

# 艺术设计的“创意之光”何以照见未来？

■本报记者 厉亦平

当算法与画笔交融，数据流与灵感共振，我们正站在艺术史与科技史的十字路口。第四届上海艺术设计大展，将人工智能作为一面棱镜，折射出艺术设计领域前所未有的光谱。作品以其灵动的交互性，展现了一个关键转变：创作者正从内容的直接生产者，转变为意义生成系统的架构师。

这引出了我们这个时代对艺术设计的核心叩问：当生成式AI能够模仿任何风格、创造无数图像时，人类创作者不可替代的独特性何在？当技术赋予每个人成为“创作者”的工具时，专业设计的价值边界又在哪里？展览中那些闪烁的代码与流动的光影，不仅是视觉奇观，更是对文化生产深层结构的质询——在智能技术全面渗透创作领域的今天，是工具的革新，还是创作本体的革命？是生产力的解放，还是意义的重新锚定？本期以《光之亭》为个案，展开这场关于“智创时代”艺术设计本质的思辨之旅。



设计是产业升级的引擎，创新是发展的核心密码。近日在上海美术馆举办的第四届上海艺术设计大展，以“创意之光，照见未来”为主题，集中展示了艺术设计在当代社会中的多重价值与影响力。作品涵盖了智能设计、绿色设计、数字设计等多元领域，既有赋能国之重器的精品力作，也有新能源汽车、人形机器人等前沿科技的创意表达，更有呼应国风国潮的民生文创精品。艺术、设计两大篇章，以艺术、衣、食、住、行、娱乐和国际特邀7大主题板块、339个组合的形式呈现。

记者发现，沉浸式展陈与跨界融合呈现方式，以交互的影像与机械装置，构建出一处虚实交融的“心灵游乐园”。观众在数字涟漪、齿轮转动与算法生成中，开启了一场自由漫游，感受传统技艺与数字灵光在嬉戏间的共鸣——它以“创意+科技”的场景激发公众参与，激活新质生产力，并呈现了在AI时代背景下艺术设计的多元探索，这些探索表明，未来设计的发展不是单一维度的技术进化，而是在技术创新、人文关怀和社会责任之间寻找动态平衡的过程。

## 互动场域下 光影“智能生长”

从浩瀚宇宙的精微之光，到人间器物的匠心之光，再到未来梦田的共创之光，上海艺术设计大展的艺术篇章以“光之三序”启幕，循光而行，展现东方美学中“光之美、形之美、技之美”的当代表达。30余位艺术家与团队的作品，从光影、材质、记忆与交互等多个维度，呈现城市作为体验场、文化容器与未来实验室的多种可能。它打开了一片沉思与对话的空间——在这里，传统与先锋、个体与系统、真实与虚拟持续碰撞。

在作品《光之亭》面前，观众的第一反应不是“这是什

么意思”，而是“我能做什么”？而让三位创作者一拍即合、决定以艺术装置为核心载体的恰恰是城市互动的公共属性。

“这次完全为展览创作的《光之亭》融合了建筑装置、影像媒介与城市文化符号，这种跨界合作的创新点究竟在哪里？”本报记者将问题引向核心。

建筑师王云峰、艺术家李木子与音乐人郑子通，给出了多层次的答案：“在上海，事物的融合几乎成为一切场景的底色，任何崭新锋利的思想投入到日常生活中，其内核都会迅速消融，只留下表面的影像。上海的城市特质在于不同物质和思想的叠加并置，从中展示丰富性。市井与精英，传统与锋刃，在同一片光中反射。”

创作团队介绍道，作品的显著特征是无处不在的“以光为中心”，它的纸屋顶、镀铬的钢管、铝箔揉皱的地面，以不同的方式反射光。光不只来自投影，也来自周边的艺术品；声音不只来源于我们的音乐，也糅杂着周围的话语和机械的噪声，所有的一切混合成为柔和的梦境。

