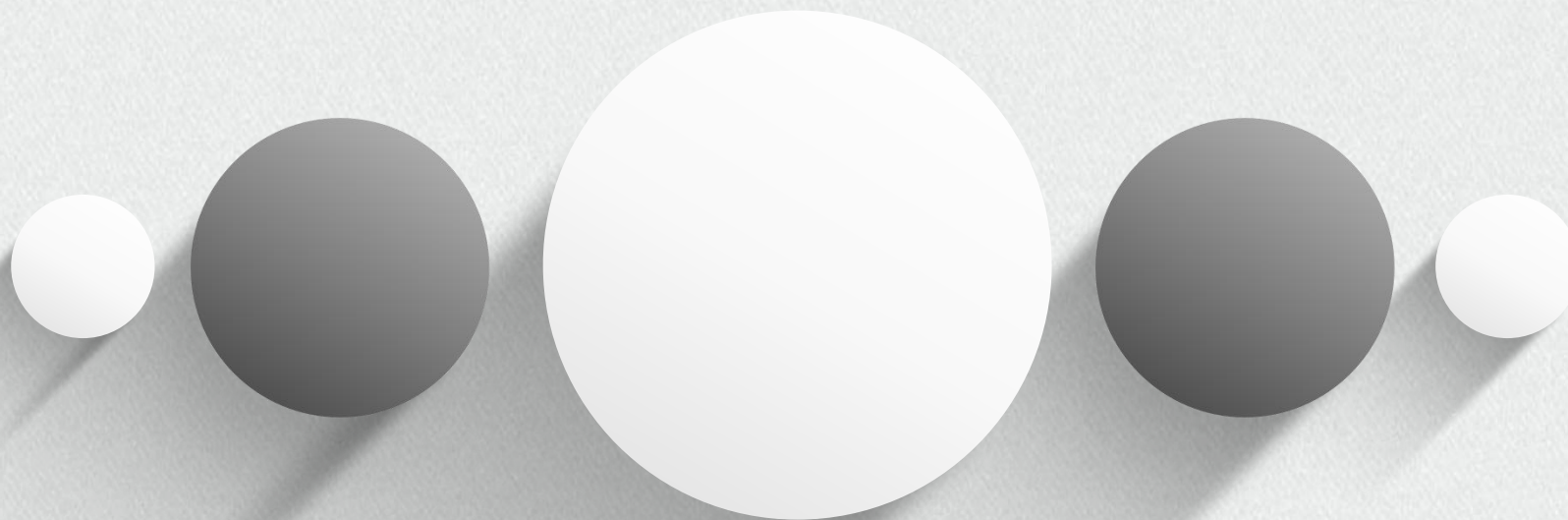
