

AI + 视觉表达

散步 & Jee

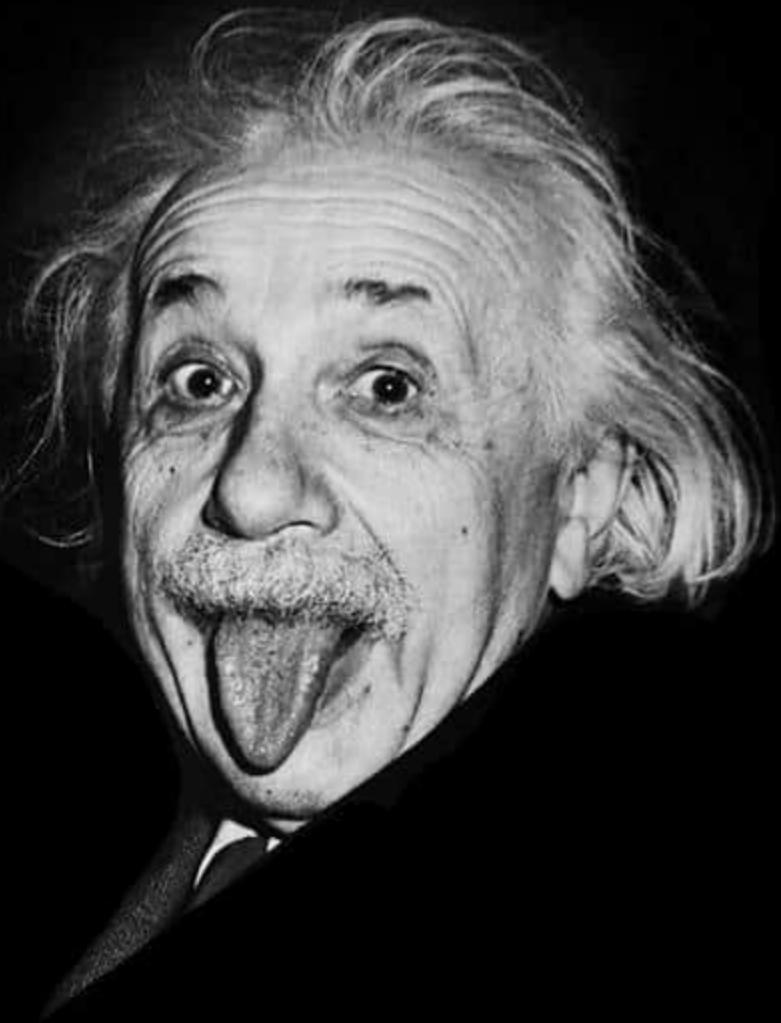


清华大学美术学院
数据与智能创新设计研究所
Institute of Data and Intelligent Innovation Design,
Academy of Arts & Design, Tsinghua University



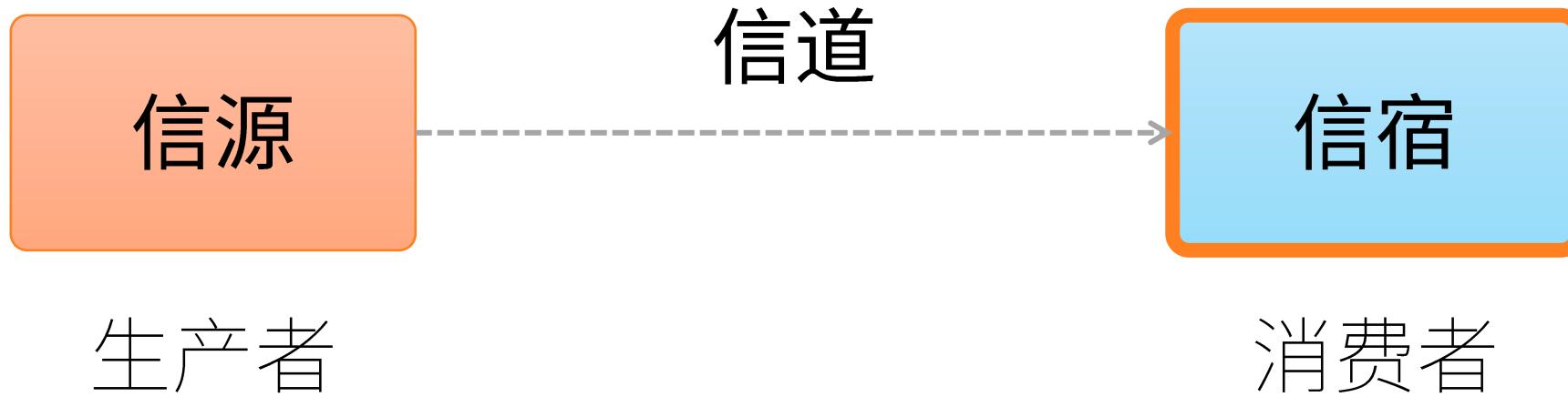
Education is what remains
after one has **forgotten**
what one has learned in **school**.

- *Albert Einstein*



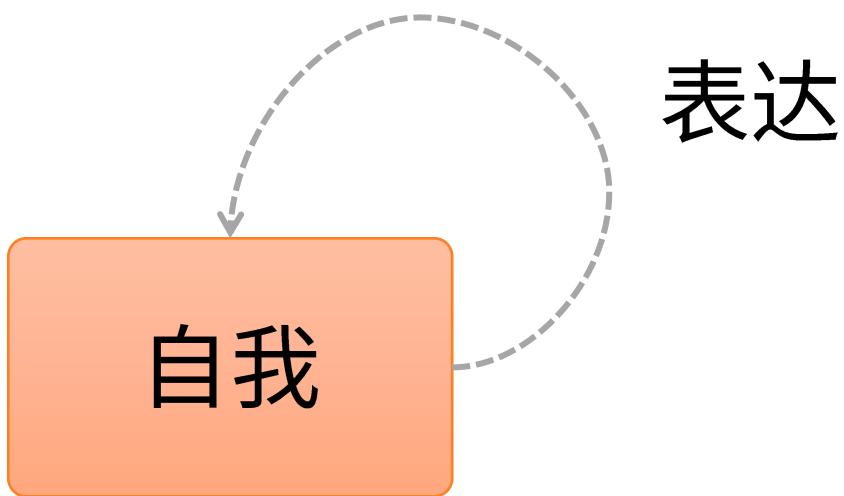
设计思维

移情 | 换位思考





艺术思维 自我表达





举个栗子



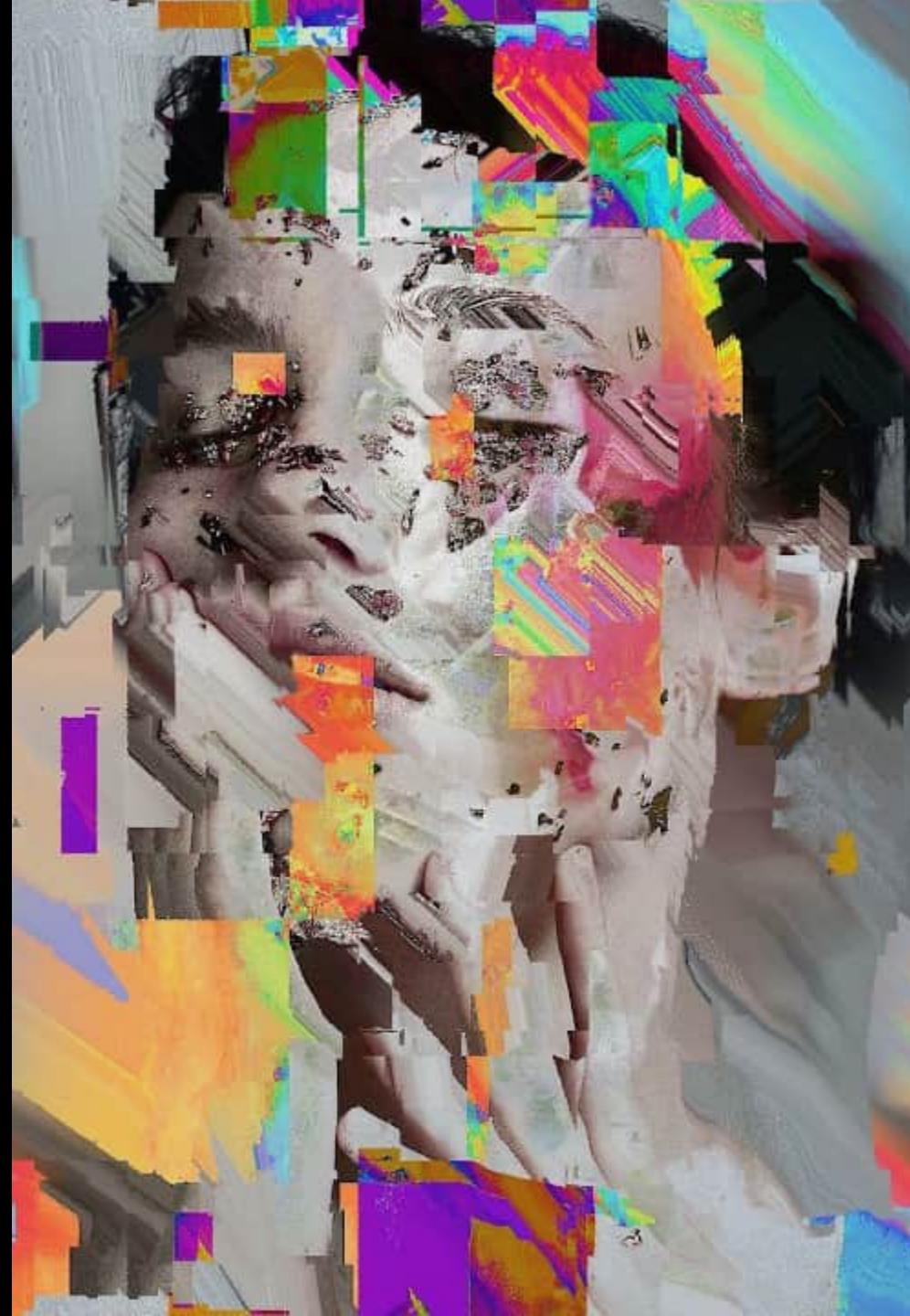
#Glitch art



#Glitch art





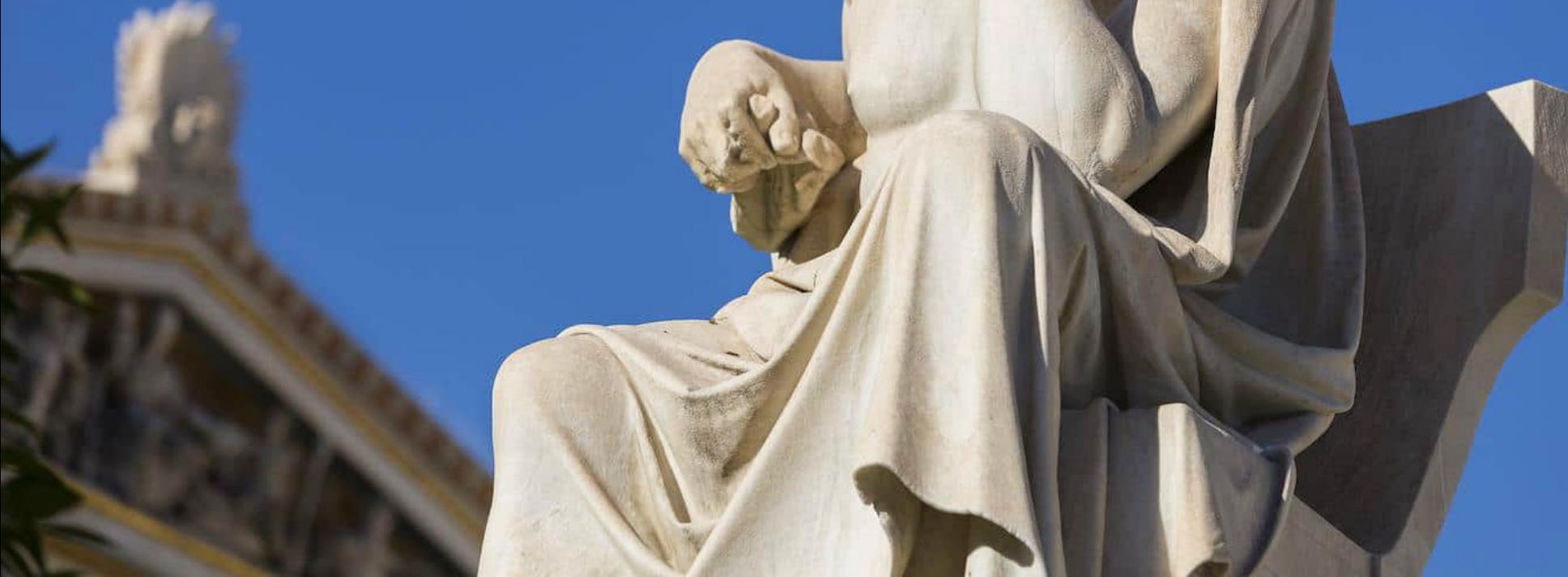


Be Brave With Color→

美



无知之知



像



美





Use your eyes as if tomorrow
you would be stricken blind.

And the same method can be
applied to the other senses...

