

AI不是取代书法，而是推动发展

■ 李朝晖(硕士,从事书法研究)

AI已然成为当今时代的显著特征。AI的迅猛发展,影响着当今社会的各个领域。从艺术界域来看,传统的艺术思维和生产方式与现代革命性技术的直接碰撞,让当代的人们似乎有些措手不及。尤其是当人们看到AI艺术作品的时候,一方面,人们感叹AI技术的强大而充满好奇与期待;另一方面,人们不免担忧自身价值可能受到AI的冲击而处于焦虑之中。不过,兴奋与阵痛交织过后,艺术界已是逐渐理性地去面对艺术与科技与新时代的深度融合。而在具有革命性的AI时代,作为书法工作者,亦是应该以积极且理性的心态去迎接新时代的挑战与机遇。具体来讲,有两个方面需要书法家认真思考。

其一,书法创作更加注重体现个性化与书写性。AI书法作品的生成,具有零门槛、瞬时成就的特征。书法家苦心经营数十载,往往才能自成一家面目。AI只需被输入相关指令,瞬间便可写出雷同风格。这对书法家不免产生心理上的冲击与影响。而要改变这一局面,书法家就需要对AI的书写特点有一定了解。AI的书写往往以“拼接”“集字”等方式来完成。虽然已有通过对于书法家书写行为的模仿具有某些创造性,但是AI书法易趋程式化,缺乏思想与情感,是“冰冷”的书写。AI时代,书法家首先需要做的就是力求超越程式化。摆脱依赖集字创作,通过不懈努力,真正做到灵活、系统地掌握书写规律,达到自然书写的自由境界。同时,书法家必须让自己的创作活泼化、人性化。书法作品是书法家审美观念的一种表现。这里所谓的人性化即是关于审美观念而言的。书法创作要充分发挥人的作用,充分体现人的情感。唯有如此,书法创作才可能更为活泼、更具温度、更加丰富,书法作品才可能更好地彰显书法家的个性。其实,当书法作品能够尽显书法家的性情与意趣,能够尽显书法家对于社会生活的主观能动性,并将其典型化、鲜明化之时,书法创作是可以具有超越性的,是可能

超越时代、超越技术束缚的。当然,书法家情感的丰富化与个性化,是需要积累丰厚的学识修养作为支撑的。

其二,研习书法可以充分运用AI的辅助功能。目前来看,AI书写能力的获得,是通过深度学习经典书法资料,以具有模仿书法的线条、结体、布局等形态,乃至书法家的书写方式等行为。AI的智慧不仅仅在于对不同书法风格进行模仿,它还能够基于大数据生成新的图式与内容。而且,随着技术的不断进步,AI的相关功能将会越来越强大。当前,基于某种风格的AI书法作品,在整体上与原作相比已可达到乱真的程度。AI修复也逐渐成为保护书法古籍的重要手段之一。AI书法功能的不断强大,必然对书法家的自我价值认同形成冲击。然而,AI对于书法界域的这种入侵,同时亦给书法的研究与学习提供了前所未有的便利条件。AI广泛的数据资源,智能化的检索系统,互动式的研习体验,可以让书法家更为广阔、更为真切地感悟书法经典。并在此基础上,将自己的书法创作与AI进行互动式交流,通过AI来对自己的书法实践作以“X次”的优化与改进,直到作品效果满意为止。这种对书法进行学习、研究、创作的方法,即所谓“AI+书法”模式。相较于以往,它的优势是显而易见的。

历史地看,艺术与科技常常是相辅相成的。书写材料制造技术的发明与改进,就曾推动书法艺术走向高峰。照相技术的出现与发展,就曾促使现代艺术流派的诞生。实际上,作为书法工作者,能够见证AI时代的到来并置身其中,应该是非常幸运的事。正是AI对于当代书法现状的冲击,为书法家树立了一个标杆,使书法家能够察觉自身的短板与缺陷。当书法家以积极且理性地态度适应AI时,作为辅助工具,AI又能富有成效地助益书法家改善这些短板与缺陷。如此看来,AI不是来取代书法等艺术形态的,而是来推动它们发展的,甚至可能是具有变革意义的发展。

人工智能时代,书法教师何为?

■ 胡代林(基层书法教师)

作为一个书法教育工作者,面对AI该何去何从呢?