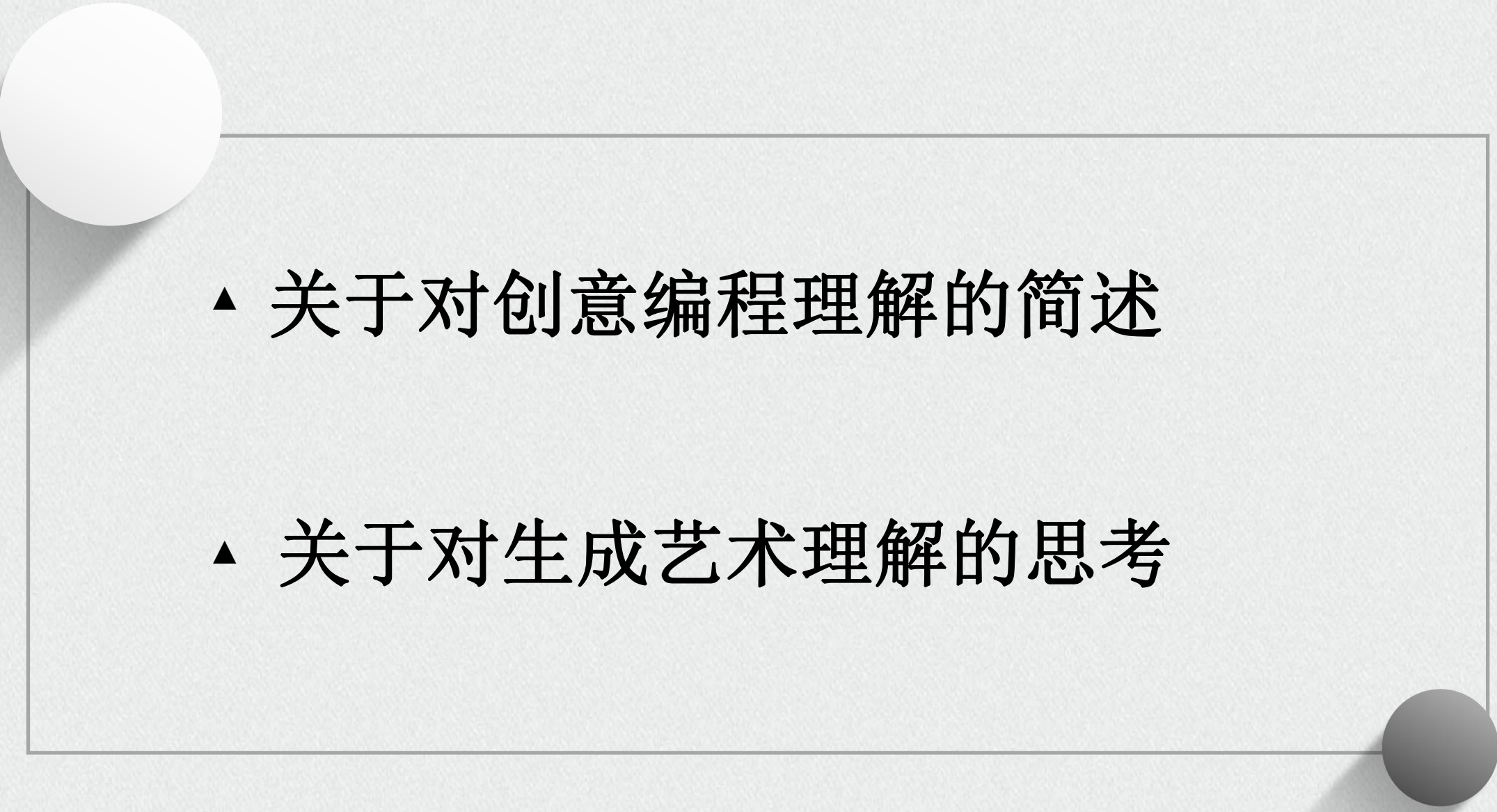

