

从百年传承到AI未来 中国美院建校96周年发布五大项目

■本报记者 施涵予 通讯员 刘杨 王怡航

4月8日,中国美术学院在南山校区举行2024“国美发布”暨中国美术学院建校96周年活动。现场共发布五项内容:“国美百年巨匠”创作与研究工程、国美长三角艺术行动、成立AI中心、美丽中国影像中心、艺术通感研究中心。

2023年,中国美术学院创办“国美发布”平台,目的是在每年4月8日——国立艺术院开学典礼的纪念日,建立一个文化创意的公共发布平台,并期望它在未来能够超出国美,成为中国文化艺术乃至整个创意领域的开放的节日。

中国美术学院院长高世名致辞

一个百年的学术工程:

“国美百年巨匠”凝聚薪火相传之路/

中国美术学院96年办学历史上名师辈出,汇聚了林风眠、潘天寿、黄宾虹、刘开渠、吴大羽、倪貽德、傅抱石、常书鸿等一大批代表中国艺术最高成就的艺术人才,培养了李可染、董希文、吴冠中、赵无极、朱德群、罗工柳、李震坚、方增先等几代艺术大师。他们是国美血脉代代传承最重要的印证,也是照亮中国近现代美术史天空的熠熠群星。

自2023年起,中国美术学院正式启动“百年巨匠”创作与研究工程,直至2028百年华诞。通过塑像、举办纪念展览和学术研讨会、开展社会美育行动等方式,纪念从1928年学校创立以来,在这里学习、任教、工作和成长起来的百余位已故的名师巨匠,以此向他们致敬。不仅在国美人心头矗立起先辈形象,传递深厚的历史底蕴和文化内涵,也要让更多的社会公众参与其中,感受艺术对身心的浸润,领略国美百年风华。

一项创新的艺术行动:

“国美长三角艺术行动”探索高质量发展新模式/

中国美术学院和上海学脉相通、血脉相连。2023年12月27日,中国美术学院与上海市人民政府在沪签署战略合作协议,开启了长三角一体化发展优质资源共建共创的新局面。

此次,中国美院发布“国美长三角艺术行动”,锚定长三角一体化发展国家战略,深入探索“艺术-科技-思想充分联通、高校-政府-企业深度协同、教育-产业-社会整体创新”的高质量发展新模式,为长三角一体化发展注入源源不断的蓬勃动力。

DIU国际设计智造联盟(上海)中心行动:DIU上海中心总体定位采用“DIU运营总部+发布中心+科艺展馆+园区基地”的模式,致力打造一个“艺科商教”四

维融通的创新联合体。

长三角文化艺术高地行动:2024年,中国美术学院将联动上海多个文化艺术场馆,携“上海青年科技艺术大展”、“中国美术学院中国画大展”等数个重要展演亮相上海,开展长三角国际文化形象提升工程,打造贯穿全年的“艺术四季歌”。

长三角全球设计创意社区行动:中国美院将携手上海市,盘活利用现有工业遗存、历史街区等空间打造具有国际水准的创意社区,为青年创意人群和创业校友提供众创空间与产业转化平台;促进设计创意产业与先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业协同发展;推动优质文化与影视剧、游戏、动漫、图书等领域开展知识产权全流程开发及数字资产确权,并在长三角实现产业落地转化。

社会美育大平台行动:提供“全民、全龄、全域、全时”的美育服务,2024年计划在上海市相关中小学和社区,设立多个艺术传播基地,开设面向公众的艺术专业通识课程和线下文教体验工坊,以期将丰富多元的专业学科资源转化为培育人文艺术社会氛围的肥沃土壤。

中国美术学院张江校区提升行动:立足“国际创新策源地”的功能定位,积极布点跨学科交叉研究院所和实验室集群,探索国际合作办学的新模式、新机制。

三个跨学科的研究中心: 同心共筑艺术教育新未来/

美丽中国影像中心

2021年,中国美术学院成立美丽中国研究院,倡导“以中国美术助力美丽中国”,旨在打造艺术智库、公共美学、社会创新“三位一体”的研创平台,为美丽中国建设提供创造性能量。

