

浅谈对创意编程的理解

笔记本: My Notebook

创建时间: 2021/9/15 14:42

更新时间: 2021/9/16 22:06

作者: gzz

标签: 9.13作业, 创意编程

浅谈对创意编程的理解

有别于人们心中的刻板印象,设计并非无根之木,是“产生合理结果的过程”,空灵而又实在。而创意编程则是基于理性的创作,将其单一地归类于编程或艺术都不免显得片面。如其定义,“创意编程是用来描述使用计算机编程软件创作艺术作品、设计、建筑和时尚行为的术语”,得益于计算机的介入,创意编程兼具计算机程序机械的冷峻与人类思考的温度,不受形式与维度的局限,灵活地应用于多样的设计。从平面到交互,从产品到建筑,我们均不乏见到创意编程的影子,由此可见其在当今时代的生命力与包容性。

“在短期内,机器人将越来越多地用于数字艺术的最终生产,特别是那些有很多细节或重复元素的机器人。”自有计算机的发明,人们便思考起利用其创造美的可能,创意编程应运而生。桑塔格提及惠特曼时说道:“当事实自己散发出来时,事实被阵雨般的光簇拥着。”博伊斯亦有“人人都是艺术家”的名言。现代艺术设计增添了一分对自然与人文的关怀与博爱,这并非体现在对现实的照本宣科,而是对现实解构,随后以创造性的方式重塑,正是这形式背后的理念使其区别于单纯、童稚的绘画。有人诟病现代艺术率真的表现形式,实际上这是对其创作思维的忽视。

艺术与设计逐渐成为流行的、大众的,亦在向着严谨的、实际的方向发展。譬如 Chris Dorosz 所创作的一处艺术装置,远看为一位美丽的女郎肖像,而走进观察则会发现其实为废弃品拼凑而成,该装置的隐喻见仁见智,似乎相比于传统艺术更加贴近现实。形式上个性化的同时,设计在手法上也愈发追求纯粹。计算机编程的精确性无疑顺应了这一趋势,为设计提供了完美的平台。由程序完成较为机械的工作,既解决了计算量问题,又提高了作品的精度,为设计增添了秩序、匀称、精确的数学之美。

同时,编程也为设计拓展了新领域。算法的潜力在于,它们能够一定程度上自主地完成创作过程,而这种方式也能够进化为动态的、灵活的。不同于传统的艺术形式,在创意编程过程中,人们仅需进行代码的编写,至于算法将作品领向何方,并不完全在编写者的掌控之内。生成艺术的动向往往不可预测。在这种不确定性之下,似乎自然才是真正的“作画者”。由人脑提供创意,自然作引导,计算机执行,三者的配合使自然造化与人工造型得以恰到好处地融合一体,形成独特的美。

人们的创意源自于对自然的洞察:小到茶叶蛋壳的裂纹,大到树木山川的分布。这需要一种刨除偏见的热忱,面对包罗万象的世界,从中抽象出看似无意义的规律,而后重构,赋予其崭新的意义。这种洞察方式近似于仿生学对生物的研究,绝不是肤浅地停留在外观上,而是去深究内部规则,带有钻研的性质;这也并非单一地模拟自然,而是用跨学科、创造性的眼光审视自然,发掘自然的潜力。

创意编程是“基于规则而演化发展的过程”。我们常忽视的细节,如app图标圆角矩形的缓和曲线,如文字排版中格式塔心理的体现,再如中式窗棂中蕴含的数理哲学,都隐含着设计在细微处的严谨。由于设计永无最优解,我们总在优化现有的设计,同时创造全新的设计,热衷于实现人工世界的“世界上没有两棵相同的树”,形成自然环境外的另一片生态。

在计算机向各个领域拓展的同时,我们不免要怀疑,即使在艺术方面,算法也能够取代人类吗?计算机向来是机械、逻辑、冰冷的代名词,如今却在感性的领域展现了极大的潜力,那么在未来,设计师、艺术从业者会因此失业吗?就目前而言,算法能基于现有事物进行富有艺术感的创作,但归根到底,它们缺少创作的动机,因此算法的创作仍然空有美感,缺乏情绪的感染力。我想,未来的设计师应在人机之间寻找平衡,各取所长,巧用算法的同时不忘保持艺术家的初心,去体验、感受、创造独属于人的意识。

作为初学者,我仅能浅显片面地谈谈创意编程,现有观点有待指正与补充。

郭蓁蓁