创意编程第一周作业

分享者：玉志勇

时间：2021年9月15日

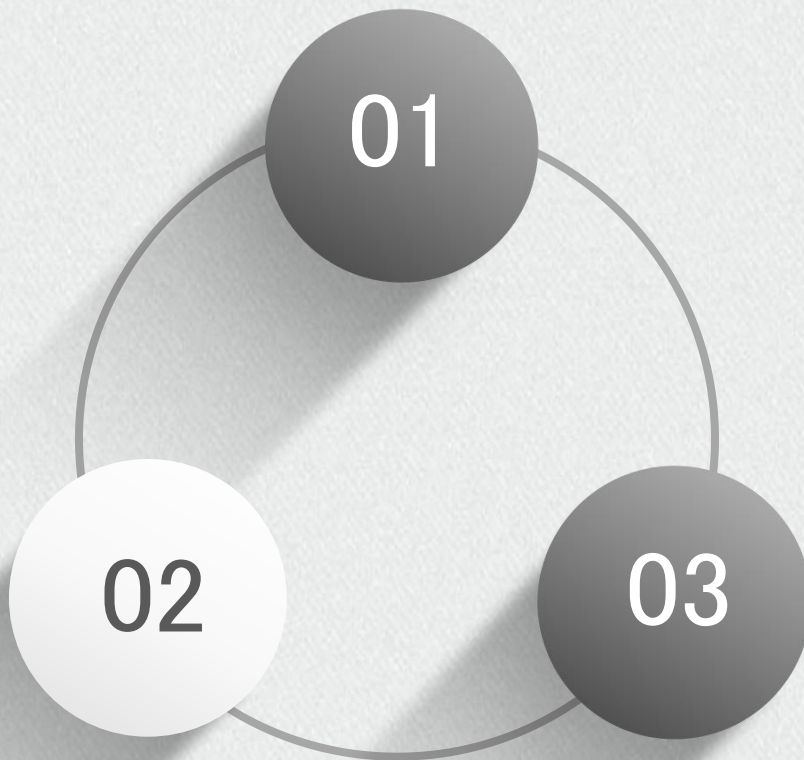

-
- ▲ 关于对创意编程理解的简述
  - ▲ 关于对生成艺术理解的思考

一、关于对创意编程理解的简述

• 技术与艺术的高度结合

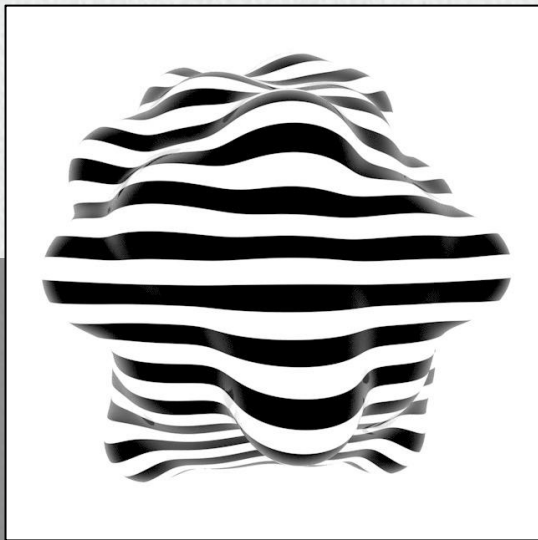
• 致力于建立人机合作的创意开发环境

• 亟待更多设计师、工程师等相关人员去探索、研究与利用

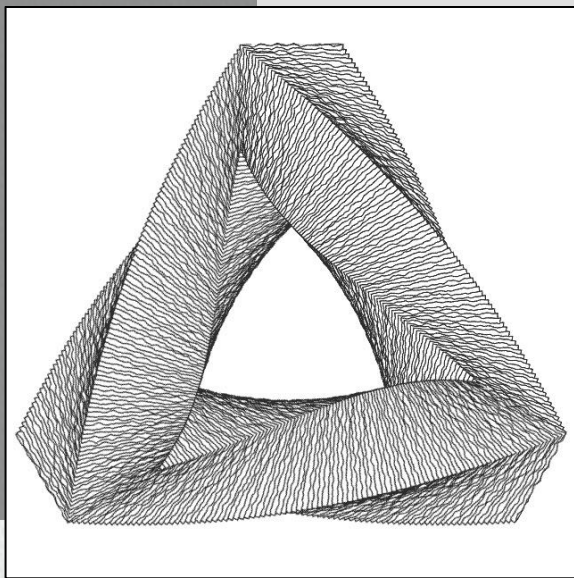
1、技术与艺术的高度结合

创意编程是以代码为表现形式的艺术作品，而在之前或者对于大多数人而言，艺术与科技是绝对的对立面，是数据与情感的对峙，然而创意编程的出现，将两者紧密结合起来，让编程成为一种新的艺术表现形式，成为了新时代设计艺术发展的一个方向，并且这个方向前景势态良好，越来越多的设计师在不断地拓展这个方向上的道路，寻找更多的可能性。