在此基础上,由人民网与中国美术学院共建的美丽中国影像中心正式成立,中国文联副主席、中国摄影家协会主席、中国美术学院特聘教授李舸担任美丽中国影像中心主任。中心携手中国的摄影家与摄影者共同参与,以生成具有历史、当下与未来意义的中国图像为使

命,汇集行动,采集光影,生成美丽中国影像志。

今后,美丽中国影像中心将致力于打造一个全方位、多维度的视觉资料库与影像发布平台,计划以每年百万件基层摄影工作者影像入库为目标,以在世界范围内广泛收集中国革命与社会变迁的影像文献为方向,记录美丽中国建设过程,助力城乡发展与振兴;记录参与其中的行动者、实践者、思想者,关注历史与当下的中国。

中国美术学院AI中心

AI应用技术和工具的自我迭代日新月异,为今天的教育、文化和艺术创造带来了巨大的震荡。中国美术学院主动应用新技术、积极拥抱人工智能时代,正如他们的宣言“以艺术智性牵动人工智能,用艺术开启下一个超人工智能时代”。

中国美术学院AI中心的“AI”有两层含义:一个是人工智能(Artificial Intelligence),另一个是艺术智性(Artistic Intelligence)。人工智能越发达,人类越需要艺术智性。人工智能不只是研究和制造的工具,更是感知和思维的工具;它还是每个人自我认知的媒介,以及人类社会意识的镜子。

中国美术学院AI中心将艺术、人工智能、工程技术、计算机科学结合研究,用艺术智性去联通和牵动人工智能,研究“两个AI”对AIGC多维应用场景研究实验,对AI教育应用场景进行研究开发。除了对“数码客体”的研发之外,更要推动一种更根本的“数码主体”的研究探索。这一全新的数码主体将在与“人工智能+艺术智性”这两个AI的缠斗、耦合中共同发展,逐渐形成一种能够驾驭算法甚至反超算法的“人+AI”的复合体。

AI中心将落地北京、杭州两地,全方位展开各类项目,充分利用现有资源基础,整合贯通各个相关实验室研究方向软硬件资源,同时联动国际影响力平台。不仅面向教学实验、创作与研究,也面向产业和社会服务。北京奥运会、冬奥会美术总监陈岩担任中心主任。

正如中国美术学院院长高世名所说,艺术的根本任务是“世界的发现与人的发现”。艺术家的责任是创造、是生发,为人类拓展出新的身心经验,创造出无限丰富的可能世界。

艺术通感研究中心

艺术通感研究中心是全球范围内首个基于艺术人文立场的通感研究机构。中心旨在发掘艺术本源之意识、跨领域开拓多种感官与艺术之无穷组合;突破脑神经科学对“通感”(synesthesia)概念的生理学定义,延拓艺术通感的人文空间。中心将通感视为科学与艺术的交叉点,以新方法深入研究艺术史经典作品中感官模态的交互关系,志在触达艺术高峰“诗中有画、画中有诗”“一切艺术皆趋向于音乐”的通达境界,重新打开“通人之学”的路径。

研究中心将结合现代科学手段,展开以视觉、听觉、嗅觉、味觉、意识、语言、空间、色彩、心理等为专题的跨学科研究,连接视觉与音乐、诗歌与绘画、色彩与音调、光线与建筑、味觉与心理、香学与气味审美等交叉领域。

中心同时向多方优势学术资源开放,目前已经与哈佛大学、耶鲁大学、维也纳大学、布里斯托大学等国际顶尖院校的通感领域研究专家建立合作关系,与中央音乐学院、中国艺术研究院、浙江大学、上海音乐学院、星海音乐学院、浙江音乐学院等国内艺术院校建立合作关系,形成了国际性多学科的艺术通感研究共同体。艺术通感研究中心主任由艺术史学者、中国美术学院博导范景中教授担任。

“今天的国美发布精彩纷呈,既有梳理学院文脉、塑造百年巨匠的研究创作工程,也有面向长三角高质量发展的艺术行动,更有两个AI交互发展的未来探索。”高世名院长表示,“在这里,我们寄望一座百年名校的‘经典之学’,也感受到了扎根中国大地、助力美丽中国的‘有为之学’,更看到了一种跨界融通、道器贯通的‘创造之学’。这一项刚刚启动的事业,从多个维度呈现出国美人的开放视野和远大愿景。”