林应媚 Jowen Eng May Lim

520370990032

21级 视觉传达设计

创意编程 - 作业1

1. 简述 - 对创意编程的理解

经过课上的讲解和上网查阅一些资料,我所理解的创意编程其实类似于传统意义上的绘画、插画等。创意编程可以分成两个部分,第一部分是创意也就是我们脑子里天马行空的想法,而第二部分,编程则可以认作为手法,展现我们的想法的一种方式。所以,创意编程可以概述为通过我们对编程的理解以及利用计算机写下一些代码,来视觉上呈现我们脑子里想象出的想法或者灵感。而创意编程与传统意义上的绘画都可以算作艺术创作,只是他们的不同点是,绘画通常是在纸上、墙上,碰得到的东西上画,而创意编程则是我们可以把计算机屏幕当做我们的画板,那些代码就是我们的画笔,通过运行代码生成的图案、颜色等,最终汇聚成我们的艺术作品。

创意编程是人类与科技的碰撞。随着科技的发展,人类不再将自己的想法限制在只能通过自己的手,亲手画出或者展现出来。我认为创意编程还有一个很特别的点是,通过编程生成出来的视觉作品,每一次创造出来的作品都是独一无二的,没有两个一模一样的作品,因为很多时候我们都会使用随机生成颜色、线、图案等的代码,进而导致利用同样的代码,但是生成出来的成果却展现出了不一样的效果和感觉。也是因为有这个效果,在利用编程呈现我们的作品的时候,我们只会知道大致的轮廓以及作品的走向,但只有在完成的时候,我们才能真正知道最终效果会是怎样。这也是创意编程一个很大的特点,即意料之中但又意料之外的艺术作品。

我的个人观点是,其实我一开始还未真正了解创意编程是什么的时候,我内心有点拒绝上这门课的,因为我不喜欢枯燥的,只有数据和一行行代码的编程,我认为太单调无趣了,而且只有黑屏没有色彩只会让我觉得压抑,这也是我从计算机专业转专业到视传的原因。但是经过了解后,我发现创意编程这门课可以把感性的我以及理性的我结合在一起,利用对计算机语言的知识生成出我喜欢的色彩、图案等作品,我觉得这是一个非常棒的结合,也是非常适合我的一门课程。

2. 思考与讨论

我认为随着生成艺术的逐步推广,在未来,生成艺术将打破人们一直以来对艺术传统且刻板的印象,即艺术作品只能通过艺术家亲手创造出来碰得到的作品。生成艺术是基于计算机算法自动生成的艺术作品,即生成艺术只是艺术创作的一种形式,不管是创造思维、创造过程还是最终作品其实都可以算作是生成艺术的"作品"。因此我认为,艺术家通过写命令及借助设备而完成的作品以及所开发的程序都可以当做是艺术品。设备或者程序,是帮助艺术家降低艺术创作的难度,比如利用技术可以更容易且更快地完成复杂、精致、细小、对称的图案。

如果在家里创建一个索尔勒维特的作品,我认为,我创造的作品不会像蓬皮杜梅兹中心展出的作品具有同样的真实感,因为我当时创作的想法或许会与索尔勒维特当时创作时的想法不一样,进而导致我们最终呈现出来的作品给人的感觉不一样。另外,我认为,音乐演奏家表演别人写的歌曲或乐谱是多多少少都带着自己个人的见解而进行音乐表演。因此哪怕是表演别人的作品,最终效果都是带着一丝丝自己的个人风格。这种艺术过程也是一样的,哪怕是一模一样的代码,在创造和改编的过程中,我们都会带着自己对艺术的见解以及自己认为舒服的效果进行创造,因此或多或少都会具有不一样的视觉呈现效果。