

AI 活化古画, 美育不困算法

文博美育的人机边界

■本报记者 黄俊娴

中国美术馆内观众正在租赁自动讲解器

苏州美术馆桃花坞木版年画数字应用网站的AI创新实践

浦东美术馆内观众正在使用AI导览

每到暑期,博物馆、美术馆便成了青少年美育研学、市民休闲打卡的热门场所。不同于以往“走马观花”的传统观展模式,如今的文博场馆借着人工智能(AI)的东风,解锁了全新的观展体验。

戴上AI智能眼镜,凝望古画便能听见跨越千年的时代回响;轻点交互屏幕,就能提取非遗纹样、玩转艺术创作;借助智能临摹系统,零基础的大人小孩也能复刻传世笔墨、感受国画魅力。如今,AI智能导览、纹样创意生成等数字化设备,已然成为全国各大文博场馆的“标配”。它正在打破艺术欣赏的专业壁垒,重塑公共美育的传播方式,让晦涩高深的书画文物、非遗技艺变得通俗可感。

全域落地 AI 重构美术馆美育场景

走进上海浦东美术馆“乔治·莫兰迪·独白”展览现场,不少观众手持手机,借助AI工具沉浸式观展。成年人开启通用模式,细细探寻展品背后的文化渊源;家长带着孩子切换亲子模式,聆听艺术品背后趣味满满的历史故事。据了解,今年年初,AI智能讲解正式“入驻”浦东美术馆,场馆实现全域AI智能解说全覆盖,无论是常设展览还是临时特展,观众都可以针对画作细节、器物纹样随时追问、深度提问。依托场馆专属的专业馆藏数据库,AI能给出严谨翔实、通俗易懂的艺术解读,破解了大众“看得懂画面,读不懂内涵”的观展痛点。

上海博物馆(东馆)则在今年国际博物馆日,联合Rokid、云观博上线全域AI智能眼镜导览服务。这套设备依托智能感知算法,精准捕捉观众观展轨迹,自动匹配适配不同年龄层的讲解内容,支持20轮连续文物问答,青铜馆成为首批全覆盖展区。

从线上云端到线下实景,各地文博场馆的AI美育创新层出不穷。苏州市公共文化中心副主任高清介绍,目前苏州美术馆的场馆AI技术主要聚焦展览内容制作与观展服务两大板块。其中,在展览内容制作上依托AI技术实现经典画作活化,让静态传统书画动态“出圈”,典型代表就是桃花坞木版年画数字应用网站的AI创新实践,技术团队借助AI算法将两幅不同版本的姑苏版《阊门图》精准拼接、融合修复,同时赋予画面动态效果,让百年古画鲜活流动、再现姑苏繁华景致。这项AI画作活化技术也同步落地线下展览,将静态书画作品制作成动态影像。天津美术馆在“百年天津中国画高等教育课徒稿与作品

展”中特设AI艺术装置区,通过算法拆解名家课徒稿的皴擦点染笔法,分步引导观众临摹习作,数字化还原传统书画教学的精髓。南京艺术学院美术馆的“漆润新语——当代漆艺术数智美育展”,更是让古老漆艺“活”了起来,AI技术让传统漆艺纹样在光影中动态“生长”,采漆、制胎、髹饰等古老工序可通过VR沉浸式体验,八千年漆史化作直观易懂的知识图谱,AIGC纹样活化应用也使用在观众交互终端,让观众沉浸式感受非遗魅力。

如今,文博AI美育已形成多种应用场景:如个性化AI智能导览取代传统扫码讲解,实现分层式艺术科普;数字临摹系统助力大众零基础学传统技法;AIGC纹样活化技术盘活非遗资源,为美术创作赋能等。新技术打破了美术馆“静态看展”的单一模式,构建起“观览—解读—实操”的完整美育闭环。

