

在艺术家手里，iPad也能创作出好作品

■本报记者 唐永明

画家在利用新工具新技术作画时，是否只是想寻找一种感觉，或者刺激一下枯竭的灵感？还是真的希望以此走出一条绘画的捷径？

一直用古典写实技法创作油画作品的常青，有一段时间突然拿起iPad，尝试着用它来画画，并画出了不少精彩、令人叫好的作品。

常青现任中国美院教授、浙江省油画院院长、浙江省美协副主席。

早在2019年1月，“常青|常青——常青作品展”在杭州黄龙饭店举行。其中有一部分是用iPad创作的作品，表达上也彻底抛弃了写实油画的老本行，生成了许多迥异于写实的表现性、带有涂鸦戏谑的作品。很多艺术家一生都在寻找自己的个人语言与图式，那怕是阶段性的一种尝试，但既然艺术家已经拿出来作展览了，这些作品当然也是获得了本人的认可了。

常青在接受媒体采访时表示：“iPad是2016年一个朋友送的，我试画了一下发现特别舒服，颜色非常亮，而且获得感非常强，能不断产出。不同材料的犒赏机制不一样。就好比拿到高中部毕业证和拿到驾照的获得感就不一样，一个花了三年，一个可能只花几周。以前创作古典油画有获得感，但是非常慢。还是快慢兼具——有馬拉松也有短跑比较好。我是属于希望十项全能的画家，品味不同获得感的过程充满了快感，快感对创作者非常重要。”

新的创作工具与传统方式肯定有区别，使用iPad创作的作品与用颜料画笔在油画布上创作的作品大相径庭，表现技巧需要尝试和摸索。但常青认为：只要习惯了，也能拿捏得很好，得心应手。

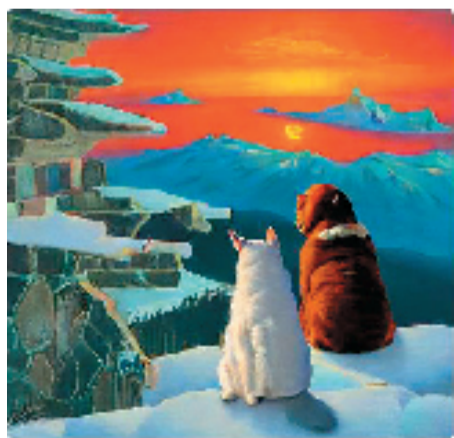
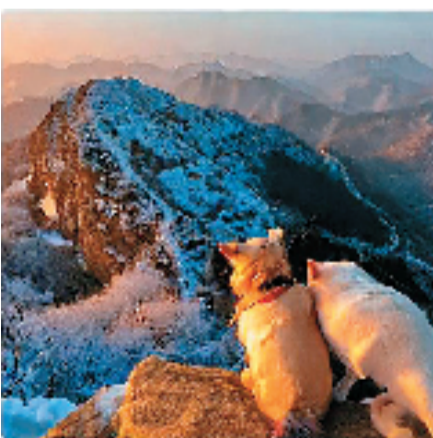
这些作品，形式不同、内容不同，材料不同，但颜色与用线上却都有相似之处，令人耳目一新。相对油画、电脑画、水墨画和粉彩画等等形式，说到自己到底最喜欢哪种材料，常青说：每一种方式都是阶段性的。创作的源动力是艺术家对生活无限的好奇和追逐，作品是冲动的最好载体。材料就很可能激发画家的创作冲动。创作时间长了疲劳懈怠，被外在的东西推着走，就比较尴尬。这时候换一个方式才能激发好奇心来维持创作，比如换材料。

记者了解到，好多以前从事写实油画创作的艺术家，都会有改变创作方向、创作风格、语言技巧的冲动，长期沉浸于古典写实，会让一个画家的感受力萎缩，过于专注技巧，容易钻牛角尖，表现力被束缚，绘画性得不到张扬，这时候艺术家往往需要进行一种对立反响的操作来进行调剂，就像一个吃惯大鱼大肉的人，适时就会想吃点咸菜泡饭，然后回过头去再进行古典写实绘画，就会找到一种绘画技法上的平衡。

一般情况下，在主要创作之外的挥洒涂抹，往往会更大胆夸张，更具有实验探索性，也许不经意间，会为自己找到一条游于艺的路径。（本文配图作品参见一版）

在国内某AI绘画模型在线平台上，记者输入了这样几个关键词：太阳、冬天、猫、狗、山，看似风牛马不相及，但又可牵强关联，组合起来可以是“在冬天的山上，一只猫和一条狗依偎着看夕阳”，有点低幼的浪漫。这样的题目要组成画面对于人来说肯定比较烧脑，但对AI来说不算难为。不到一分钟，ChatGPT生成出多种组合画面供选择，再加入“油画”“中国画”等关键词，则能够生成带有较明显艺术风格的图像，我们挑选了其中相对比较符合命题创作逻辑的四幅图刊登，以飨读者。