创意编程的表达大部分是通过如Processing等专门为电子交互设计和数字媒体艺术的发明的计算机软件来实现的。设计师将计算机的显示屏幕当作“画布”来进行设计艺术的创作，同时产出的作品也能让参观者体验数据与情感的结合、理性与感性的交流，所以创意编程在我的理解里是技术与艺术的高度融合，不管是在开发、创作、产出或是使用阶段，

技术与艺术始终没有分离，并且还呈现了全新的艺术表现形式，开拓了设计更宽广的发展道路。

1、技术与艺术的高度结合

创意编程体现了互动性、趣味性、创新性的特点，结合互联网的加入，派生了诸多新的艺术类型和方向，如数字游戏、数字视频、网页设计、**3D动画**、音乐可视化等。

数字视频

3D动画

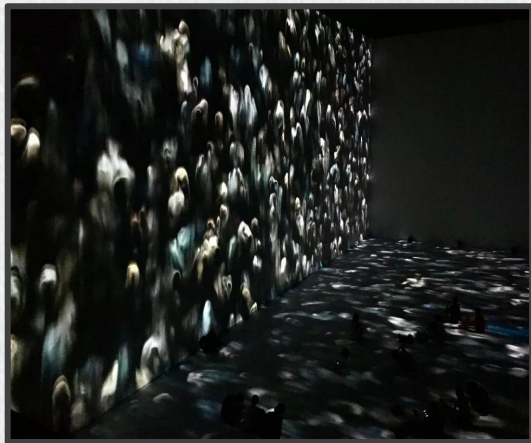
音乐可视化

2、致力于建立人机合作的创意开发环境

创意编程不仅是一个脑力和体力相结合的专业实践活动，还是致力于建立人机合作的创意开发环境的方式。

作为理性的数学模型通过计算机可视化开发形成的形态是现代科技对于人类设计艺术的一次数学转译，它可通过多元的表现形式或在互动时的沉浸式参与带给人们独特的美学体验和创意思考。

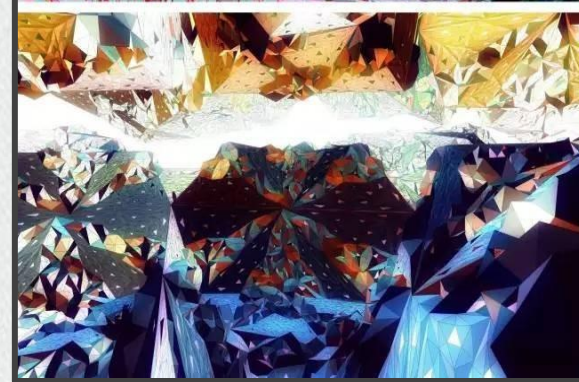
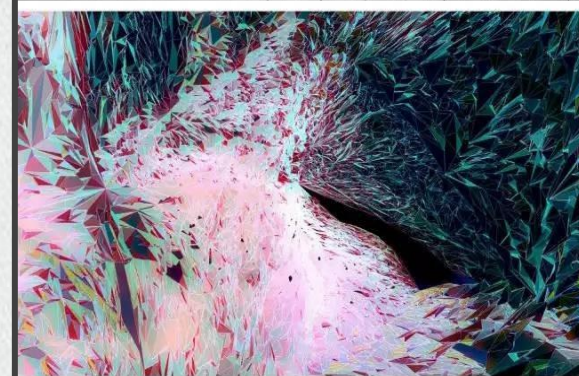
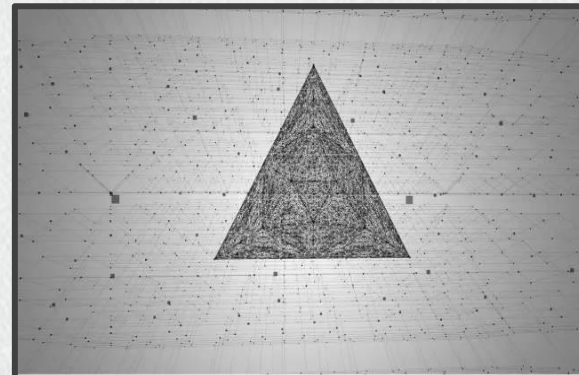
《感知的黑洞》

