

虚拟景观

——风景的现代性与人工智能的融合

蒋澍

近来, AI 图像生成技术发展迅速, 一些人接受了这项新兴技术, 但更多的人对其真实性表示怀疑和担忧。虽然有些人将其视为复制现实的工具, 但它的真正潜力在于突破艺术创作的界限。本文将深入探讨 AI 图像生成的特点及其作为艺术表达催化剂的用途, 通过中国传统山水美学与超现实主义艺术风格在使用 AI 生成作品中融合的具体案例, 探讨、摸索利用 AI 图像生成的潜力, 开启艺术表达新的可能性。

为了在创造性工作中有效地利用 AI 图像生成, 了解其基本特征至关重要。首先, AI 图像生成的最大特点在于它能够创造无限的虚拟世界, 这些生活中看不到的虚拟世界为创意过程提供了新奇感和吸引力, 为曾经无形的想法注入了生命。通过这样的优势, 我们可以利用 AI 的潜力提升艺术表现力, 促进创新并扩展人工智能的界限。

其次, 可以利用 AI 图像生成中固有的不确定性和偶然性进行艺术创作。这一特征使我们能够采用全新的视角, 进行意想不到的并置, 并运用富有想象力的融合来提升创作过程。由此往往会产生超出最初预期的结果, 从而摆脱传统的束缚。进而, 通过与人工智能算法的协同, 将专业知识与人工智能图像生成能力相结合。我们可以超越时间和文化的界限, 为尝试不同风格、视角和构图融合的可能性, 培养挑战传统艺术创作局限、重塑审美范式的探索精神。

因受郎静山的影响, 我一直在思考中国传统山水美学与当代摄影的关系。我们都有这样的经验: 去旅游, 看到了山川美景, 不由自主地掏出手机拍照, 似乎只有拍了照, 才真正代表自己去过了、看见过了。日后我们回忆起来, 要唤起当时的视

觉感受, 也大多还是会通过照片。然而就审美层面的山川美景而言, 不光需要我们将亲眼所见, 还需要用特别的方式记录下来, 这就是生活和艺术的关系。在常人看来, “山水”或许只是一类题材、一门艺术的呈现对象, 比如山水画、山水诗、山水园林……然而在中国的文化传统中, “山水”不是一种对自然的摹仿, 而是对自然的观察和想象, 以及人与自然之间的对话, 是寄托一种超越日常世界的精神追求, 更蕴藏着丰富的人文思想, 是中国古代文人表达内心思想、情感和精神体验的一种方式。山水的概念超越了单纯的物理风景描绘, 不再是忠实地再现每一个细节, 而是以一种能引起观者情感共鸣并唤起起静、远、空之感的方式描绘自然世界的本质和情绪。另一方面, 从超现实主义艺术的角度延伸, 更是能深入潜意识领域, 探索象征性和梦幻般的视觉语言, 通过生动的想象、细致的技巧、非理性的并置和幻觉效果挑战传统的现实观, 进而更深入地探索人类心理和存在的精神层面。中国传统山水艺术和超现实主义都旨在传达一种崇高的感觉: 超越世俗并在浩瀚的宇宙秩序中寻求自我实现和内在启迪。

AI 图像如何与中国传统文化、当代的艺术理念相结合, 是否有可能通过 AI 图像生成来弥合这两个世界? 如何用算法将超现实主义与中国传统山水美学相结合, 将我们的内心视觉解读并转化为象征性的风景, 从而突破传统摄影美学的界限, 挑战物理现实的局限性? 基于这样的背景, 在充分尊重 AI 图像生成基本特征的前提下, 我通过大量的摸索与实践, 生成了类似于魔幻现实主义摄影又同时融入中国山水摄影风格的图像, 展示了一种独特的艺术创新形式。

在这些由 AI 生成的图像中, 山峦重叠, 飞瀑流淌, 孤树茂盛地生长在高耸的山峦上, 风景呈现出一种梦幻般的神秘境界, 似乎瞥见了经常在梦中遇到的风景。

其实, 中国古代艺术家早就意识到, 引导观众的眼睛创造空间幻觉和唤起不同情感的重要性。进而, 绘画中元素的布局有助于引导观众的目光, 营造一种深度感和运动感, 让他们踏上视觉之旅。

出土于河北的西汉中山靖王刘胜墓里的错金铜博山炉就是一个例子。香炉以仙山峰叠为特征, 下碗绘水波纹, 想象当使用香炉的时候, 熏香的烟就会从炉中隐蔽的孔洞里升起, 在奇峰之间绕旋。这种状态就融合了仙山的三个基本要素: 山、水、云, 从而证明这样的观念很早就出现在汉代器物中, 成为后来山水画的元素。

