创意编程[第一讲:课程简介与创意编程概论]作业520432910002 丁仪珺

1-简述:

分享你对创意编程所形成的理解(500字)

从字面上宽泛地理解, 创意编程是将创意通过编程的方法表达出来, 即借助计算机编程的帮助, 运用创意去解决问题或表达想法, 完成设计作品。而更详细地说, 我认为创意编程是编写一个能够通过改变一部分参数来控制生成视觉、听觉或是其他方面体验的作品的程序的过程。

相较于普通的编程学习,创意编程更重在创意设计,因为编程是将想法落地的一个工具,而最终创作者希望表达的创意和想法才是更有价值的。然而创意编程绝对离不开编程这项基本工具,没有强硬有力的编程能力,再精彩的创意也仅仅是创意而已。程序是令人着迷的,它具备人脑无法达到的计算表达能力,能够为我们迅速提供精准的演算结果,我们借助它来实现我们的想法,同时我们也常常无法预料在我们调节了控制参数后会得到怎样的结果。

人的想法与创意是感性的、主观的,而计算机的程序则是理性的、客观的,这二者的结合正是创意编程的魅力所在。例如我们想到用一种控制方法改变大量线条的路径,若是仅仅依靠人的力量,无法做到精确按照所给的要求来完成作品,很可能花费大量的时间却做出有瑕疵的成果,而若是借助创意编程,将感性的想法转化成理性、富有逻辑的程序,计算机就能够完全依照程序编写者的意志行事,更高效地生成设计作品。

我认为创意编程远不应止与视觉和听觉,若是通过恰当的方法,在触觉、嗅觉等感官上也是可以形成有效、有趣的交互体验的。通过程序实现创意,创意编程为设计、为生活体验带来了推进作用。

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 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?

我认为生成艺术是灵感和时代碰撞出的火花。随着计算机技术的普及,越来越多的人有机会接触和学习编写程序,这也为艺术家实现想法提供了新的思路。早在数百年前,人们就着迷于斐波那契数列,而神奇的斐波那契螺旋线光凭手绘是很难精确得到的,如今有了计算机的辅助,无穷无尽的斐波那契螺旋线能够轻松地展现在荧幕上,这就是生成艺术的奇妙——计算机的精准控制能够实现许多人类自身无法达成的想法。然而生成艺术并非是冰冷的,计算机在设计者提供的条件制约下自行生成作品,常常能够给人带来意想不到的结果。在生成艺术中,人类和计算机达成的合作天衣无缝。完成作品的过程也因人与机器的合作产生的多不确定性,相比人类一手进行的艺术创作更具观赏性。

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?

这些艺术家开发的程序和作品都是艺术品。艺术品之所以是艺术品,是因为它被艺术家赋予了一定的创意和想法,能够为观赏者传递一些精神上的内涵。这些程序和作品虽然是借助设备或工具完成的,但它依照了艺术家的想法,也兼具了工具设备的表达,能够向观赏者传递艺术家想要表达的信息。若非艺术家的创意,自不会产生作品。从另一个角度而言,经由不具情感的设备创作的作品为何不能被成为艺术品呢?我认为恰恰相反,这样的作品不止有人类的创意,更被赋予了程序的理性美,是灵感与程序合作的成果,十分具有艺术价值。

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?

是的。索尔·勒维特的墙画作品也都是请他人按照他提出的法则进行创作的,只要依据他的想法,在家中创作的作品本质与展出作品没有区别,都能够体现艺术家提出的概念,具有相同的艺术价值和真实感。其区别只是在于展览馆中的作品受关注度更高而已。

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?

是不同的。音乐演奏家表演别人写的歌曲或乐谱的音乐表演是完完全全按照乐谱来演绎的,若演出无误,其表演成果将会完全符合原作者以及观众的期待。而这种根据艺术家提出的概念与规则进行创作的艺术过程则包含了创作者本人对于此概念的理解,所产生的作品含有极大的不可确定性,不同的创作者创作出的作品也不可能完全相同。