—Helen Keller





中国嘉德 CHINA GUARDIAN



像 → 美



图11-37 克洛德·莫奈，《印象·日出》，1872年。布面油画，49.5厘米×64.8厘米。巴黎玛摩堂博物馆。



图11-40 克洛德·莫奈，《圣拉扎尔火车站》，1877年。布面油画，75.6厘米×104厘米。巴黎奥塞美术馆。



图11-41 皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿，《烘饼磨坊》，1876年。布面油画，约130厘米×173厘米。巴黎卢浮宫。



图11-55保罗·塞尚，
《苹果篮》，1895
年。布面油画，62
厘米×78厘米。芝
加哥艺术学院。



图11-56保罗•塞尚，《圣维克多山》，1902年～1904年。布面油画，70厘米×89厘米。费城美术馆。



图11-57 乔治·修拉，《大碗岛星期天的下午》，1884年～1886年。布面油画，约205.8厘米×304.8厘米。芝加哥艺术学院。

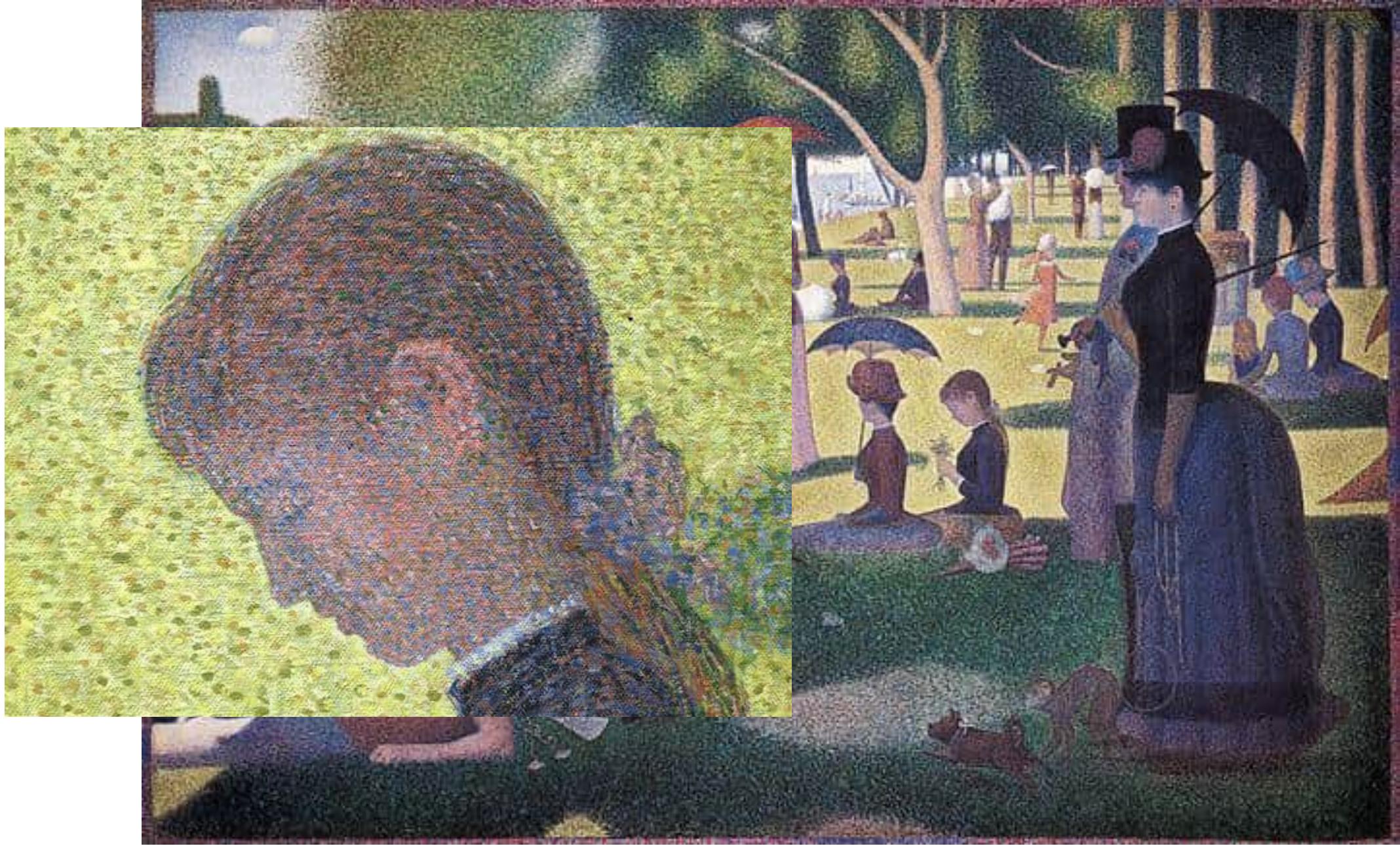


图11-57 乔治·修拉，《大碗岛星期天的下午》，1884年～1886年。布面油画，约205.8厘米×304.8厘米。芝加哥艺术学院。

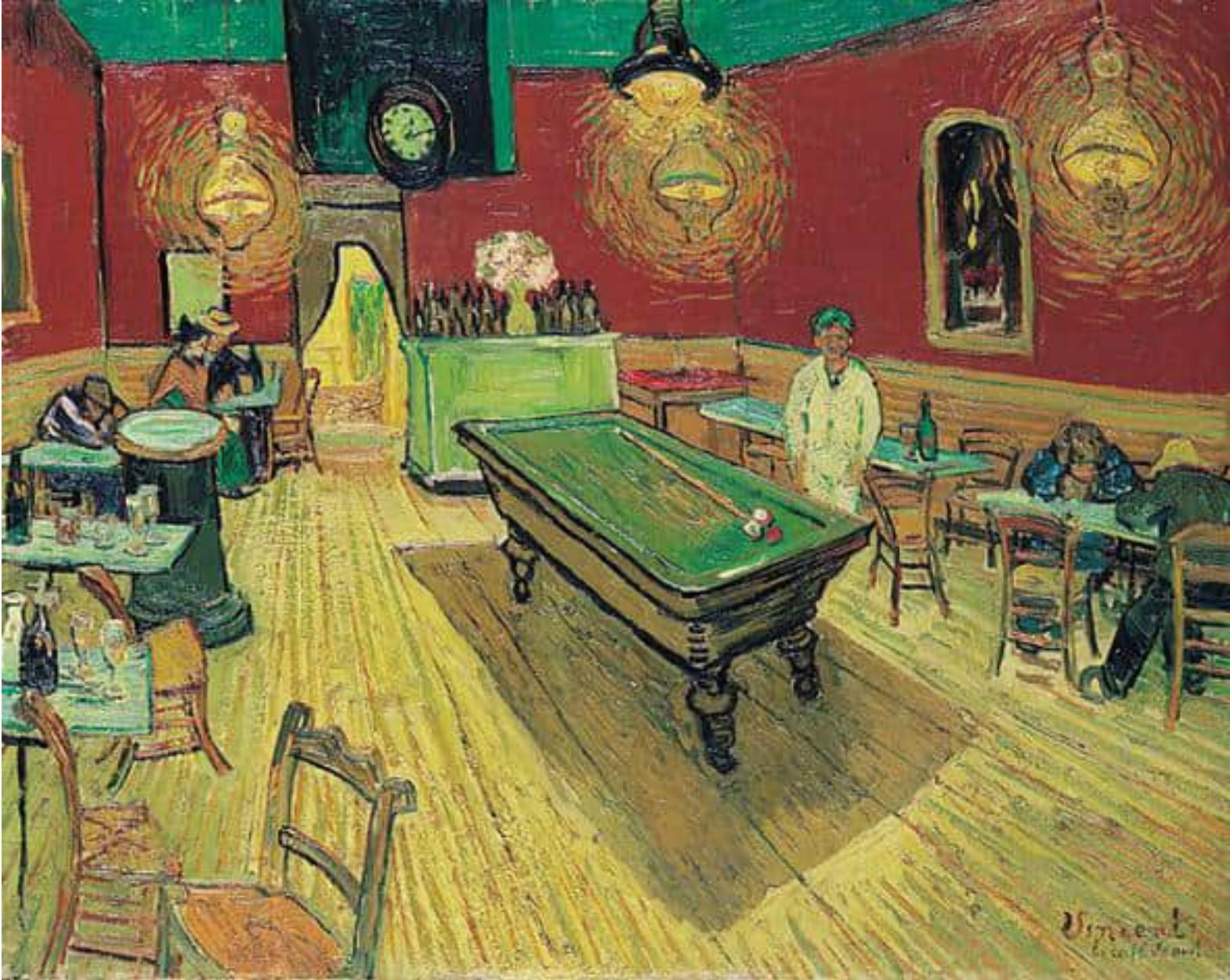


图11-58 文森特·凡·高，《夜间的咖啡馆》，1888年。布面油画，约72厘米×91厘米。耶鲁大学美术馆。



图11-59文森特·凡·高，《星夜》，1889年。布面油画，约73厘米×92厘米。纽约现代艺术博物馆。

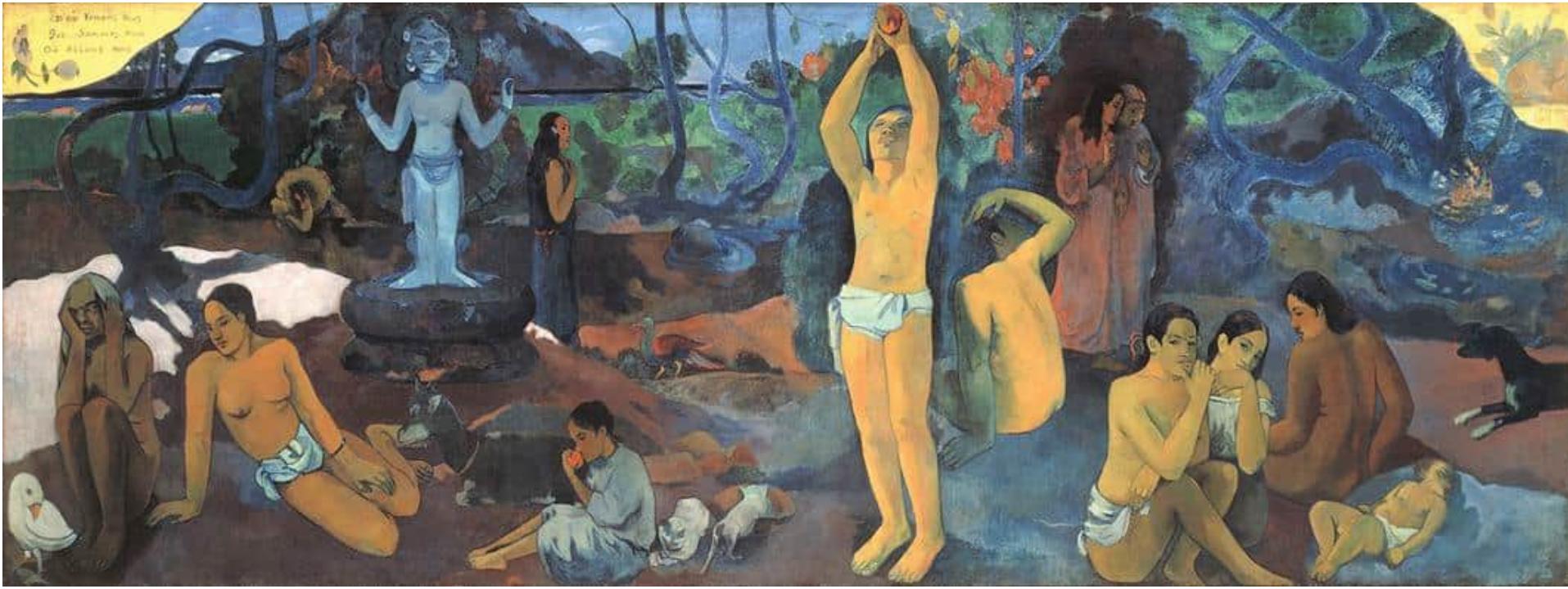
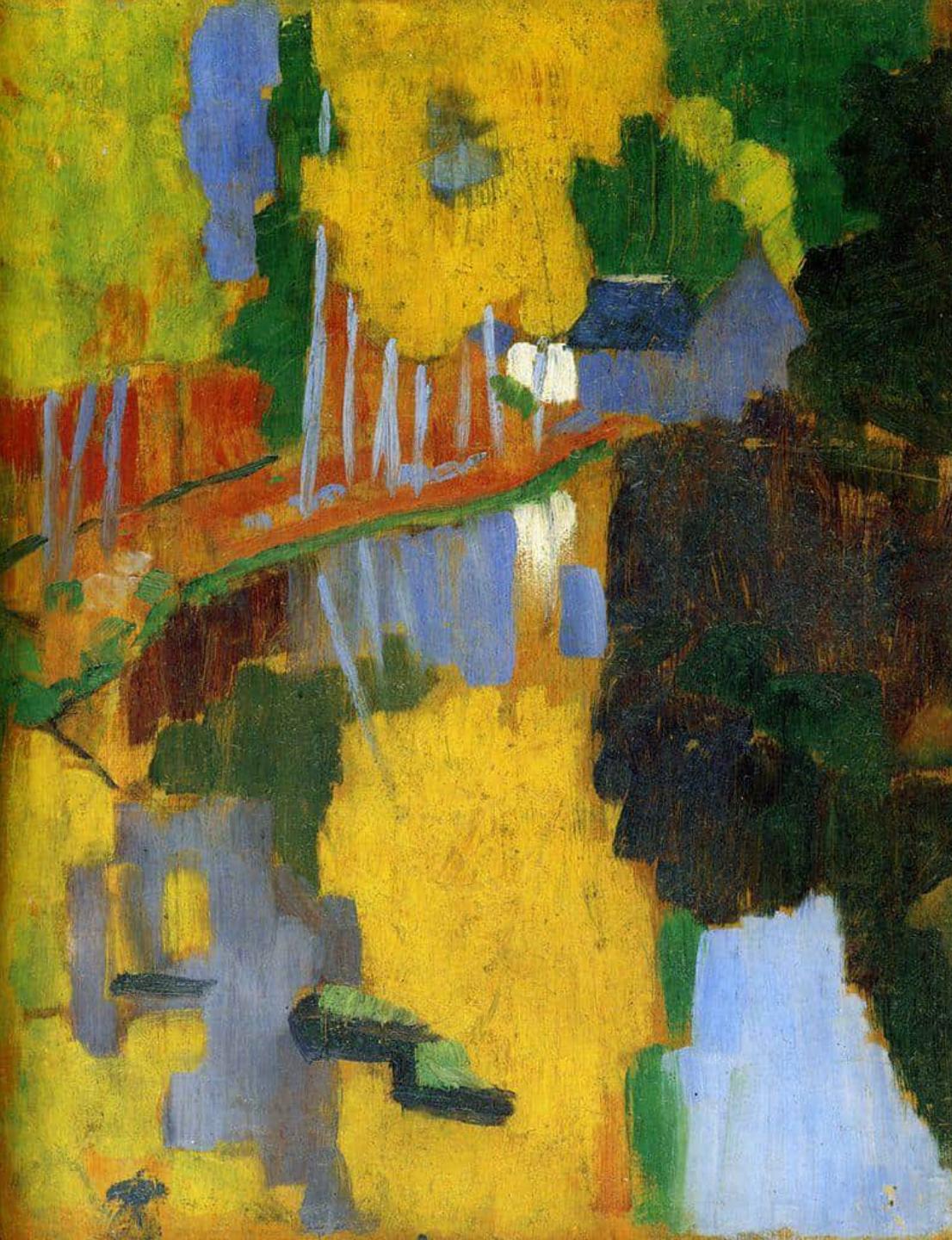


图11-63保罗·高更，《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》，1897年。布面油画，139厘米×373厘米。波士顿美术馆。