首先,书法教师的角色定位要立即转变,不能故步自封,停滞不前。随着AI人工智能时代的到来,传统艺术领域的知识讲授和知识传递任务将逐步由人工智能承担,至于备课上课、批改作业、测验评分等,这些工作将慢慢由AI辅助完成,有的AI软件甚至比教师完成得更快速、更精准、更高效。AI可以传授给学生知识,可以训练学生的思维,可以提升学生应用新技术的能力。然而,教育是一份人与人相互影响的工作,是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂,这个过程是慢慢进行的,潜移默化的。

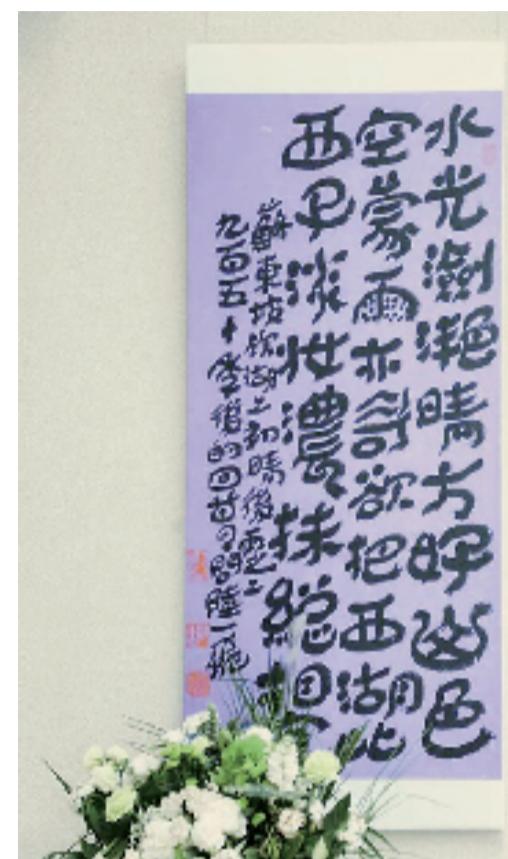
师者,所以传道授业解惑也。笔者认为,人工智能时代,授业、解惑这两项教师的基本职能可能被AI取代,唯有“传道”这件事,AI却无法完成。这里的“道”就是教师这一职业的核心价值——人性关怀、价值观引领和创造力培养,是人工智能技术无法取代的。只有教师才能给予学生情感的共鸣、道德的感染、榜样的示范与关怀的体验。因此,教师不仅要会教书、上好课,更懂得怎样育人,注重培养学生习惯、引领学生价值观,注重学生心理、情感、人格发展,做好立德树人的工作。

其次,书法教师要借助AI技术辅助教学,为我所用。随着人工智能技术的运用,给我们带来前所未有的挑战。若我们拥抱AI,把人工智能技术运用到书法教育教学之中,构建出一套“AI+教师”的协同教学模式,能让教师变得更加强大。我们可以利用AI来进行教学资源的准备,如当教师在DeepSeek中输入:“帮我们编写《永字八法》第一课时的教学方案与设计课件。”几秒钟之后,一份包含教学重点、教学流程与练习设计的教案、课件也就出炉了,还可以利用AI批改作业、辅导学生等。

但是,教师绝不能过度依赖AI,更不能让AI代替教师思考与“传道”。因为无论是AI生成的教案、课件,还是人工智能设计的练习流程,与课堂实际教学都会有偏差,所以,我们对AI生成的教案、课件以及练习,必须进行修改与完善,让它更加实用、更加有效。AI只是教育教学的辅助手段,我们要学会用AI协助教学与辅导,用AI实施个性化的辅导与点评,为课堂教学服务,从而促进教师的专业发展。

最后,书法教师要树立终身学习的意识。书法作品的创作本身就是一个需要不断修炼心性的过程,追求“人书俱老”的境界。当前,书法教师除了学习相关书法技法、书法理论与先进经验之外,还需要主动学习AI相关知识,具备基本的人工智能素养,包括对人工智能重要概念、原理的了解和掌握,了解AI技术在书法学习实践中的应用与推广。在充分学习的基础上,书法教师还应积极将所学、所思、所感、所获应用于自己平时的书法教学与书法创作之中,充分利用AI技术进行书法教学方法整合,制定学科主题教学方案、开发学科教学资源,将AI技术融入课堂教学过程,发挥人工智能技术优化课堂教学,提高课堂教学效果。

人工智能时代的悄然到来,书法教师角色面临转变,书法教师应着重研究学生、了解学生、服务学生,扮演好课程的开发者、学生的教育者、生活的导师、道德的引路人等角色,而不是只做一名教书法的“教书匠”。书法教师应是最具有人文精神与人文情怀的,不是呆板机械简单地复制粘贴。只有我们拥抱AI技术,牢牢把握利用AI智能技术的主动权,有了辨别和应用的能力,才能发挥AI技术为书法教育教学以及创作服务的作用,从而有效地推动书法艺术的传承与创新发展。

陆一飞 书法作品

方晓春 书法作品