技术双面共生 暗藏现实争议与短板

AI为文博美育注入全新活力的同时,落地过程中的短板与行业争议也逐渐显现。如何平衡科技赋能与观展秩序、内容精准、育人初心,成为行业探索的核心课题。

展厅噪声干扰,是AI观展落地最直观的现实难题。此前,有部分展馆曾暂缓AI互动讲解服务,核心原因在于开放式AI语音互动产生的杂音,容易打破展厅安静的观展氛围,影响公众观展体验。针对这一痛点,中国美术馆持续优化“科技+艺术”融合服务模式。

中国美术馆艺术传媒推广部相关负责人表示,近年来,场馆持续探索适配文博场景的数字化公共文化服务,通过迭代AI技术、智能导览与交互设备,持续优化大众观展体验。在AI应用平台的“博物馆模式”中,场馆充分贴合展厅安静观展的核心需求,专门定制语音与交互提示机制,引导观众降低设备音量、佩戴耳机或使用静音交互功能,在保留AI智能讲解优势的同时,最大限度维护公共观展秩序,实现技术服务与场景礼仪的适配平衡。

不只功能优化,中国美术馆还将艺术审美融入AI服务细节。在“致敬匠匠”国际艺术特展中,场馆依托《奏乐的天使》等经典展品,对程式化的AI参观提示语进行艺术化转译升级,将生硬的系统提示,转化为温柔、有质感、贴合展览氛围的视觉与语言引导,让智能服务更具人文温

度。精细化的数字服务升级收获了大量好评,不少观众主动拍摄分享,让展览传播实现二次破圈。同时,场馆通过邀请文化专家、公众人物探展解读,人机传播与人工传播双向赋能,进一步提升展览传播力与公众艺术理解力。

除了观展秩序难题,业内最受关注的核心争议,集中在AI内容失真的问题。人工智能大模型存在天然的“信息幻觉”缺陷,部分中小场馆为节约成本,直接使用通用AI系统讲解文物古画,频繁出现历史时间线错乱、纹样寓意误读、人物故事虚构等问题,导致观众接收了错误的艺术信息。究其根源,多数基层场馆没有搭建专属的文物、美术史专业数据库,通用大模型的内容严谨性无法保障。

“文博场景的AI讲解,最大的挑战是内容精准度。”豆瓣逛展项目负责人李若瑄坦言,文物识别、艺术解读容不得半点差错。AI不仅要精准区分外观相似的文物、解读小众展品,还要适配观众多角度、多距离的观展场景,保持识别和讲解的稳定性。为破解这一难题,团队与浦东美术馆深度合作,依托专属馆藏数据优化算法,持续提升文物识别、艺术解读的专业性与准确性,保障观众深度追问的体验感。

此外,除了AI内容失真的问题,另一个争议集中在AI工具与手绘基本功的平衡上。不少中小学与艺术院校一线美术教师表达担忧:长期依赖AI自动勾线、上色、图像生成,容易让学生滋生技术惰性,逐渐弱化观察能力、造型能力和手绘基本功。杭州市美术教研员李方告诉记者,当下不少研学活动过度追求AI的科技趣味性,缺少专业教师的引导把控。学生沉迷于“一键生成”的AI创作,不愿提笔手绘、实地写生,彻底偏离了美术教育锤炼感知、打磨技法的核心初衷。

对此,四川美术学院院长焦兴涛在今年的毕业典礼上给出了辩证的解读:“在这个被算法重塑的时代,我们需要与AI为师,人工智能带来的知识平权,让我们得以学习和探索更广泛的未知领域;要与AI为友,在人机协作中淬炼不可替代的判断力;然后,要敢于‘与AI为敌’。”

诚然,审美感知、艺术共情、原创想象力,是人类独有的核心素养,永远无法被算法替代。AI可以活化千年古画、普惠美育资源,但文博美育的内核,终究是人心与艺术的对话、匠心与文脉的传承,绝不能被算法驯化、被技术裹挟。