我有我的体会，我有我的心理经验，这都是人工智能代替不了的。所以我觉得今后在所有的领域，如果要作为人活着，艺术是不能取代的。”

（以上内容为本报见习记者施涵予根据现场录音整理，部分来源中国美术学院，未经本人审阅）

央美召开学术论坛研讨 AIGC：数字世界的未来

3月24日，由中央美术学院科技艺术研究院、学报编辑部联合主办的“AIGC：数字世界的未来”学术论坛在中央美术学院校史馆举行。中央美术学院党委书记高洪出席论坛开幕式并致辞，副院长吕晶晶、邱志杰分别主持论坛第一单元和第二单元，工信部信发司软件处副处长贾广宏出席论坛。

中央美院党委书记高洪在致辞中表示，我们选择在美院校史馆举办“AIGC论坛”，就是希望站在历史与未来交汇点上探讨数字世界的未来，思考如何推动教育教学改革。

针对未来艺术教育的着眼点这一问题，高洪强调，数字技术不能替代院校和老师对学生文化底蕴、人文情怀、艺术品位、创新意识、心胸格局、表达风格等方面的培养。我们要通过博大精深的中华优秀传统文化和世界文明成果培养学生形成深厚的文化底蕴；要用对祖国人民的大爱和对人类命运的关切培养学生形成真切的人文情怀；要用人类艺术巅峰之上的艺术成就和对美好生活的执着追求培养学生形成高雅的艺术品位；要将对世间万物的深刻理解和解决人类发展面临问题的敏锐洞察培养学生形成持续性的创新意识；要用纵横历史长河的深邃眼光和横贯世界风云的宽广视野培养学生形成博大的心胸格局；要利用前辈先生们创造的丰富经验和具有鲜明个性的艰苦探索培养学生形成个性鲜明的表达风格。这是当代每一位优秀的艺术家、设计师应具备的综合素质，也是我们适应数字技术的发展并应用数字技术提高效能，面向未来所应做的准备。

副院长邱志杰在开幕致辞中指出，近年来人工智能加速发展，机器学习和深度学习的概念逐渐广为人知，艺术界也开始和人工智能发生密集地碰撞。2020年，中央美术学院成立了科技艺术研究院，人工智能艺术是其中重要的板块和课题。邱志杰希望各位专家就当前AIGC发展形势带来的挑战和机遇展开研讨，不断深入推进学术进展，了解各自的研究动态，为下一步合作搭建桥梁。同时也希望通过论坛，进一步深化学校在人工智能方面的教学、科研探索和思考，为我们迎接即将到来的、巨大的AIGC浪潮做好准备，形成知识和探索思考的共同体。

与会专家就生成式人工智能AIGC与通用人工智能AGI以及元宇宙发展的演进、数字技术的利用等等进行了演讲和分享。

在论坛讨论环节，现场听会的师生们踊跃向与会专家学者提问，就“人工智能绘画是不是艺术”、“AI技术能否催生新的艺术表现形式”、“AI个人定制与共同体意识”、“人类是否需要个人智能电影”、“教育行业未来的人才培养如何应对新的挑战”等话题与专家们展开了持续讨论，并交流了个人结合AI技术在创作及研究中所遇到的发现和瓶颈，现场形成热烈的学术讨论氛围。（来源：中央美术学院）

AI生成算图工具Midjourney V4官方用户指南示例图