

从春晚《武BOT》到德国总理探访宇树科技

——AI时代, 艺术创作还需要人吗

■孙金燕

今年央视春晚, 机器人武术表演《武BOT》以利落整齐的动作和充满力量感的舞台呈现, 成为观众热议的焦点。机械与传统武术的碰撞, 让科技与文化的融合话题再次走入大众视野。而近期德国总理探访宇树科技, 现场观看这款春晚同款机器人的表演, 更让“AI将如何改变世界”的讨论, 从春晚舞台延伸到现实生活, 成为全球共同关注的焦点。

当AI越来越强大, 绘画、写作、表演、设计样样精通时, 一个核心问题也被反复提起: 人工智能, 会不会慢慢侵蚀艺术的原创性? AI时代, 艺术还需要人吗?

表面看, AI的“创作能力”足够惊人

如今的AI, 展现出了令人惊叹的“创作实力”: 输入一段指令, 就能快速生成一幅画面; 给出一个主题, 便能完成一段文字内容。它学习速度快、内容产出效率高, 还能精准模仿从古典油画到当代插画的多种艺术风格。也正因此, 不少人产生了深深的担忧: 当创作变得如此轻易, 人类真正的原创精神会不会被稀释? 当越来越多的人依赖AI生产内容时, 独属于人类的思考、个人的创作风格、发自内心的真诚表达, 会不会变得越来越稀缺?

内核里, AI永远做不到“以人为本”

艺术创作的灵魂, 从来不只是“把东

西做出来”, 更在于“为什么做”和“想表达什么”。一幅画之所以动人, 是因为背后藏着作者的人生经历与真实情绪。从梵高的星空到八大山人的枯荷, 无不是艺术家生命体验的凝结。这些源于生命体验的独特内容, AI无法拥有, 也无法真正理解。它可以模仿形式, 却难以赋予作品灵魂; 可以完成技巧, 却无法生发出属于人的态度。

比技术局限更值得警惕的, 是人的自我放弃。当创作者过度依赖AI, 便可能在不知不觉中丧失主体性: 本该由人主导的构思与判断, 渐渐被算法接管; 本该耐心打磨的作品, 变成一键生成的快消品; 本该独特的个人风格, 被千篇一律的流行模板替代。久而久之, 创作者不再独立思考, 不再沉下心感受生活, 艺术也随之失去了最珍贵的深度与个性。

现实中, AI是工具而非对手,
是助力而非替代

但这并不意味着, 我们要把AI当成艺术创作的敌人。

德国总理探访宇树科技的背后, 恰恰印证了一个事实: 人工智能从来不是短暂的潮流, 而是不可逆转的未来。对于艺术创作而言, 它是工具, 不是对手; 是助力, 不是替代。就像春晚《武BOT》的舞台亮点, 本质上是人类创作者用科技赋能艺术, 用

技术让传统武术呈现出全新的表达形式, 而不是让机器取代人, 成为艺术的主导者。

AI时代,

创作者该如何守住自己的位置

对今天的创作者来说, 真正重要的从来不是拒绝AI, 而是在与AI共生的时代里, 守住自己在艺术创作中的核心位置。做到这三点, 尤为关键:

第一, 清醒定位, 把AI当作“助手”而非“主人”

“我们在使用AI的同时, 是否也把判断力一起外包了?” 科幻作家、中国作协科幻文学委员会副主任陈楸帆提醒, “无条件接受AI给出的信息, 会导致人的主观能动性下降, 深度阅读、思考和表达的能力随之退化。” AI可以成为创作路上的好帮手——提高效率、提供灵感、辅助实现创意, 但最终的创作方向、审美判断、情感表达, 必须由人决定。谁掌握创作的意图, 谁才是真正的创作者。

第二, 发挥优势, 牢牢守住“人”的核心竞争力

北京教育学院副教授林小英认为, “真正的‘求知’过程, 还是人自己完成的, 迅猛进化的AI对于我的工作范畴来说, 能完成的还是‘分布式认知’, 而‘联想式认知’依然只能依靠人的能力和价值。后

者才是我们作为人的独特性所在, 也才能给予我们自身以完整性。” 生活体验、情感温度、社会观察、价值思考, 这些独属于人类的特质, 是AI永远无法复制的核心竞争力。越是AI普及的时代, 创作者越要多感受生活、多经历世事、多深度思考, 让自己的作品, 始终有人的温度、人的故事、人的力量。

第三, 坚守底线, 始终尊重原创、追求品质

不把AI生成的内容直接当作个人原创, 不滥用技术走创作捷径, 不因为AI的便利就放弃对作品品质的追求。要知道, 真正的原创, 从来不是“无人做过”, 而是“由你真心而作”。广州美院副教授蔡涛感慨: “我相信人的感受力, 同情心, 不求‘上进’的余裕心和发呆时刻, 相互珍惜的记忆、缘分与情感体验, 是AI时代愈显珍贵的部分。”

从春晚舞台到国际科技视野, AI正在以前所未有的姿态, 走进每个人的生活, 融入艺术创作的各个领域。但无论技术如何演进, 我们始终要记得: 科技可以越来越智能, 但艺术的灵魂永远属于人。在这个AI时代, 守住原创、守住思考、守住独属于自己的创作本心, 才是对艺术最好的守护。

以直面为径 以引领为责

——我在十余年展览实践中对“在场”力量与社会作用的思考

■王清杰(国艺美术馆馆长)