塞吕西耶：《护符》
(《阿莫树林的风
景》)。1888年在雪茄
盒上的油画，26.7×21.3
厘米法国奥赛美术馆。

图11-67奥迪隆·雷东，
《独眼巨人》，1898
年。布面油画，63厘
米×51厘米。荷兰克
罗勒-穆勒国家博物馆。

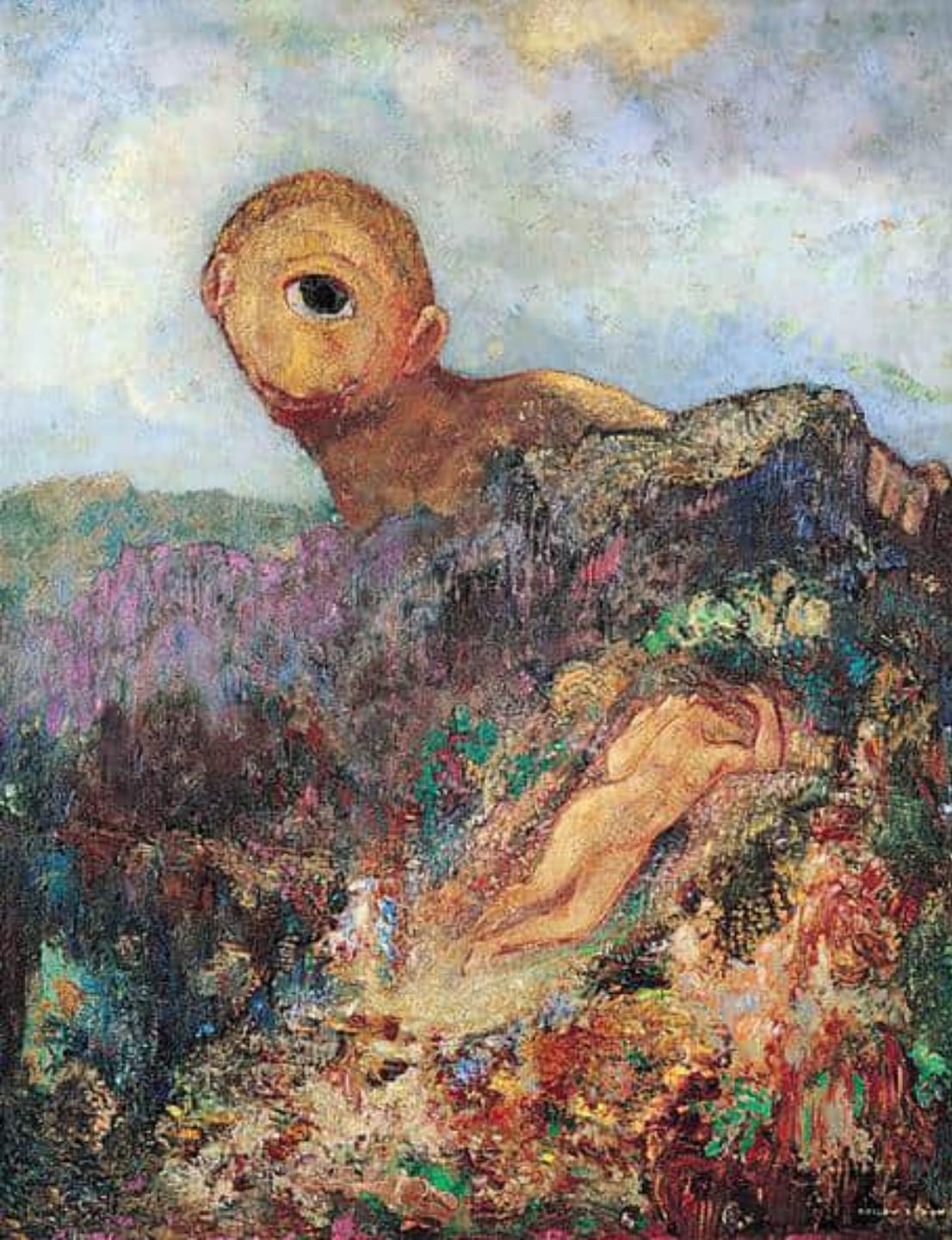




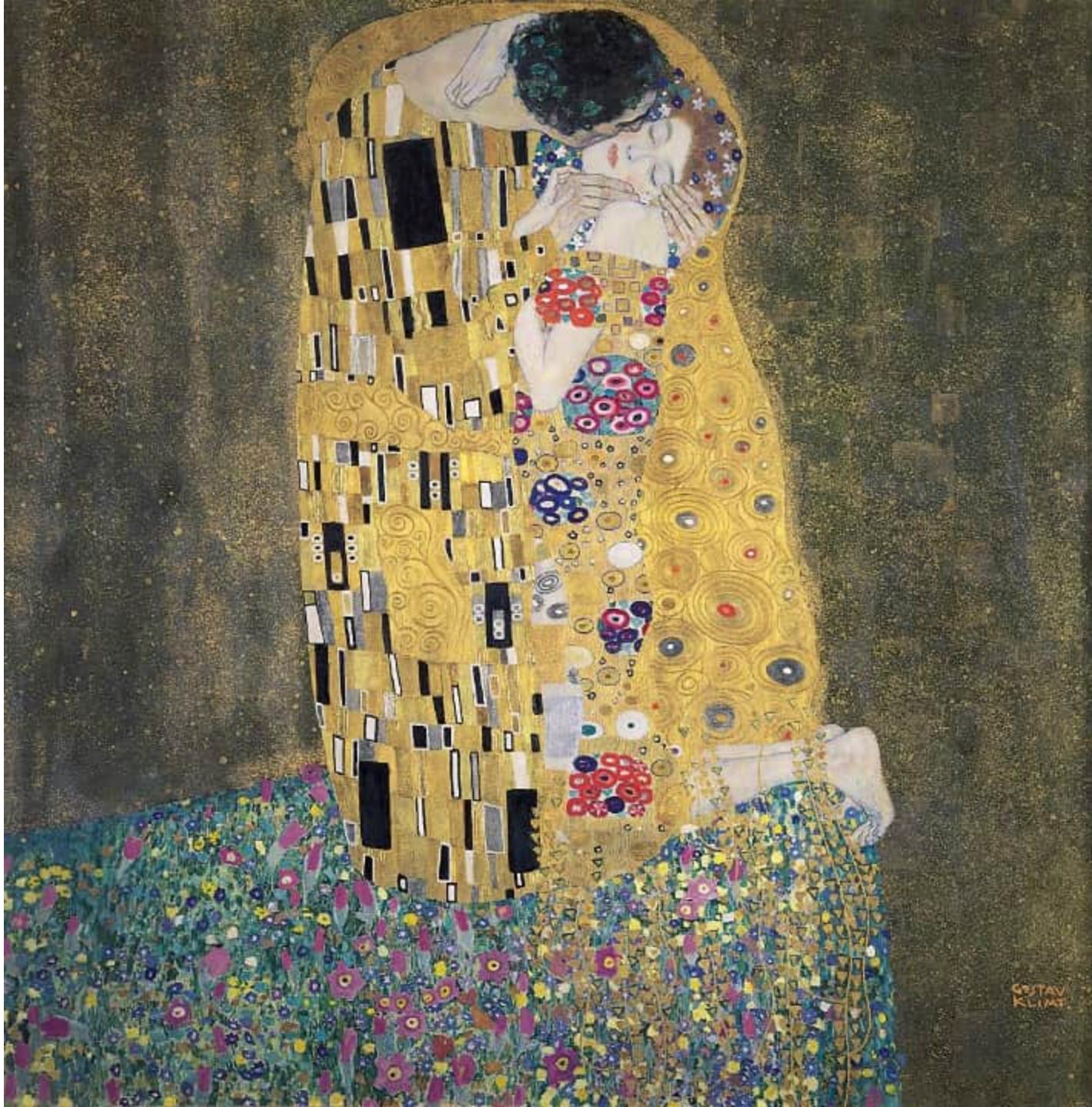
图11-69 亨利·卢梭，《熟睡的吉普赛人》，1897年。布面油画，130厘米×201厘米。纽约现代艺术博物馆。