这只是一个基础的测试，或者说基于浅表的普通平台的测试，无法想象更加专业的人员、精细的指令、高阶的平台能够给我们带来什么样的惊喜。（唐永明 施涵予）

VR技术能给艺术家带来什么？

■胡寿荣

作者正在用VR体验

说到虚拟现实技术，也就是VR，不少人肯定不陌生，但多数人的印象还停留在一些娱乐体验上。事实上，VR有着更强大和广泛的应用场景和力量，这些力量甚至能影响我们的认知和行为，也能应用于艺术家的绘画创作中。那么，VR技术会不会改变艺术家的思想和行为，如果会，又将如何改变？

随着虚拟现实技术的发展，越来越多的艺术领域开始用虚拟现实技术来进行创作，其中最为明显的就是美术、设计以及广告等行业，它们都已经开始了虚拟现实方面的探索。不过，我想聊的并不是技术本身和它的直接应用，如艺术家直接用VR设备在虚拟世界中进行创作。这很酷，也很好玩，但是作为架上艺术家，我没有过多在这一方向进行探索，而是选择从另外一个角度思考——新技术的出现，能给艺术家带来什么？

老一套与新方法，皆可为人所用

中国画深受传统文化及儒释道等哲思精神影响，可以称为最具灵性的绘画，它十分强调个人的精神感悟。那是一种类似进入冥想的精神状态，在这种状态下，灵魂和现实世界的内在节律相呼应，然后画家用笔墨和色彩将体察到的世界，凭借着心性的内化后“再现”于宣纸纸本上。所以，观察和体悟之道，在中国画中是最重要的。它要求一个画家始终要去观察身边的世界、去体会并加以思考。同时，一个好的画家应做到读万卷书，行万里路，养胸中浩气。也就是我们最为熟悉的“外师造化，中得心源”。

过去的画家攫取灵感的来源是这个客观的真实世界，需要他们走出去，去云游感受。虽然从整体上看人类已经征服了陆地、海洋、天空迈向宇宙。但大多数的人只能行至陆地、山湖。而天空、海底、宇宙这样的空间场景依然是神秘而奢侈的，可能一生都没机会去亲临感受。虽然在互联网发展已然非常成熟的今天，人们可以通过各种方式，轻松得到各种事物的文字图片以及视频，便于人们理解、感受这个世界。但这样的视听体验始终是平面简单的，画家作为主体与对象之间仍然存在隔阂。如果没有沉浸式体验的话，艺术家们将永远无法创作出一件具有个人风格和思想的作品。

随着虚拟现实技术的不断发展，我们越来越能够从VR的体验中看到世界上真实的东西。因此，对未知领域和自

然世界充满兴趣的艺术家来说，它提供了一种新的方式和途径让他们可以进入到那样的场域，并且打破了时间空间的限制和约束。

当我第一次使用VR设备并进入虚拟世界后，真切体会到了次时代的技术与科技改变所带来的感动。通过使用VR设备，我深入地探索感受了未知海洋的空间：将自己置身于那些最令人敬畏的生命中；或者是那些充满危险和挑战却美丽又富有活力的海洋环境里，通过虚拟现实技术来探索海洋，它不仅为画家提供身临其境般的体验，其中更包含探索和发现细节的乐趣。当你看到一些有趣的细节时，你能够通过不同角度和远近去观察认识它，思考如何将其融入到画中；当看见某些场景中的颜色组合碰撞，能为画家在他们想象中的“视觉感官域”拓展出新的空间。

第一次进入深海是一种既兴奋又恐惧的体验。当潜入深海，面对着一片茫茫的蓝，只能听到水流的声音，会感觉到既深沉又神秘。可以看到各种奇形怪状的海洋生物，从小到大，从鲜艳鱼类到淡淡的珊瑚，还有一些令人惊叹的海底景观，像是洞穴、悬崖、海藻等。潜下去，所有的生物都在欢快地游动，一种令人难以用语言描述的神秘感和兴奋感直击心灵深处。

除了看到奇妙的海洋世界，进入深海还有另外一种感受，就是对自然巨大规模的惊叹。在极深的海底，仿佛可以感受到大自然的力量，在这里，可以感受到被大海和深海所包围的无限安宁。对于我来说，这样的体验给艺术创作提供了全新养分。

虚拟现实技术的交互能给艺术家创作带来什么新的东西？它与去真实世界采风、写生有什么不同？根据切身的体验和感受，虚拟现实技术的交互能够给艺术家带来许多新的创作空间，让艺术家可以创作出一个完全不同于真实艺术世界。在这里，艺术家得以打开了无限的想象空间，可以创作出更多兼具趣味和创造的作品，它可以完全打破真实世界中的各种限制，包括颜色、光照、时空和物理规则。它可以还原真实的世界，它又可以增强改变真实的世界，同时还可以创造出独一无二的全新世界。这三个完全不同的“世界”也给我在绘画创作时提供了更多的思维层次空间和创作素材灵感。