创意编程 课后作业 week1

刘亦闻 520432910004

1-简述:

分享你对创意编程所形成的理解(500字)

创意编程,编程是手段而非目的。我们不讲求对一门编程语言及其数据结构和算法进行系统的理解,我们要做的也许只是知道如何使用它,如何借其力量以实现自我价值的谱写。与此同时,计算机代码的科学性和严谨性不再是编程学习过程中的重点,删繁就简,重要的是开发程序的"源动力",即设计师的天马行空的创造力。

创意编程,创意是内部动因也是表现形式。"创意编程"的最终成果理应是一些单凭人自身很难实现的突破思维定势的作品。设计师在脑海中先模糊地生成一个朦胧抽象的概念,然后对其加以计算机语言的理性支持,最终得到的便是这一概念的具象表现形式。

不同于传统工科的编程概念,"代码"隐匿于程序界面背后仅仅作为一种连结人机的翻译用语,在"创意编程"中,代码本身就是艺术美的一部分,代码就是作品。人与代码之间形成了一种"对话感",代码并非为我所用的冷冰冰的工具,它是我用以抒发意志和情感的载体,我们之间是合作共生的关系。

上课时老师讲到,用三个词语总结"创意编程",即"Rule Based+Generative+Process"。意思是,我们不讲求某个实用功能的实现,我们要做的是利用计算机的强大逻辑来自定义某一种规则,再利用自然发生的随机性,以起到创造出到千人千态的艺术作品的最终目的。"生成艺术"就是利用这种编程思维来进行创作的一个典型例子。在蔡国强的作品中,我们可以非常直观地感受到这一点。即便用同样的手法,使同样剂量、同样颜色的烟火在同一位置爆破,其所产生的肌理没有任何两次是相同的。由此,我们看到了确定性与偶然性的碰撞,这正是"创意编程"的美妙所在。

2-思考与讨论:

请花些时间探索一些由我们在课程讲义中介绍的艺术家和设计师创作的作品

Q1:每个人都会对生成艺术有不同的看法,无论是作品是过程还是最终作品。你如何看待生成艺术?

生成艺术的美在于其确定性与随机性的碰撞。生成艺术指通过创建一个基于规则而演化发展的过程,然后基于此过程生成图像、声音和样式。生成艺术的最终作品远不及其创作过程来得丰富多彩。其有趣之处在于:我们赋予其一个确定的规则,最终得到的却是一个随机的输出。因为生成过程中的会有各种非人工因素的参与,这些因素相互影响后会形成超级复杂的输出结果。在这一过程中,我们无法预知,更无法解释原因。也许这就是自然的鬼斧神工。生成艺术连结了人类和自然的意志,是一种非常先进的艺术形式。

Q2: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, 还是艺术品吗?

我认为是的。因为这些作品的珍贵之处正是在于完成它们的过程。也就是,如果说艺术家所使用的设备和工具是创作者的"手",那么 ta 撰写的命令则是创作者的"脑"。"手"要在"脑"的支配和操纵下进行工作,对于创作者而言,"脑"也才是核心。有艺术家意志参与的作品,一定可以称之为艺术品。

Q3:如果你在家里重新创建了一个索尔·勒维特(Sol LeWitt)[Wall Drawing]作品,它会像蓬皮杜·梅兹中心展出的作品那样具有同样的真实感吗?

我觉得会的。因为生成艺术的魅力也就是它的独特性正在于"生成"的过程。因此,索尔勒维特真正的作品其实是他这套创作墙绘的规则,是抽象无形的,但是最终的作品把它实体化了。我们在家中墙绘时,倘若运用了同样的规则,又为什么不具有同样真实感呢?

Q4: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,是否不同?

我认为存在一定的相似性,但总体来说是不同的。音乐家在按乐谱演奏时是可以对节奏、强弱、情感等"演奏参数"进行人为的控制,音乐家的脑海中有较明确的章法;然而生成艺术的过程大多是天然发生的,或者"走一步算一步",连艺术家自己都不清楚最后会形成一个怎样的效果。