奥伯丽·比亚兹莱，《孔雀裙子》，1894年，钢笔、墨，
选自王尔德《莎乐美》插画

图11-71 安东尼·高迪，
米拉公寓，1907年。
西班牙巴塞罗那。





古斯塔夫·克里姆特，《吻》，
1907—1908年，
布面油彩，约
180*180厘米，
奥地利美术馆，
维也纳



图12-2 安德烈·德兰，《舞蹈》，1906年。布面油画，185.1厘米×209.2厘米。伦敦弗里达特基金会。



乔治•鲁奥，《老国王》，1916年～1937年。布面油画，76.8厘米×54厘米。匹兹堡卡内基艺术博物馆。

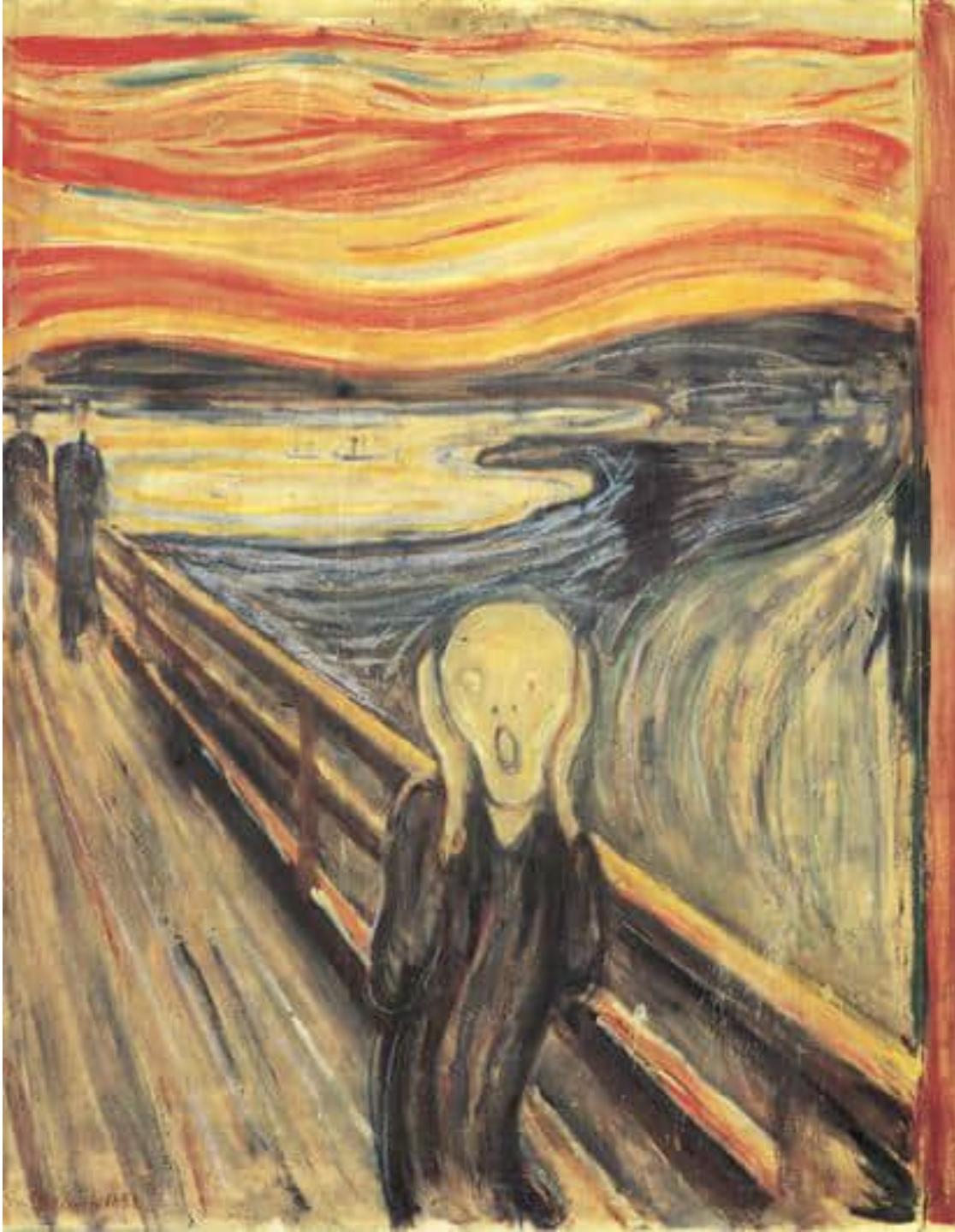


图12-5 爱德华·蒙克，《呐喊》，1893年。纸板油画、色粉笔和胶，90.8厘米×73.7厘米。奥斯陆国家美术馆。



图12-7 埃米尔·诺尔德，《埃及的圣马利亚在罪人中间》，1912年。三联画的左侧画板，布面油画，约86.4厘米×99.1厘米。汉堡艺术宫。



图12-8 瓦萨里·康定斯基，《即兴28号》，1912年。布面油画，111.4厘米×162.2厘米。
纽约所罗门·古根海姆博物馆。



图12-9 弗朗兹·马克，《动物的命运》，1913年。布面油画，195厘米×268厘米。巴塞尔美术馆。



图12-10 巴布罗·毕加索，《亚威农少女》，1907年。布面油画，243.8厘米×233.7厘米。纽约现代艺术博物馆。

图12-12 乔治•勃拉克，《葡萄牙人》，1911年。布面油画，117.2厘米×81.3厘米。巴塞尔美术馆。



图12-14 罗伯特•德劳内，
《红塔》，1911年。布面
油画，160厘米×129.5厘米。
芝加哥艺术学院。





图12-15 贾柯莫•巴拉，《链子上一条狗的动态》。布面油画，90厘米×110厘米。纽约布法罗奥尔布莱特•诺克斯画廊。

图12-24亚历山大•阿契本科，《梳头的少女》，1915年。高约35厘米。纽约现代艺术博物馆。





图12-26 巴布罗·毕加索，《格尔尼卡》，1937年。布面油画，350厘米×780厘米。
马德里国家博物馆。



图12-27 彼得·蒙德里安，《红、黄、蓝构图》，1930年。布面油画，50.3厘米×50.3厘米。私人收藏。

图12-28 马塞尔•杜尚，《下楼梯的裸女，2号》，1912年。布面油画，约147.3厘米×88.9厘米。费城美术馆。

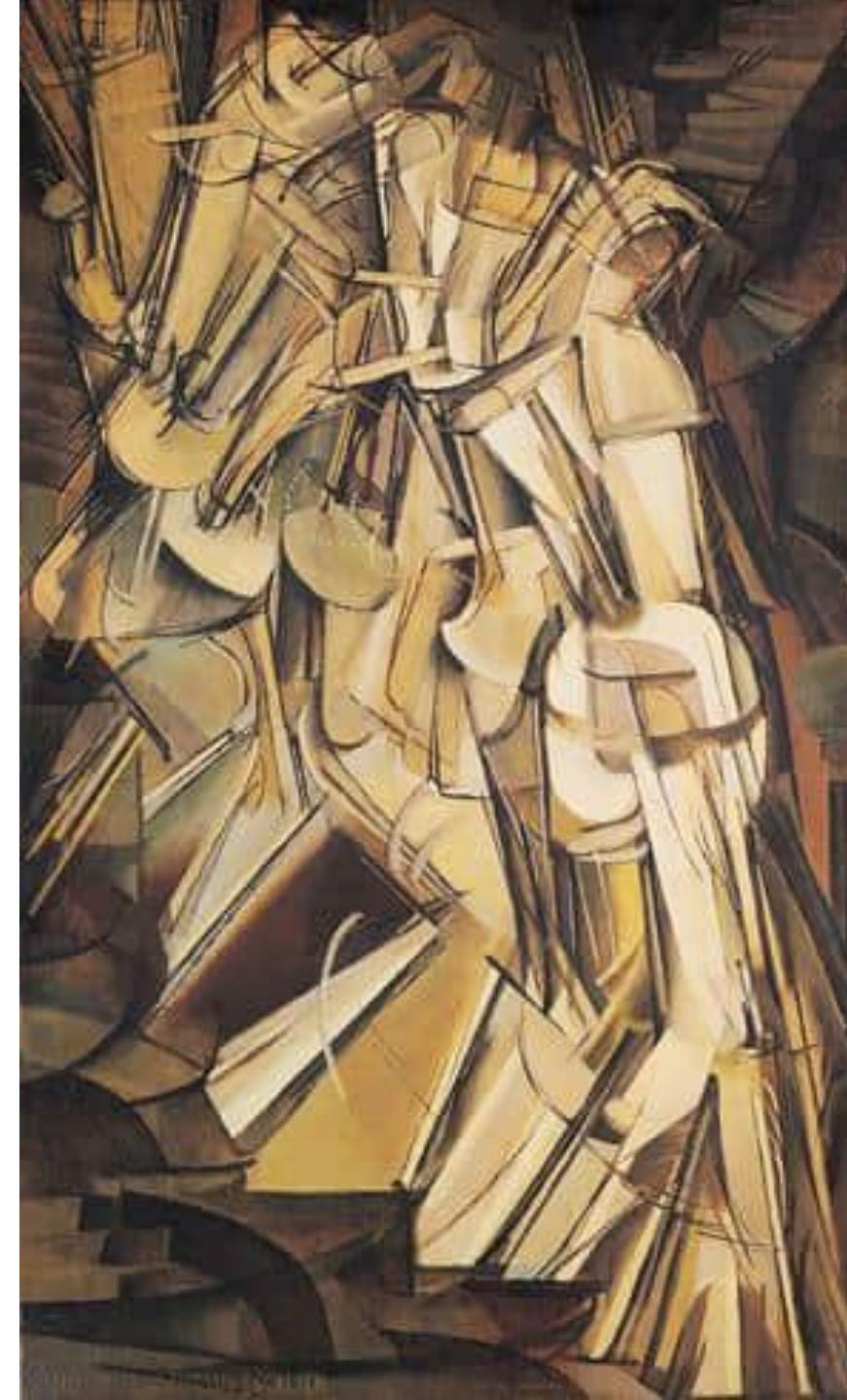




图12-31 萨尔瓦多·达利，《记忆的永恒》，1931年。布面油画，
24.4厘米×33.3厘米。纽约现代艺术博物馆。

图12-42 马塞尔·杜尚，
《泉》（第二版），
1950年（原版作于
1917年）。现成品，
高30.48厘米。美国费
城美术馆。





图12-43梅雷·奥本海姆，《物体》，1936年。毛皮包裹，杯子直径11厘米，
盘子直径23.8厘米，勺子20.3厘米。纽约现代艺术博物馆。

图12-46 阿什尔•戈尔基,《肝脏是公鸡的冠子》,1944年。183厘米×249厘米。纽约奥尔布莱特•诺克斯画廊。





图12-47 杰克逊·波洛克，《1950年，第1号》（《淡紫色的雾》），1950年。
布面油画和油漆，221厘米×299.7厘米。华盛顿国家画廊。



图12-48 摄影，杰克逊•波洛克在创作。