“纸必须够牢，也必须够透。透到能看见光在纤维里游动，牵到风经过时发出低鸣。”在协作过程中，团队需要平衡不同领域的表达诉求，最终形成富有张力的艺术语言，对此王云峰表示：“团队不同的诉求最终以非常理工科的方式得以解决。我们选择透光率最高的纸，通过实验计算这种纸的力学参数，然后调整结构模型，使模型反向契合纸张的性能；这也给影像艺术带来新的效果，因为背投的影像混合了纸的纹理，从而使数字化的艺术和实体物质产生一种融合。”这种跨界创作打破了专业壁垒，焕发出了新的火花。

而现场的观众通过互动来探索自己与作品的“火花”。这种从被动的审美静观，转变为主动的参与共创，

便是作品所代表的“智创”探索——它正在反观新大众文艺的创作逻辑和传播方式。

传统文艺创作中，创作者是绝对的中心，作品是创作者思想的完整表达。而“智创”模式下，创作者的角色转变为“智能服务管家”——他们设计规则、搭建平台、设定边界，然后邀请观众进入这个系统共同完成作品。就像《光之亭》的创作团队，他们不决定某时刻具体的光影图案，而是设计了一套能让光影“智能生长”的视觉系统。

这种转变带来一个根本性的问题：当AI系统能够生成无数符合美感的视觉作品时，艺术的价值锚点在哪里？作品给出的答案是：价值不在于生成的最终结果，而在于生成过程中的“关系场域”——公共空间、智能技术、观众之间形成的那个独特时刻。艺术作品不再是静态的“物”，而是动态的“事件”和“场域”，更是情绪价值的“贡献者”。

由此可见，“智创”作品，其形态会随着参与人群的变化而发生演变——作品在传播中积累和成长。这种传播特性使“新大众文艺”演绎出“新业态与新形态”——观众不仅是接受者，也是互动者，他们的参与行为成为艺术设计作品的一部分。

这场展览所展现的“创意之光”，不仅照亮了艺术设计的未来路径，更提醒我们：在一个日益被算法驱动的世界里，保持人的温度、创造性和社会责任，或许是技术时代最珍贵且最需要守护的设计。

## 人工智能并非终结者 而是设计造梦者

面对席卷而来的科技革命，尤其是人工智能AI技术带来的普遍性冲击，中国美术家协会主席范迪安表示这既是巨大的挑战，也蕴藏着巨大的机遇。他主张，设计艺术界应主动进行“实验性的探索和探索性的实验”，通过设计智慧驾驭技术，使AI更好地“造福人类、服务民生”，并在人机互动的趋势中，始终主动体现文化的主体性。

在科技革命与产业变革的背景下，人工智能普遍被视为工具，其本质取决于使用者。芬兰拉赫蒂海报双年展主席佩卡·洛伊里坦言：“AI就像一支笔，关键是谁在用。”上海科技大学创意与艺术学院执行院长王受之指出：“AI时代，设计师的核心能力不再是作图，而是提问与选择。”浙江大学王小松教授提出：“在AI生成图像日益精准的今天，身体的、手工的、不可预测的创作过程，恰恰是艺术不可替代的感知载体。”多位相关领域的专家认为，AI是造梦者，应承担重复劳动和创意孵化，释放人进行更诗性、更哲学的创造。

在AI重塑一切的今天，智创设计为我们指明了一条路径：技术不会导致人的异化，反而可以深化人的自我理解；算法不会导致审美的同质化，反而可以促进表达的多样性；系统不会是冰冷的机械结构，反而可以成为温暖的社会连接媒介。这或许就是智创对于“新大众文艺”的启示：真正的创新，在于艺术设计者如何使用智能科技来丰富人类经验、关照彼此的情感连接，服务人们的品质生活，提升审美素养与城市文化软实力。



王云峰、李木子、郑子通 光之亭 1500×810×320cm 技术团队：耿雯轶、盛乾

技术顾问：王锦、姜颜宁、吴雁江、彭龙辉 2025年