3月5日, 十四届全国人大四次会议在北京人民大会堂开幕, 对“十五五”时期重大战略任务和2026年文化工作作出明确部署, 强调繁荣互联网条件下新大众文艺、实施公共文化服务提质增效、加强文化遗产系统性保护, 为新时代文艺工作与公共文化事业发展指明前进方向、提供根本遵循。中国文联提出的新大众文艺“在场”力量, 与国家文化战略高度契合, 也成为我十余年美术馆与展览实践的行动指南。在我看来, “在场”不是简单的空间呈现, 而是直面时代、直面人民、直面现实的精神在场, 是主动担当、主动引领的价值在场。十余年来, 我始终扎根展览一线, 深刻体会到: 展览最珍贵的品质是直面, 最核心的力量是引导力, 最深远的意义是社会作用。美术馆人不仅是作品的展示者, 更是时代的记录者、审美的培育者、社会文明的推动者, 展览就是新大众文艺最生动、最直接、最有温度的“在场”。

一、展览的本质是直面: 以真实与真诚连接时代与人民

很多人认为, 展览就是把作品陈列出来。但在长期实践中我坚信, 展览的第一步, 是直面。没有直面, 就没有真正的“在场”, 展览就会沦为空洞的形式。

新大众文艺的核心, 是文艺与时代同步、与人民同心。美术馆作为公共文化空间, 必须做到三个“直面”:

一是直面时代。坚持用艺术记录国

家发展、社会进步、人民奋斗, 让展览有时代表气息、有生活质感、有中国气象。

二是直面人民。拒绝高高在上、晦涩疏离, 坚持让大众看得懂、看得进、有共鸣, 把艺术从殿堂拉到大众身边。

三是直面文化根脉。坚守中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化, 在传承中创新, 增强观众文化认同与文化自信。

正是这种一以贯之的“直面”, 让展览拥有了真实力量。观众走进展厅, 感受到的不是距离, 而是共鸣; 不是陌生, 而是归属。以直面换真心, 以在场暖人心, 正是新大众文艺最坚实的起点。

二、展览的核心是引导力: 以价值与审美引领社会风尚

中国文联强调“在场”力量, 落脚点正是正向、深层、润物无声的引导。美术馆不是被动陈列空间, 展览天然具有引领使命。十余年来, 我始终把提升展览引导力作为工作核心。

第一, 价值引导力。以艺术传递中国精神、中国价值、中国力量, 将正确的历史观、民族观、国家观、文化观融入展览。不空洞说教, 不刻意拔高, 而是用有筋骨、有道德、有温度的作品, 在潜移默化中凝聚社会共识、温润心灵。

第二, 审美引导力。美术馆是社会美育的重要课堂。面对碎片化、娱乐化的视觉环境, 我们坚持以专业标准搭建审美阶

梯, 兼顾学术性与普及性, 引导观众从“看热闹”走向“看门道”, 远离低俗庸俗媚俗, 提升全社会审美素养, 让高雅艺术走进日常。

第三, 公共引导力。美术馆是城市“文化客厅”, 展览是公共文明的载体。我们通过规范有序、安静雅致的观展环境, 引导公众尊重艺术、尊重创作、尊重公共秩序, 让看展览成为一种文明生活方式, 在潜移默化中提升社会文明程度。

三、展览的使命在社会作用: 以担当服务人民与时代

展览的直面与引导, 最终都要转化为实实在在的社会作用。这正是新大众文艺“以人民为中心”的立场, 也是我作为美术馆人不变的初心。

首先, 丰富人民精神文化生活。我们坚持高品质、公益性、大众化办展, 落实公共文化服务提质增效要求, 降低艺术门槛, 让更多群众共享文化成果, 让艺术点亮生活、滋养心灵, 不断提升人民群众的文化获得感、幸福感。

其次, 提升城市文化软实力。一座美术馆是一座城市的文化地标, 一场好展览是一张精神名片。十余年来, 我们立足地域文化与时代特色, 以展览凝聚艺术资源、展示创作成果、塑造城市气质, 为城市发展注入持久文化动力。

最后, 凝聚精神力量, 助力文化强国建设。文化兴国运兴, 文化强民族强。每

一场直面时代的展览, 都是一次精神凝聚; 每一次富有引导力的呈现, 都是一次文化赋能。我们以小切口展现大时代, 以小阵地承担大责任, 为弘扬中国精神、传播中国价值、增强文化自信贡献力量。

四、坚守“在场”初心, 以展览之责任担当时代之任

十余年深耕不辍, 我始终牢记: 美术馆是文化阵地, 展览是责任担当。今年全国两会与政府工作报告对文化建设的部署, 既是理论指引, 更是实践要求。它要求我们始终站在时代前沿、站在人民中间, 以直面的勇气、引导的自觉、服务的初心, 让展览真正“在场”, 让文艺真正“入心”。

未来, 我们将继续坚守展览一线, 进一步强化展览的直面精神, 进一步提升展览的引导力, 进一步发挥展览的社会作用。紧扣新大众文艺、公共文化提质、文化遗产保护等国家战略, 坚持用真诚做展览, 用真心待观众, 用精品力作回馈时代, 用文化担当服务人民, 努力让每一场展览都有温度、有筋骨、有力量, 让更多观众在艺术中获得精神滋养、增强文化自信。

新大众文艺的“在场”之路任重道远, 展览的引导力建设永无止境。让我们一起书写新时代文艺工作者的使命与担当, 让“在场”的力量, 照亮时代、温暖人民、贡献社会。