图12-57 弗朗西斯•培根，《绘画》，
1946年。布面油画和色粉笔，197.8厘
米×132厘米。纽约现代艺术博物馆。

图12-64 弗朗切斯科·克莱门特，《无题》，1983年。布面蜡和油画，198厘米×236厘米。瑞士苏黎世。

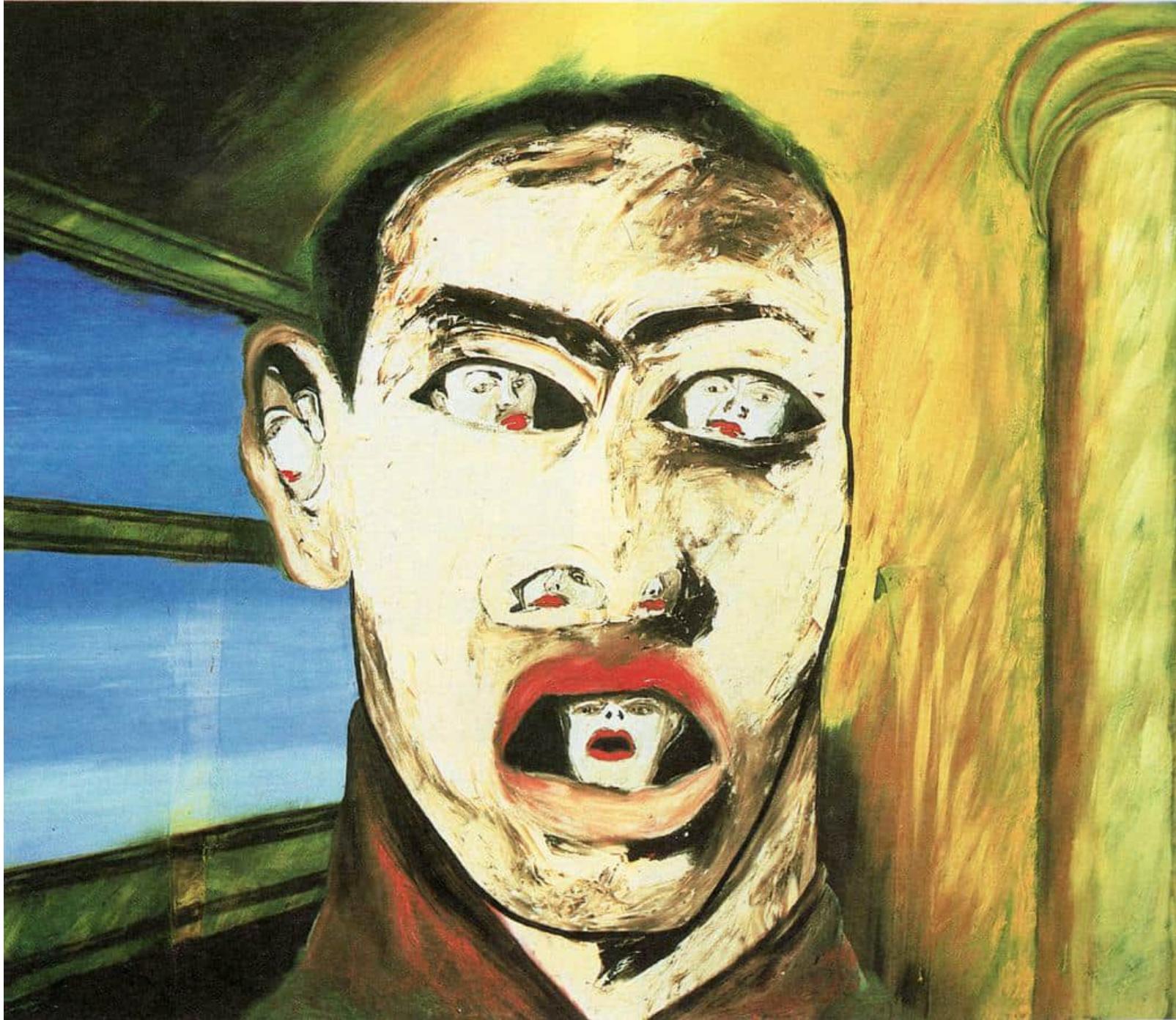




图12-65 安塞尔姆•基弗，《致无名画家》，1983年。
布面综合材料，
279厘米×279厘米。匹兹堡卡内基美术馆。

返 回



图12-73 约翰·张伯伦，《埃塞克斯》。汽车车身部分和其他金属，274厘米×203厘米×109厘米。纽约现代艺术博物馆。

一个时间轴看懂西方美术→

白茫茫一片真清净



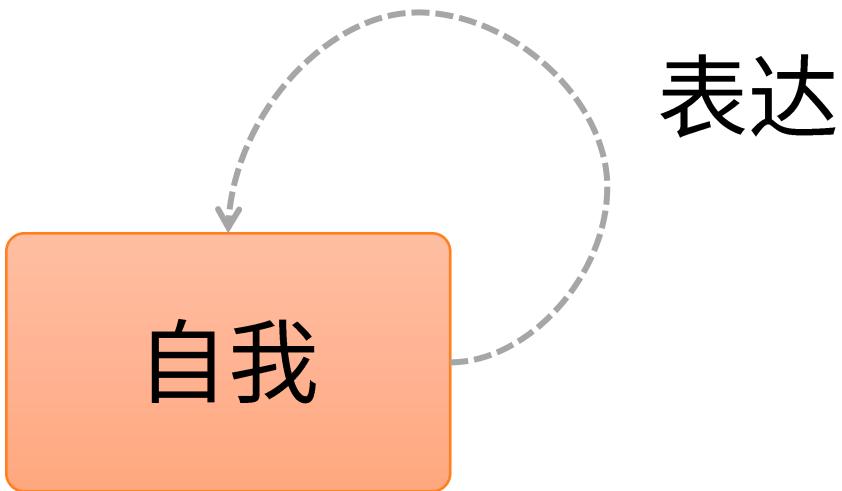
Why?not

Why can't

不美



艺术思维 自我表达













三

三

实际AI生成结果↓

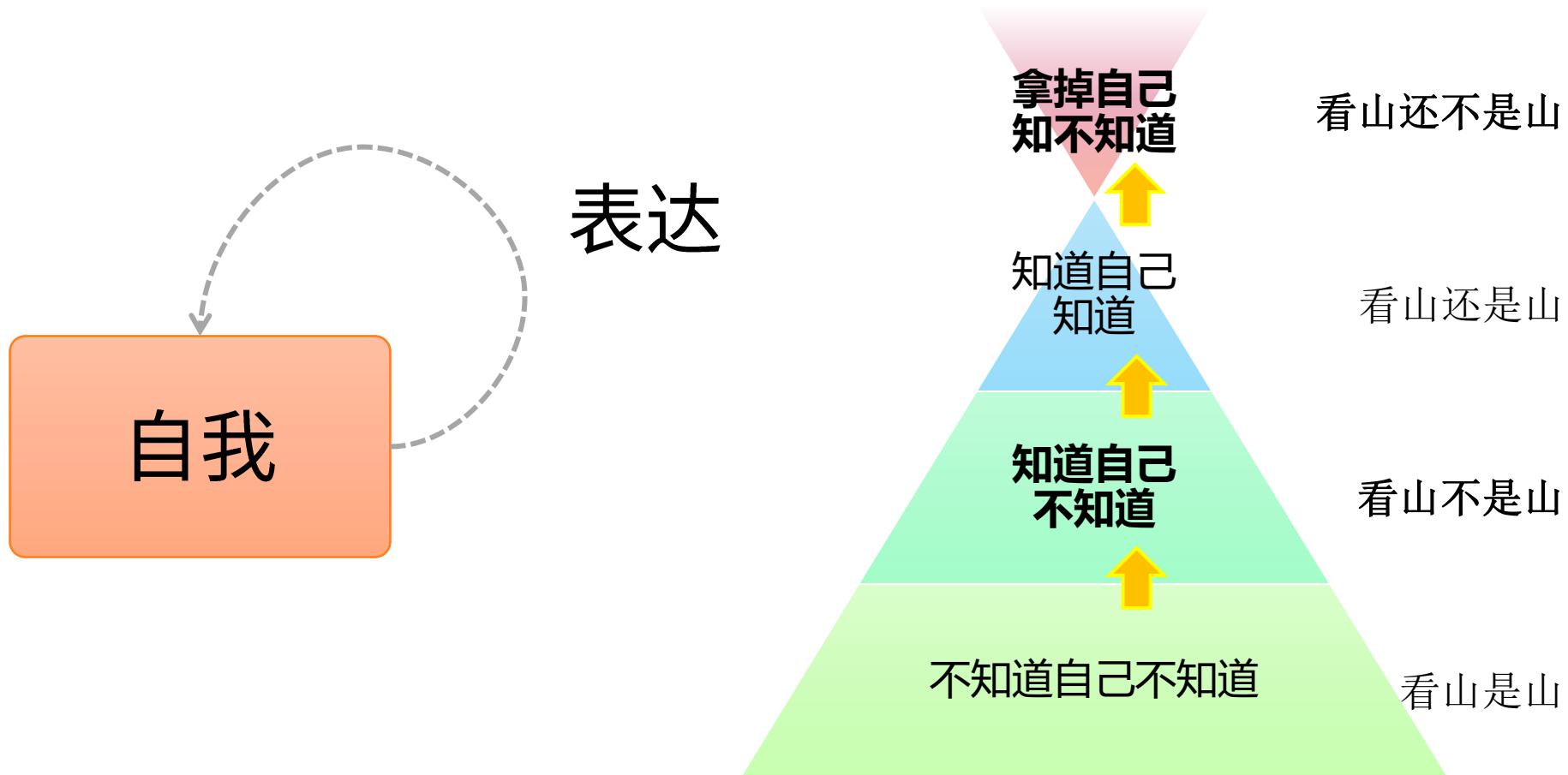


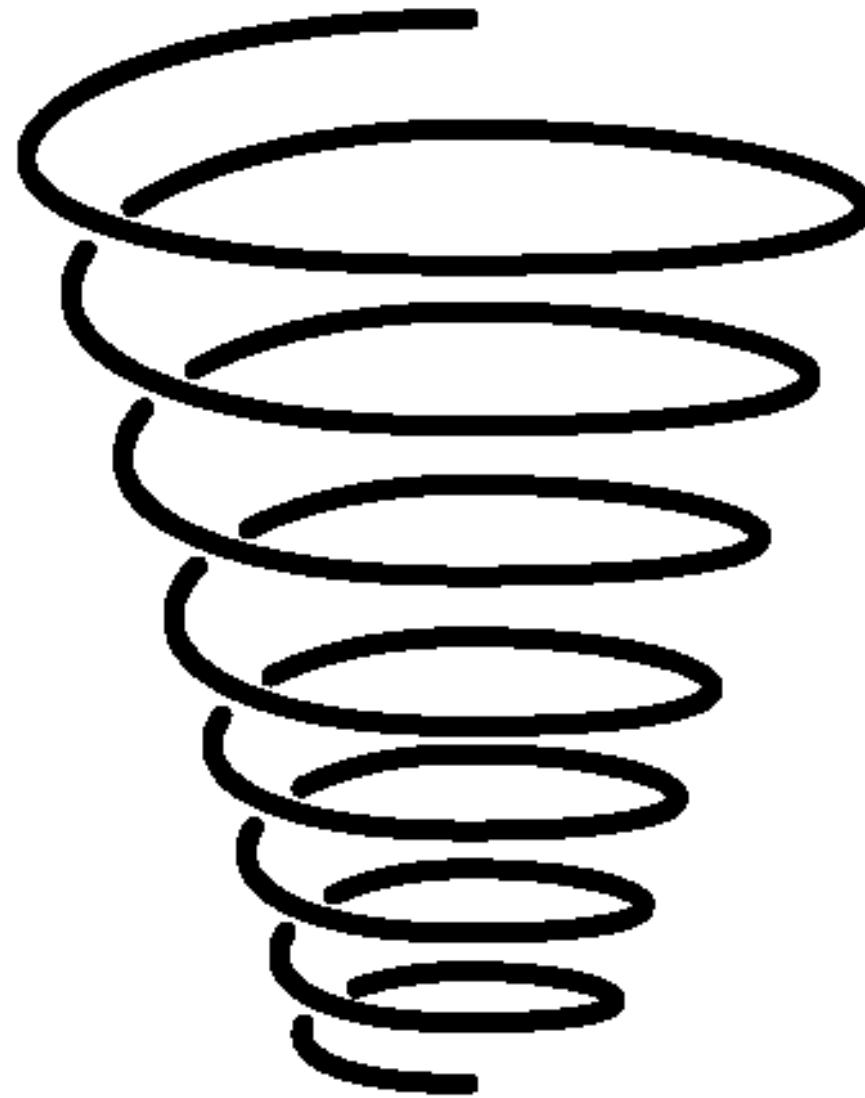
美？不美？↓



艺术思维

自我表达





九月初一日丁午六叶寫

北
大
家
族
記

魏
晉

竈廟廡不爇篆辟火
杳寧斬戮辭卯勦

心火自定饋食
烹節禮土不微

調息鳳雲附金
官金始神寢能
與水自足此鬱
坐金鑑也 煉潭氏

宗奉灾異告趙水旱
請求位北諸矣漢聖

帝常所尊受珪上定

大甲

光緒己亥十一月

新陽詞人李惜霜寫隸書

長史任魯府治城軍

我花了四年时间画得像拉斐尔一样，但用一生的时间，才能像孩子一样画画。

——毕加索

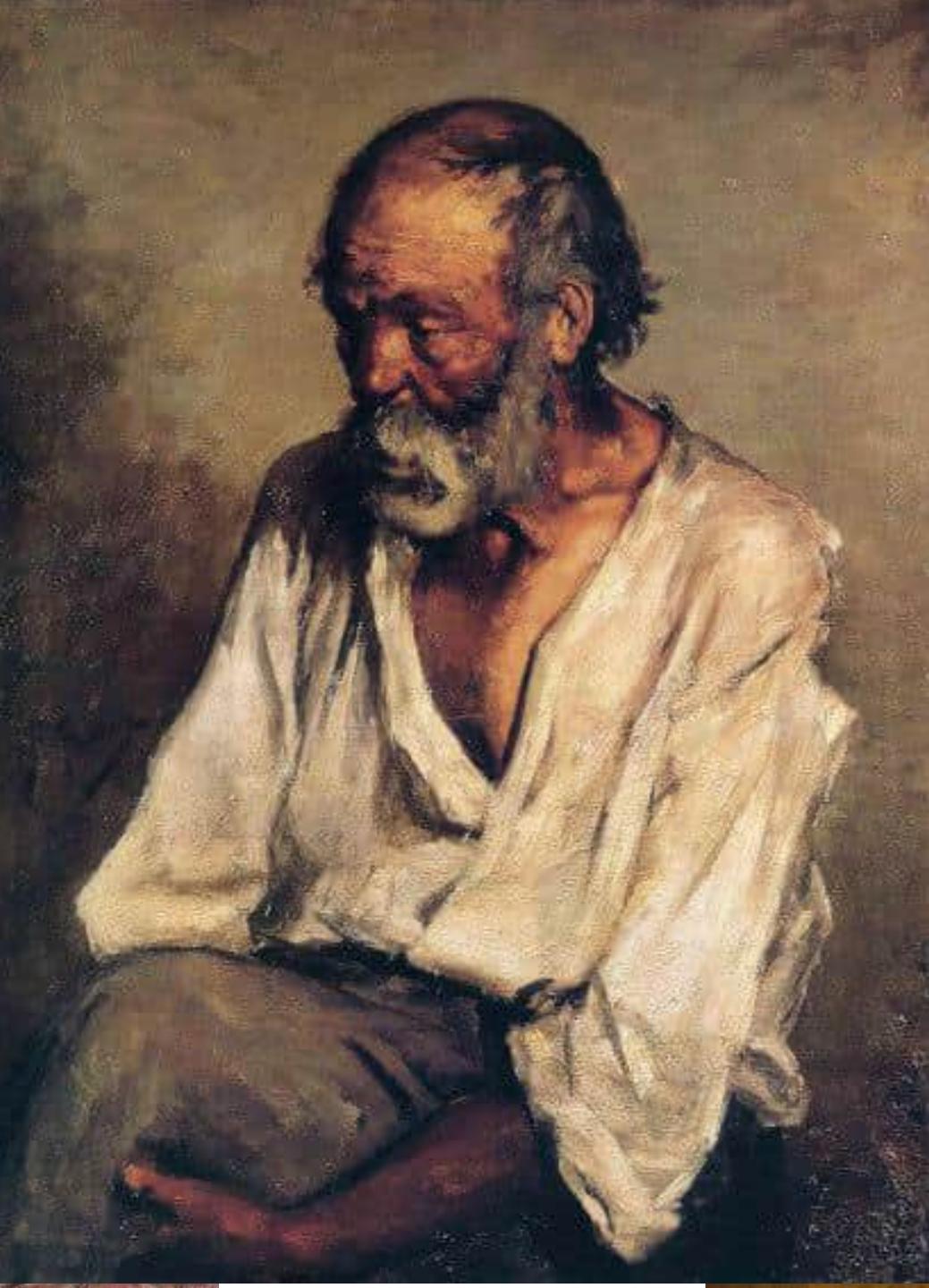




图12-10 巴布罗·毕加索，《亚威农少女》，1907年。布面油画，243.8厘米×233.7厘米。纽约现代艺术博物馆。



图12-26 巴布罗·毕加索，《格尔尼卡》，1937年。布面油画，350厘米×780厘米。
马德里国家博物馆。





要人心之自由，胸襟开放，我们要想办法拿全世界人类曾经走过的路，都要算是我走过的路之一，要有一个远见，能超越你未见。

我们要想办法，设想我没见到的地方，那个世界还有可能是什么样。

——许倬云

艺术与手工艺运动（工艺美术运动）

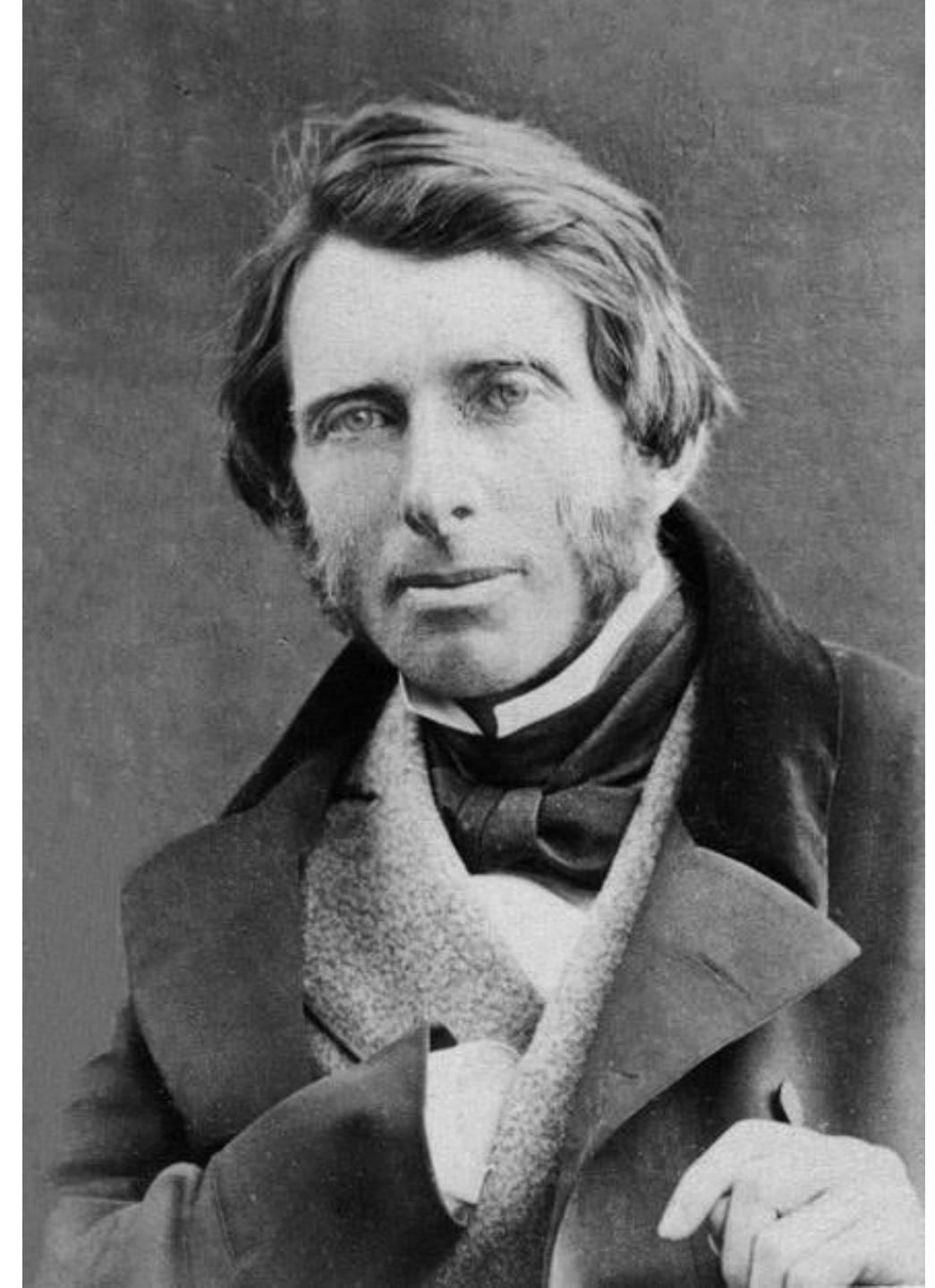
工业化对社会生活的改变使得一部分艺术家对其带来的影响非常抗拒，表现之一就是起源于英国的艺术与手工艺运动。这项运动兴起于19世纪最后几十年，基本思想来源于艺术评论家、作家**约翰·罗斯金（John Ruskin, 1819—1900年）**和**威廉·莫里斯（William Morris, 1833—1896年）**。

艺术与手工艺运动致力于为广大民众创造出一种具有极高美学价值的实用品，倡导自然、抵制人造。设计主要围绕植物和几何图形展开。

运动的理论指导者：

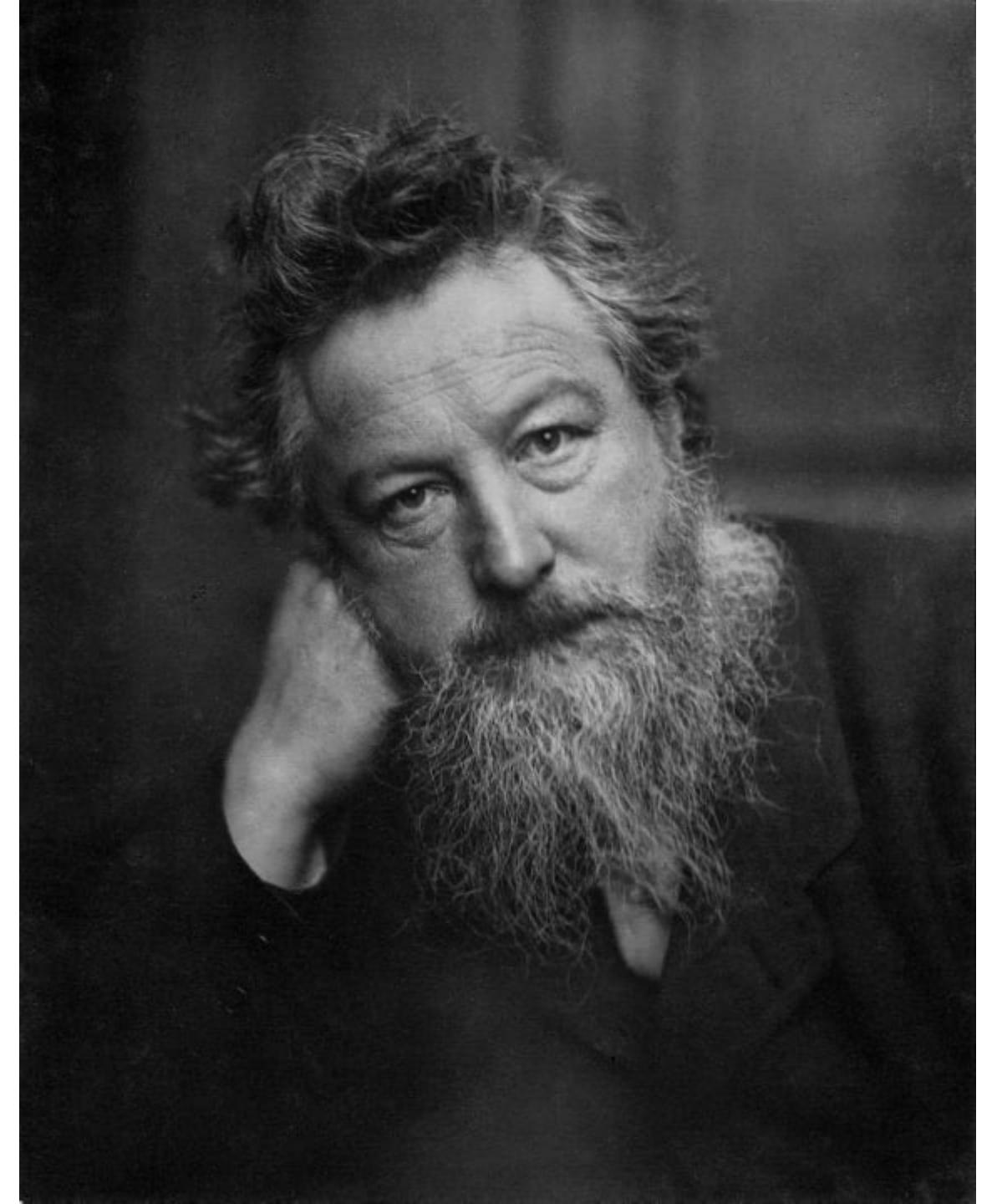
约翰·鲁斯金

John Ruskin, 1819年~1900年



运动的领导者：
威廉·莫里斯

William Morris, 1834年～1896年



威廉 · 莫里斯 (William Morris)