《衍生》

《姿态云——姿态墙》

郭锐文——《1194d》

3、亟待更多设计师、工程师等相关人员去探索、研究与利用

通过这门课程也了解到，我国的交互编程技术研究起步较晚，且国内高校开设相关创意编程的课程不多，但关于此技术的多媒体应用以及设计艺术领域的需求还是很大的，这对于新一代的设计师而言是一个不小的挑战，**不应只停留在商业软件应用或传统设计艺术创作的层次，而更应该尝试、掌握编程技术进行的设计创作、创新和发展。**让设计艺术学院的学生亲自动手编写代码来实现自己的各种类型创意，是一件非常有现实意义的事，值得去探索和研究。

起步晚

研究少

需求大

前景广

鼓励

尝试

发展

创新

探索

二、关于对生成艺术理解的思考

• 如何看待生成艺术？

生成艺术是计算机文化下产生的一种艺术形式，是科技与艺术融合的结果。

在我的理解里，生成艺术具有两个特点：一是具有极致的视觉效果，二是生成结果是不可预测的。正是因为它的不可预测性，在计算机执行程序的过程中会产生新的、有趣的艺术品，而这些输出的效果、形式是没有被设计师或艺术家们在事先明确编程的。

生成艺术随着科技发展而不断变化，但所有的生成艺术尤其是生成过程都展现了许多新颖的、有趣的、极致的视觉效果。所以**生成艺术的核心就是在于生成过程的无限次变异、无数次偶然和自然变化。**

• 通过写命令但借助工具创造艺术作品，还是艺术品吗？

如果艺术家通过写命令但借助设备、工具创造艺术作品，这些由艺术家开发的程序或完成的作品，在我看来，仍是艺术品，而且这种形式还是一次突破传统艺术表现方法的超越。

艺术的生成方式随着时代发展不断变化和拓展，尤其是在电子信息发展一日千里的新时代，设计艺术的发展也要跟进时代步伐，善于融入当代流行，通过有机结合和不断创新，才能够使艺术走得长远。

当然了，这并不代表着抛弃传统，而是时代的需要将多元素文化进行融合，达到共同发展，丰富时代色彩。并且艺术本身就不应该被定义，它是不断变化的，艺术是会随着时代背景的变化而更新的。这是与时俱进，不是固步自封。

即使跳出这一命题，我也认为**艺术品应不局限于生成方式和过程结果，因为艺术就在于无数的生成方式和过程结果。**

二、关于对生成艺术理解的思考

• 重新创建了一个索尔·勒维特的Wall Drawing作品，会具有同样真实感吗？

如果我在家里重新创建了一个索尔·勒维特的Wall Drawing作品，它也一定会像蓬皮杜·梅兹中心展出的作品那样具有同样的真实感。因为任何人都可以按照艺术家的指示创作，虽然每个人对指令的准确解释会有所不同，但不同人制作的图纸的整体特征是非常相似的，那么不论是谁来重新创建，都会有不同的结果，**正是这些不同但相似的结果，才体现了其中的真实感。**

• 与音乐演奏家表演别人写的歌曲或乐谱的音乐表演相比，是否不同？

最后我个人认为，这种艺术过程与音乐演奏家表演别人写的歌曲或乐谱的音乐表演相比，大致方向上看是相似的。

相似在于生成艺术过程是不可预测的，视觉效果是随机的，而演奏歌曲过程中也是一样会给观众不同的视听感受，它们都是给不同的人不一样的感受，而且每次过程都不一样，充满着随机性和不可预测性。另一个**相似点在于两者在执行过程中都是按照一定的“规则”执行的**，生成艺术在数据、规则下进行，演奏在乐谱上弹奏，在这大框架下、原则中，内容是不受限制的，方法是自由定义的。

感谢您的聆听！