- 现代设计的第一个里程碑：
- 1 为大众而设计
- 2 为生活而设计
- 理论来源：拉斯金
- 表现：手工艺运动
- 关键词：装饰，纹饰
- “如果艺术不能与众人分享，那么艺术便失去价值”



威廉·莫里斯，绿色餐厅，1867年。伦敦阿尔伯特和维多利亚博物馆。

威廉 莫里斯的活动

- 1888年在伦敦成立了“**艺术与手工艺展览协会**”，并开始不断举行一系列展览，向英国公众提供了一个了解好设计及高雅设计品位的机会，从而促进了设计运动的发展，不仅开始影响到欧洲其他国家，也影响了大洋彼岸的美国。

主张：

- 回溯到中世纪的传统
- 吸收日本艺术精华

目的：

- 追求“真诚的艺术”，复兴手工艺传统。

设计主要集中在首饰、书籍装帧、纺织品、壁纸、家具和其他用品。

19世纪初期的设计现状

- 19世纪初期，欧洲各国的工业革命都先后完成，蒸汽机、铁路、轮船、工厂、产品投放市场，但设计滞后。
- 艺术家尚未介入工业产品，工厂主只追求生产流程、产品质量、销路和利润。

出现了产品的两种倾向

- ① 工业产品外型粗糙简陋，没有美妙的设计
- ② 手工艺人们仍然以手工业为生
生产为少数权贵使用的用品

于是社会上的产品明显地两极分化：

- 上层人用精美手工艺品
- 平民用粗劣工业品

艺术家不少人非但看不起工业产品、且仇视机械生产这一手段

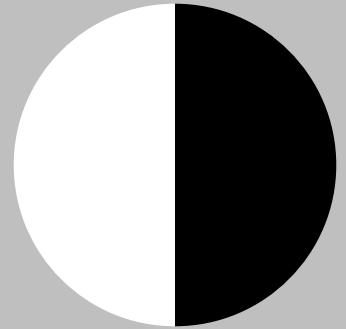
然而，社会发展必然导致工业产品在消费中的统治地位，因工业产品可批量生产，
价格低廉，能为广大消费者所接受

而此时（19世纪早期）的手工制品也因艺术与技术的分离而走上一条繁琐而俗气、
华而不实的装饰道路，复古风大盛

当时摆在设计家面前有两个重要的问题：

1. 过分装饰、矫饰做作的维多利亚风格的蔓延
2. 令不少知识分子感到震惊、甚至抗拒工业化的来临

为躲避工业化带来的混乱，企望通过设计来逃避现实，退隐到他们理想化了的中世纪哥特时期去



传统
高雅

工业
低俗



传统
高雅

工业
低俗

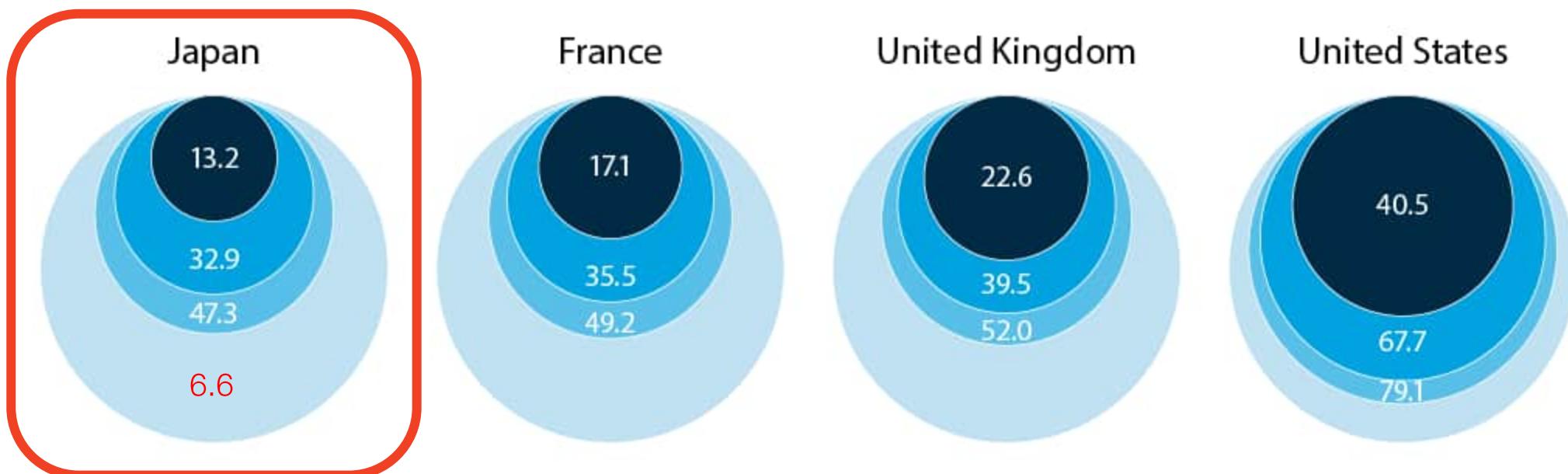
威廉 · 莫里斯 (William Morris)

- 现代设计的第一个里程碑：
- 1 为大众而设计
- 2 为生活而设计
- 理论来源：拉斯金
- 表现：手工艺运动
- 关键词：装饰，纹饰
- “如果艺术不能与众人分享，那么艺术便失去价值”

Shares of national wealth held by the top 10%, 5%, and 1% of wealth holders

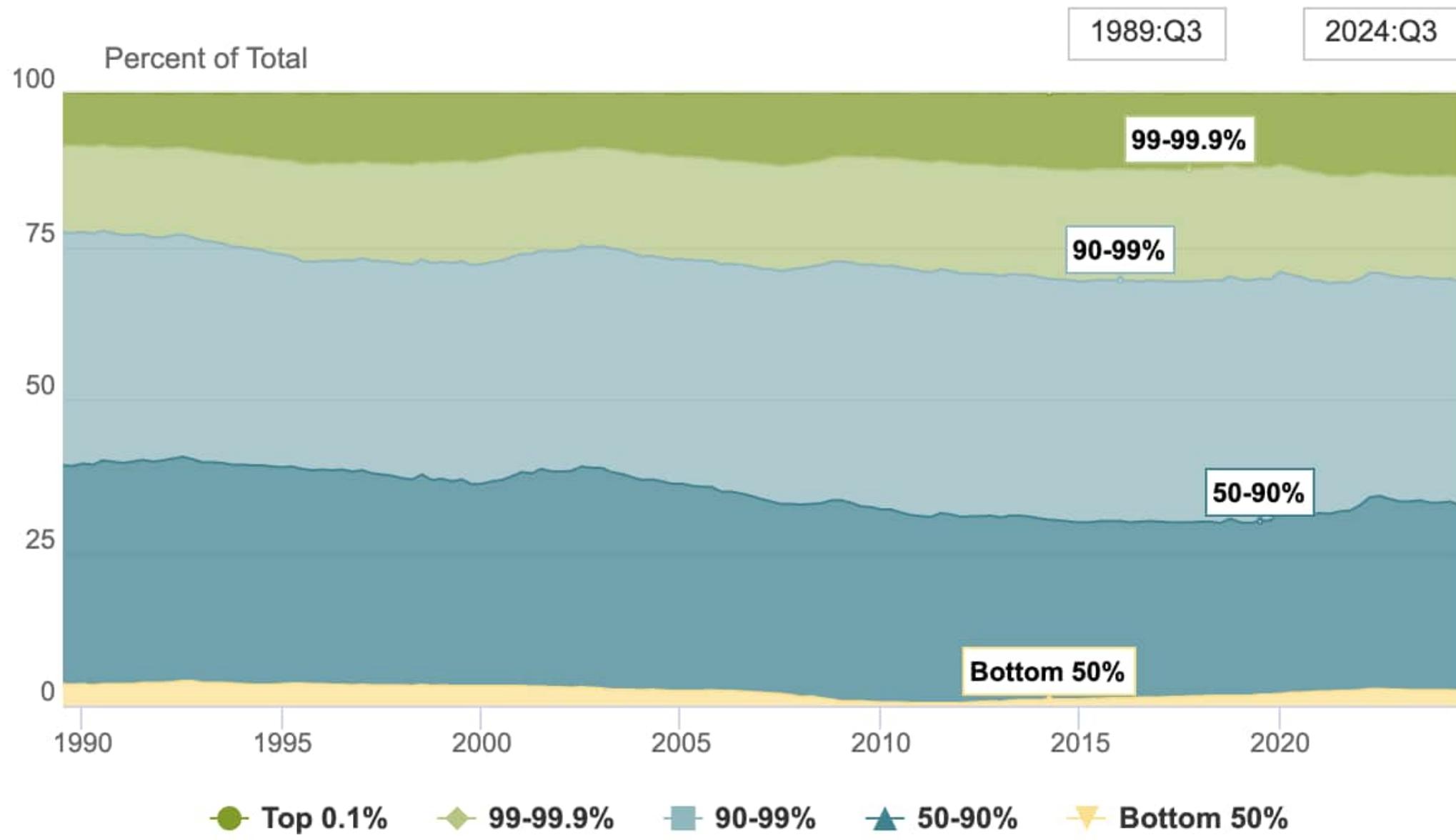
Latest available data as of mid-February 2022

● Top 1% ● Top 5% ● Top 10% ● Total wealth



Source: OECD

Wealth by wealth percentile group



传统

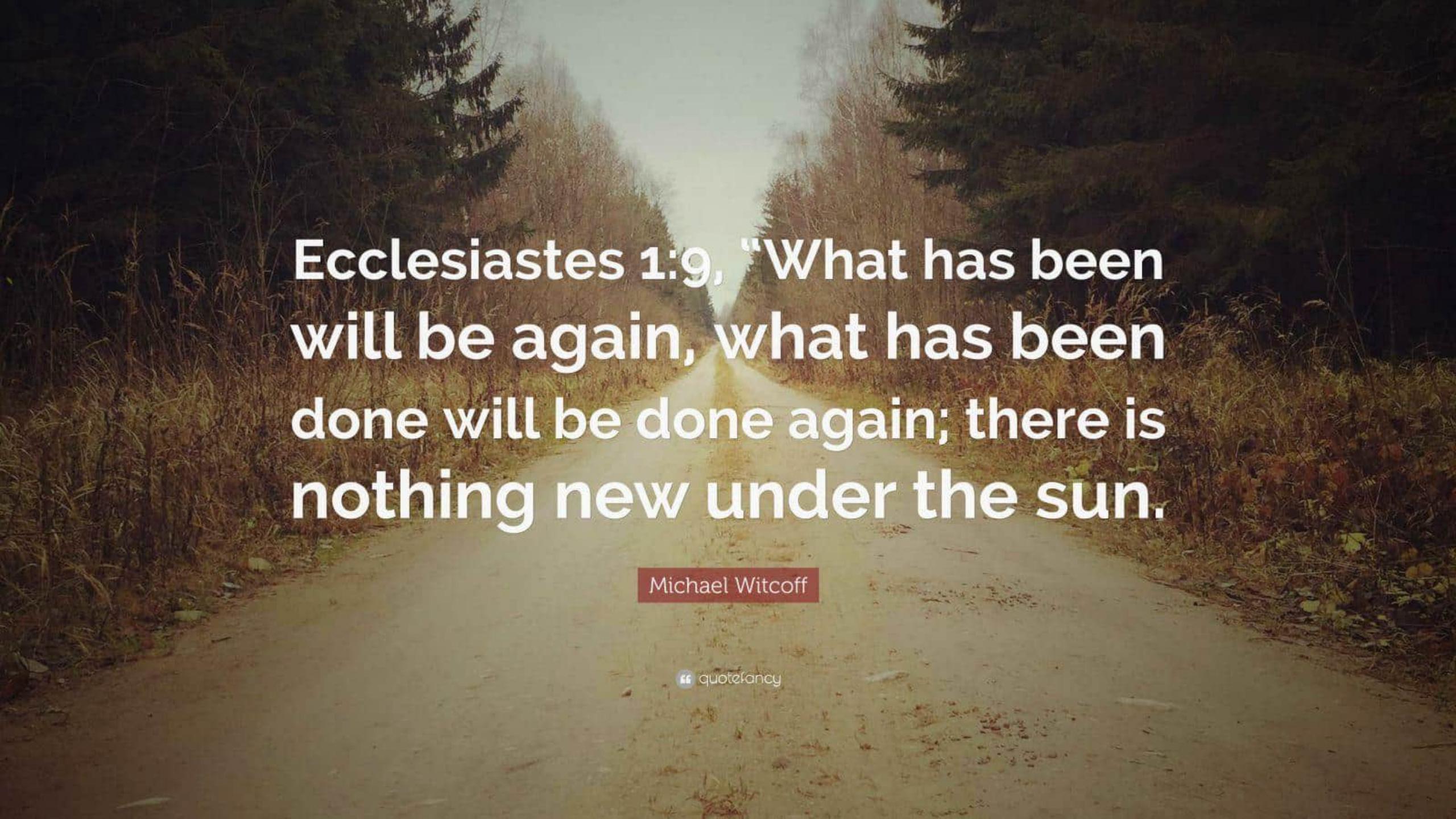
?

高雅

工业

?

低俗

A photograph of a dirt path winding through a forest. The path is flanked by tall, dry grass and trees. The lighting suggests it might be early morning or late afternoon.

**Ecclesiastes 1:9, "What has been
will be again, what has been
done will be done again; there is
nothing new under the sun."**

Michael Witcoff







@davidrbenham 4 months ago

The irony of the "Real Magic" tagline at the end of a fake commercial.

拇指图标 11K 抱拳图标 Reply

▼ 34 replies



@cmykameron 3 months ago

Just saw this ad on hulu i thought i was having a seizure

拇指图标 6.4K 抱拳图标 Reply

▼ 17 replies



@stuff2148 3 months ago

As an aspiring animator/concept artist, it's really disheartening to see companies do this, but it's nice to see the negative feedback on it. Gives me some hope.

拇指图标 7.6K 抱拳图标 Reply

▼ 103 replies

Crush!
iPad Pro





A little help from Gemini

Why



传统

工业

高雅

低俗



有趣的是，**自然进化**并不是通过竞争来获得生物多样性，而是通过**避免竞争**。特别是某一生物如果能以一种新方式谋得生存，那便是成功找到了自己的专属生态位。因为它会成为第一个以这种新方式生存的生物，所以作为此道开山者，竞争不会太激烈，繁衍也会更容易。

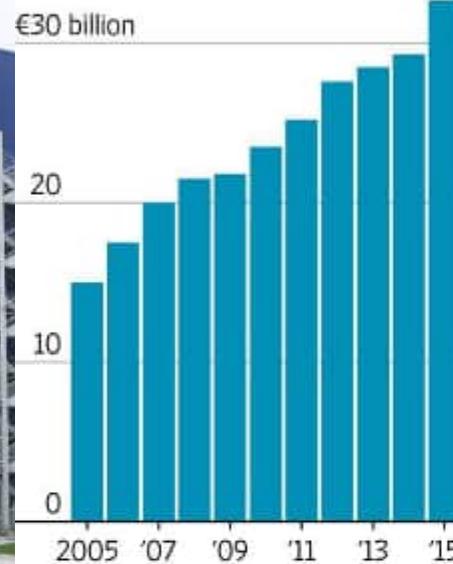




Wall-to-Wall Coverage

IKEA has been trying to build a network of suppliers in India, from which it currently pulls 3% of global inventory, in order to open retail stores there.

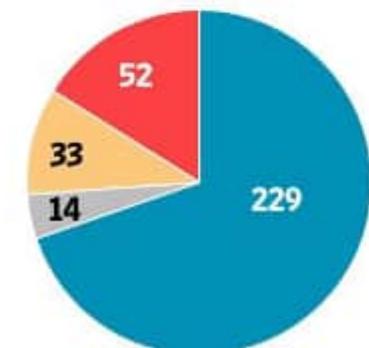
IKEA world-wide revenue



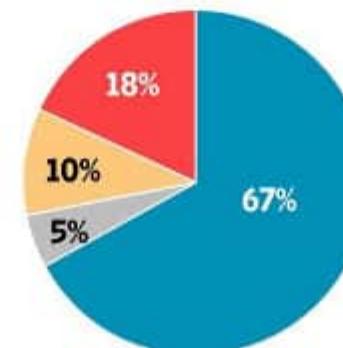
Regional comparison, 2015

■ Europe ■ North America ■ Asia and Australia ■ Russia ■ South America

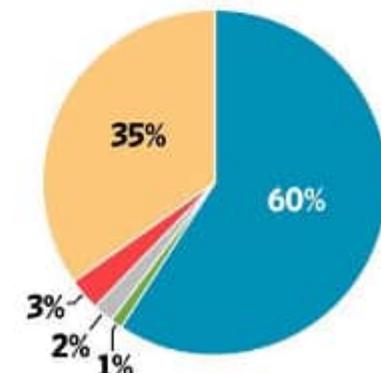
STORES: 328 world-wide



SALES



SOURCING



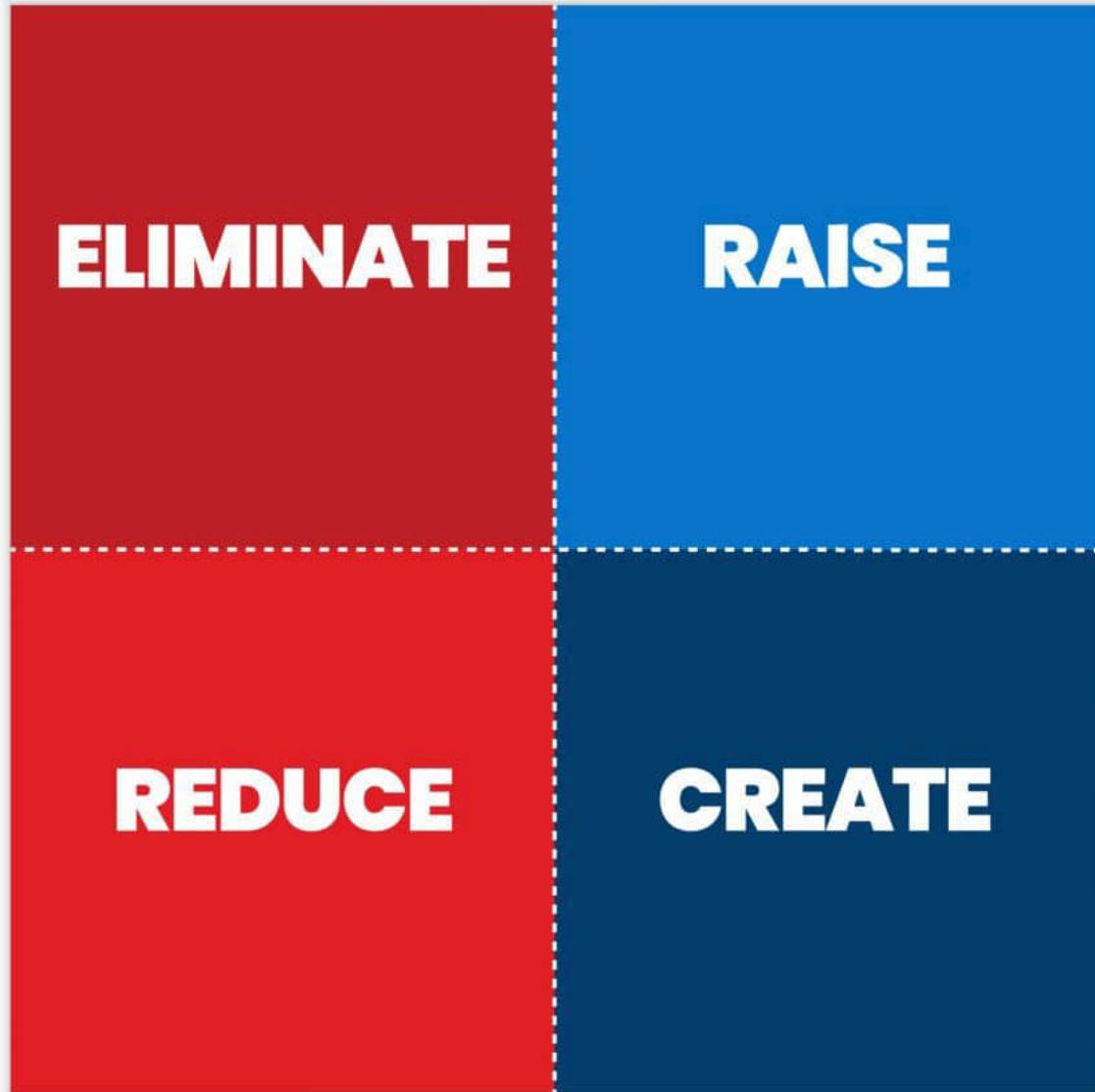
Note: €1 billion = \$1.09 billion at the current exchange rate.

Source: the company

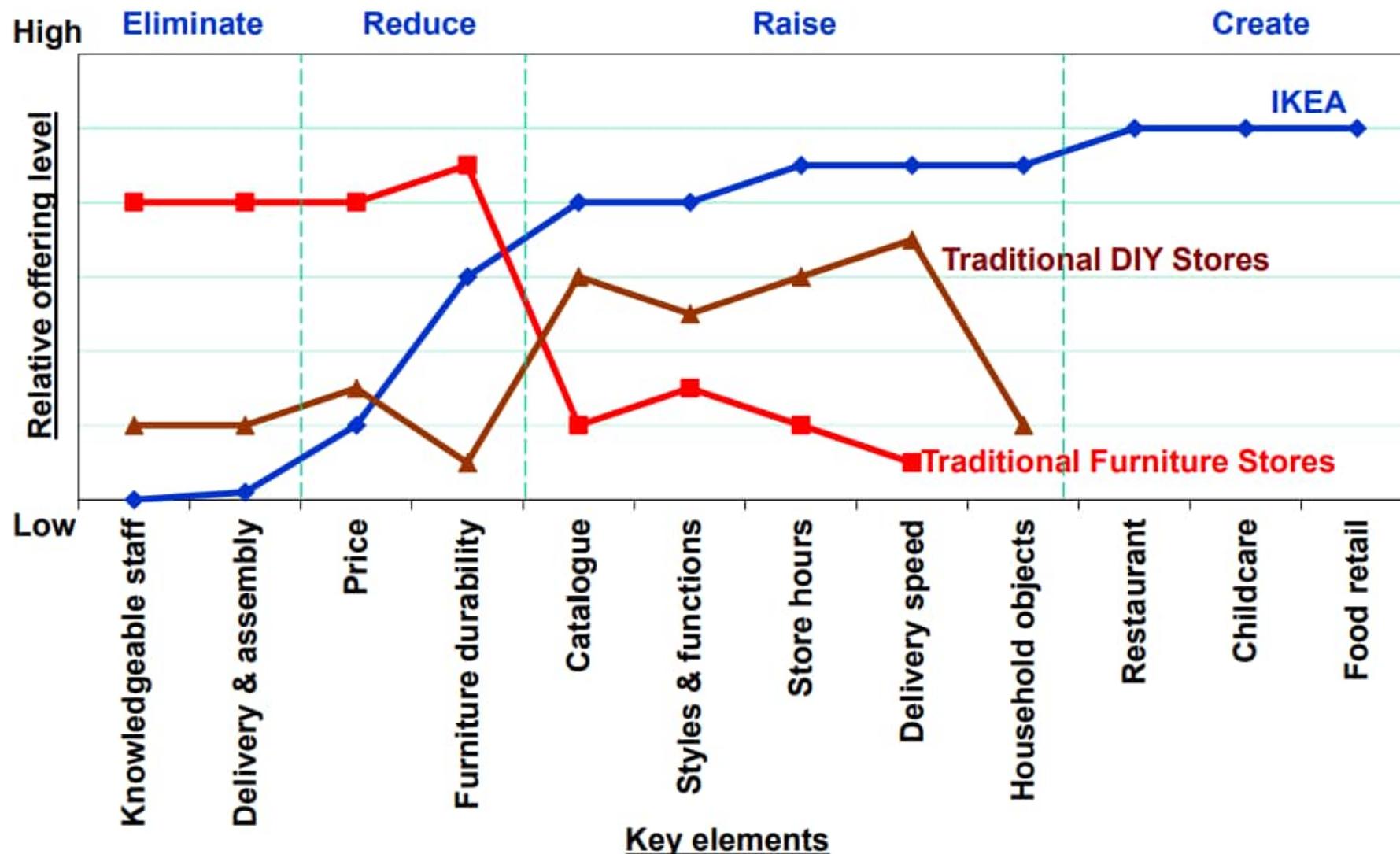
THE WALL STREET JOURNAL.



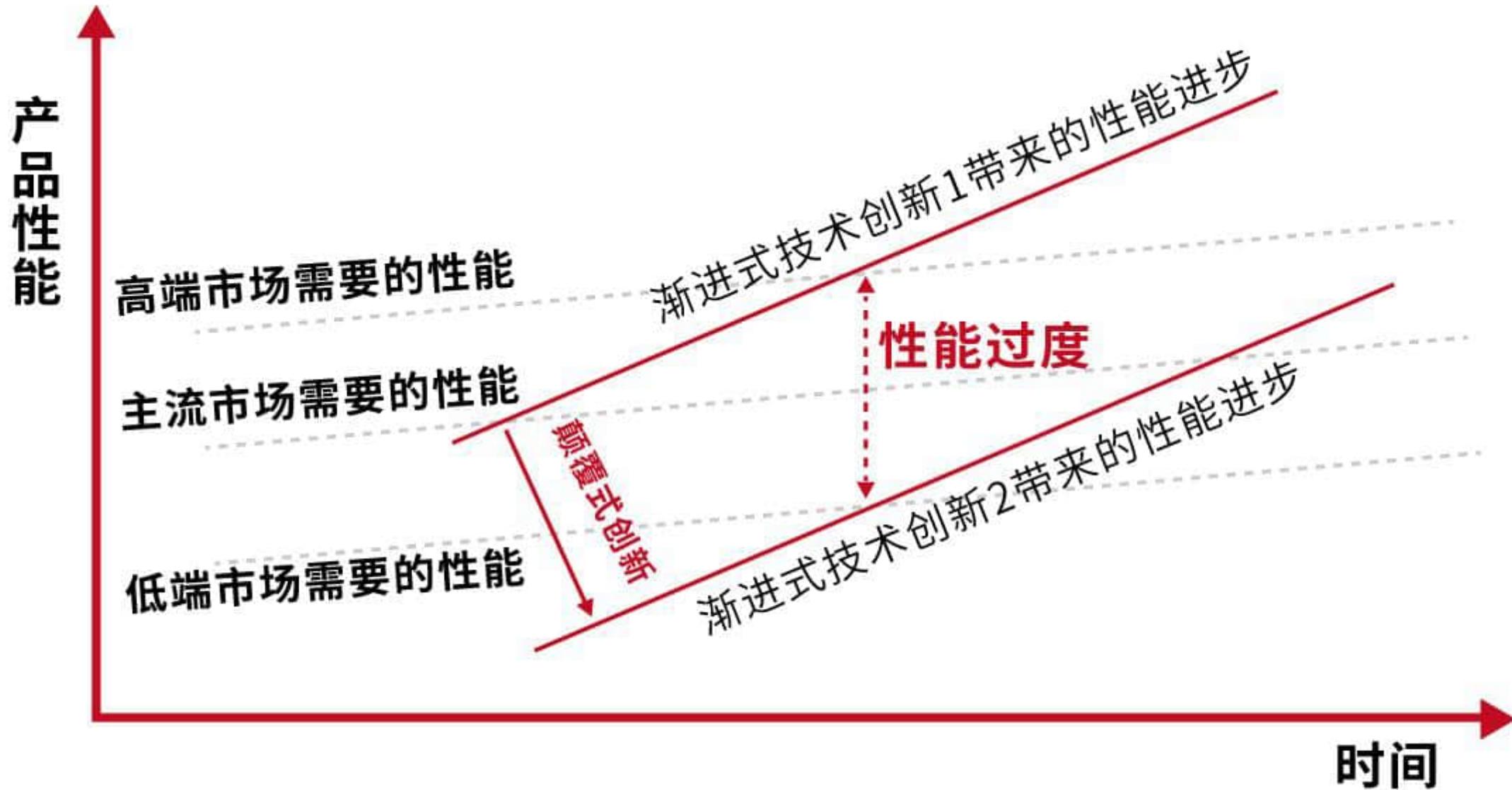
BUILDING YOUR **BLUE OCEAN STRATEGY**



IKEA: Creating Across Buyer Group and Scope of Products & Service Offerings



颠覆式创新逻辑图



他告诉我，他想制作一部叫作“电器小英雄”的影片，讲的是……他告诉我，他准备将电影的构思推荐给迪士尼动画的高层，希望能让此片成为第一部将手绘动画与电脑生成的背景相结合的电影。而我刚刚给他看的图片，正巧用到了这一技术，因此他想看看我们有没有合作的可能。

这位动画师就是约翰·拉塞特。当时的我并不知道，我们这次在卢卡斯影业的会面过后不久，他便丢掉了迪士尼的饭碗。原因是，在他的上司们眼中，这部“电器小英雄”和他本人一样，都有些太过前卫了。在听取了约翰的提案后，他们立马让他卷铺盖回家……



数年间，皮克斯先是销售硬件，后又销售软件，然后转为制作动画短片和广告，跌跌撞撞地探寻着自己的路……

走到这一步，我感觉像是经过了一生的等待。虽然当时皮克斯公司的历史只有5年，但我那用电脑制作动画长片的梦想已经在心中萦绕了近20年。就这样，我们又一次踏上了一条几乎未知的道路，开始了新的征程。**我们没有制作电影的经验**，或者说没有人制作过超过5分钟长的影片，而且我们使用的工具是电脑，因此**无人能给我们指引**。几千万美元的投资眼看就要打水漂，一旦失败我们就别想再打翻身仗了，我们必须赶紧找到出路。







An Expert Is a Person
of the Past:
Future
Requires
Visionaries.

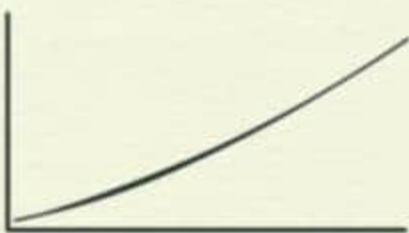
给技术同学的3条msgs

- 设计要换位思考
- 视觉是一种表达(表现/传达)的语言
- 美很多样

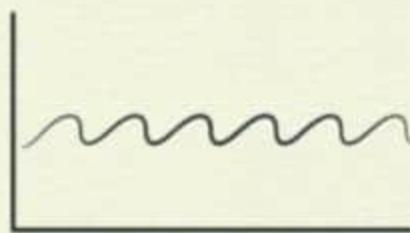
给设计/技术同学的3条msgs

- 知己知彼
(SWOT模型)
- 宽、广→超级个体
- 别焦虑，追随热爱
&勇于不同
(实现自我)

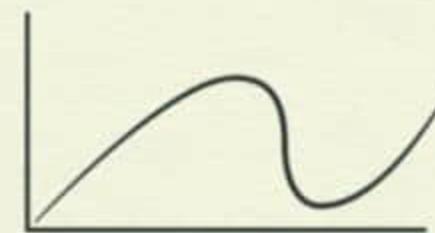




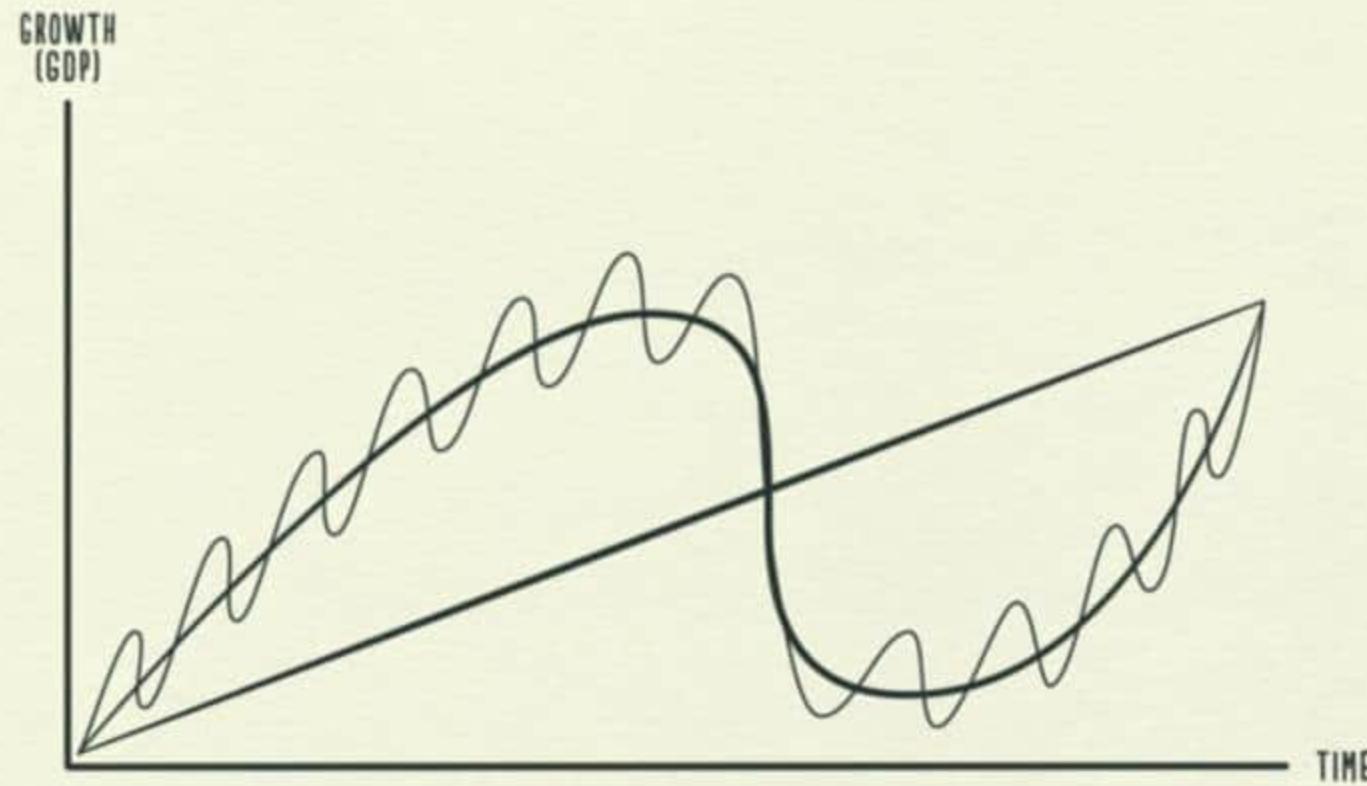
PRODUCTIVITY GROWTH



SHORT TERM DEBT CYCLE



LONG TERM DEBT CYCLE



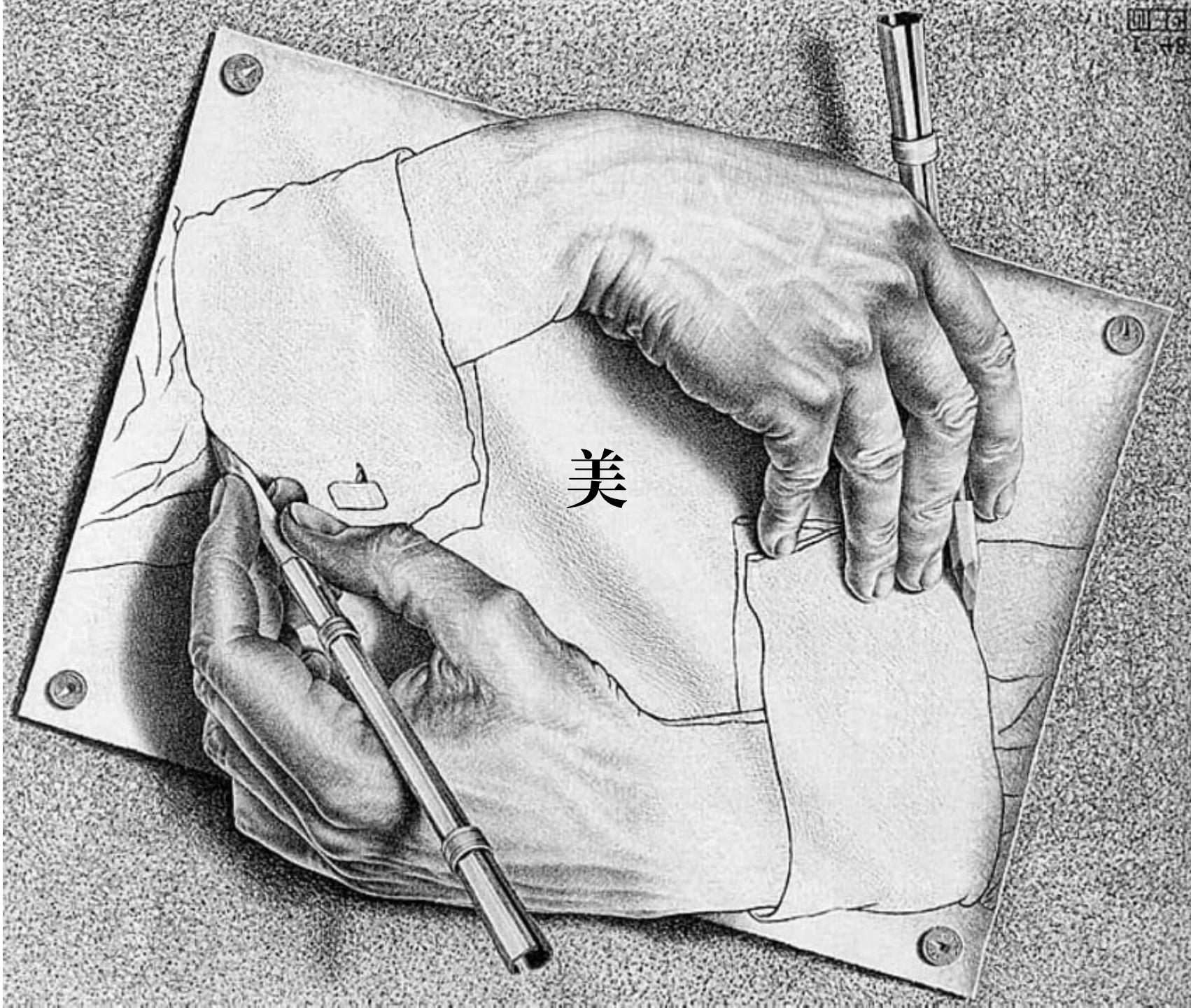
天下没有永恒的财富
——陈志武

完全主观的人为的一个数字

十三邀

国際
I.S.I.B.

美



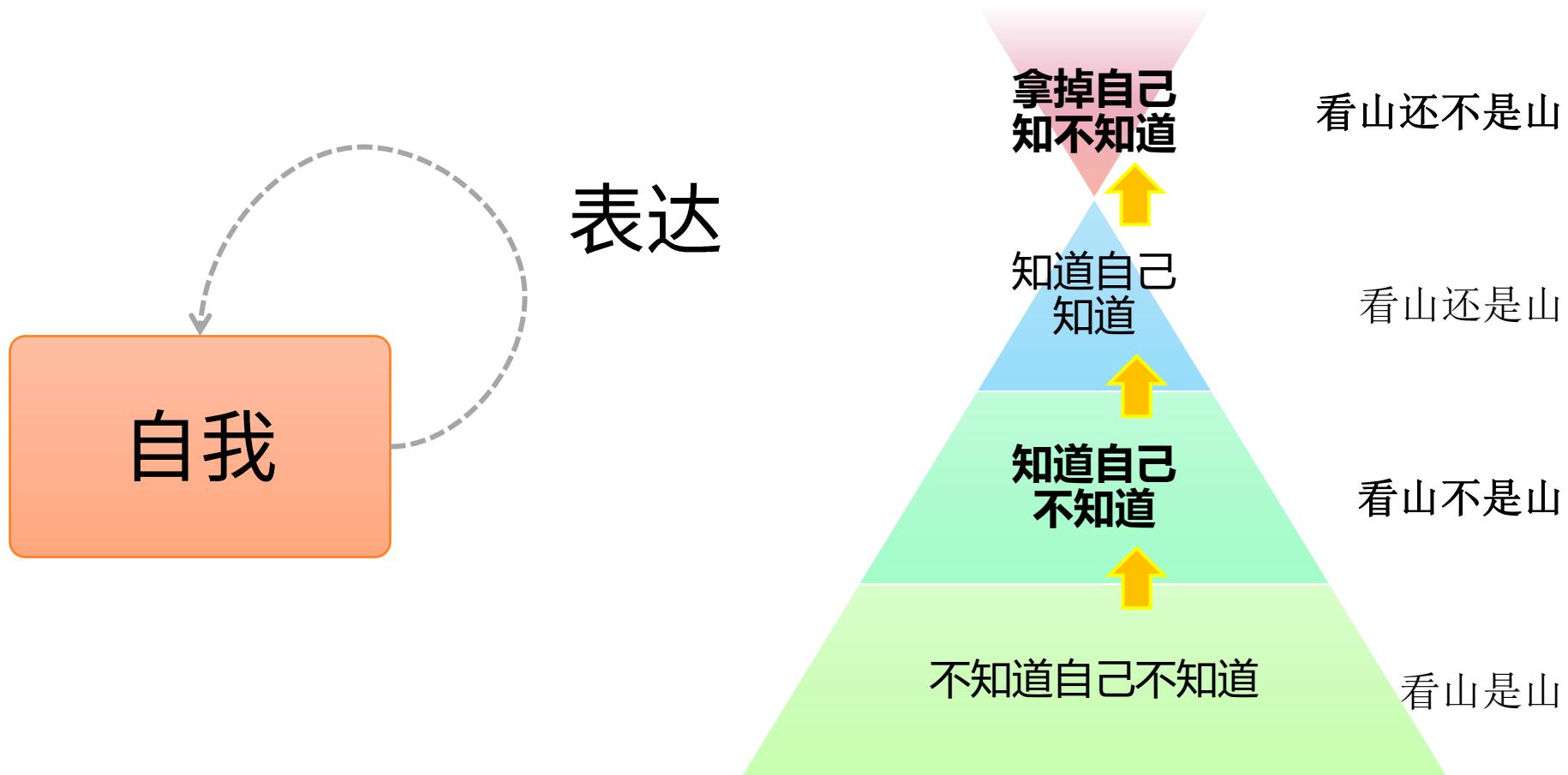
课后作业

“去往”

- 表现抽象主题：
- 在同一画面中，表现出从某一时间/空间/时空到另一时间/空间/时空的转变。可以尝试融入自己的感受或印象深刻的那个记忆或梦境。
- 请尝试强化作品中的**技术创新**及深化**人文底蕴**，这两个重要的维度。
- 允许失败，记录和呈现探索过程。

艺术思维

自我表达



rumi

what
you seek
is keeping
you.

——
众里寻他千百度
蓦然回首
那人却在灯火阑珊处

——辛弃疾 《青玉案·元夕》

感谢
大家！

特别鸣谢：
赵德阳
孙墨青

Jee
jeeding@outlook.com

2025年3月27日