于是, 在我的 AI 作品中, 强调和突出的正是这样一种中国文化独有的魔力, 借助 AI 生成达到了以往难以企及的高度——山在中国文化中具有象征意义, 代表稳定、智慧、超越、威严和敬畏, 它们充当天地之间的交汇点, 弥合凡人与神之间的鸿沟。山与道家哲学密切相关, 强调与自然的和谐、平衡和内在美德的培养, 道教去掉了“野”的概念, 取而代之的是“仙”, 将人迹罕至的地方视为仙人居住的境界。所以很多深山密林都有一种非常积极的文化属性, 与正能量和神仙存在相关联。画家郭熙强调从不同的角度观察山, 有时候, 为了特别强化高山的高耸特质, 会刻意阻断观者的视线, 观者仿佛想尽办法也无法穿透面前高山的阻隔, 从而产生仰视的压迫感和空间的阻隔感。高山成了绝对主角, 人变得渺小, 神圣感便会油然而生。所以在中国山水中, 体会这种山水之间的精神“距离感”, 可以让心灵产生一种深刻的游离。山和水是连在一起的, 山有多高, 水有多深, 水体现了生命的动态和流动性, 代表着变化、适应和存在的周期性。河流对于维持生计至关重要, 在整个中国历史上的文明发展中发挥了至关重要的作用, 它们象征着万物的相互联系和时间的永恒流动。此外, 高山孤树的写

照具有象征意义, 与中国古代文人的精神追求相呼应。孤树传达了一种韧性和毅力, 正如这棵树经得起严酷的考验, 屹立在浩瀚的山峦中, 体现了文人在精神道路上不畏挑战、不畏艰险的决心, 代表了个人对自我发现、孤独和精神启蒙的追求, 表明脱离世俗的干扰、专注于内心成长和反省的旅程。同时, 对高山孤树的描绘唤起了一种敬畏、宏伟和崇敬的感觉, 它突出了个人在大自然的浩瀚面前的渺小, 培养了一种谦逊的感觉。我正是借助这些元素的组合, 将其植入宏大的文化背景中, 深入探索自然、人文和宇宙的相互关联。其中, AI 所扮演的角色是不可或缺的, 尤其是其融合能力展示了弥合文化鸿沟和扩大艺术探索可能的潜力, 引入了一种全新的艺术表现形式, 邀请观者沉思以往难以体验的自然深邃之美。

如果从当代生活的层面加以拓展思考, 这样的融合还有助于得到心灵的慰藉。当我们发现自己置身于自然景观中时, 内心就会发生微妙的转变, 有一种明显的放松感和轻盈感弥漫在我们的身上, 重新唤醒了一种较慢的、沉思的节奏。这一切都在时刻提醒我们, 尽管我们的社会发生了变化和进步, 但人类体验的基本方面并没有改变: 对自然之美的欣赏、宁静中的慰藉以及对我们与世界相互联系的认识——当我们遇到山和水时, 会在我们内心产生和谐的共鸣。因此, 即使在我们现代快节奏的生活中, 山水的意义依然存在——尤其是在 AI 介入的“新山水”风景中, 在真实与虚拟的转换中, 提供了一座将人类共同遗产联系起来的桥梁, AI 与艺术的融合为无限的创造力提供了一个平台, 它使我们思考不同艺术传统的融合和跨文化的艺术探索, 并重新定义我们对世界的看法。通过将技术作为艺术表达的工具, 我们可以继续突破创造力的界限, 在不断发展的艺术领域开辟新的道路。

渔灯暖流年

刘峰

故乡是水乡, 旧年人家, 都有一盏渔灯。渔灯, 大多为马蹄灯, 上部分是提手, 中间为挡风玻璃罩, 下部是一个马蹄型的铁油壶, 悬在乌漆漆的船篷, 成了旧年水乡一景。

无风的暗夜, 水乡如蜡染, 从岸上眺望, 渔灯星星点点, 晶莹剔透, 橘黄里带一丝儿微红, 有宋元画意。

起风了, “风起于青萍之末, 浪成于微澜之间”, 此时分, 渔火最有情味。船儿, 仿佛一匹风中的马, 识水性的船家似骑手, 泛起的水沫气息如牧场的青草味道, 激活古老的基因, 给人浪里白条般的快意。远远望去, 渔灯摇曳烟波, 闪闪烁烁, 缥缥缈缈, 饶有古趣。

有时, 遇上雨雪, 深谙水路的船家, 像巷陌人家熟悉每一条巷子一样, 会寻一处港湾避一避。

港湾暖, 生有芦葦、红蓼、菖蒲、野菘等水生植物, 可御风寒, 予人慰藉。此时, 挂在船篷的渔灯, 犹如一位忠实的伙伴, 静静陪伴着你。“夜黑见渔灯, 孤光一点萤。微微风簇浪, 散作满河星。”寒夜漫漫, 守一泥炉, 拥一衾被, 浴着明净的灯火, 浸在辽阔的阔寂, 啜一壶绿茗, 品一册古籍, 就能享受隐者的生活, 拥有高士的风度。

烟水虽寒, 灯火可亲! 有一年, 我随父亲去湖中看鱼。那片大水, 离古镇二三里。子夜, 停棹野港, 于半梦半醒之间, 感觉船底有奇怪的声音, 像遥远的呼唤, 似古老的歌谣, 飘荡烟波, 直接九霄。仿佛, 水下与夜空已融为一体, 父子俩座下的这一尾木舟, 犹如一艘小小的宇宙飞船, 随时要飘向茫茫太空。

见我胆怯, 父亲将渔灯摘下来, 探向水面。顺着他手指的方面, 我才发现, 哎哟, 水下简直是一个鱼的世界。它们好比一团彩云, 俨然一群水兽, 麇集船底, 鳃一张一合, 吐出一串串珍珠般的气泡。有些鱼, 如潜艇蛰伏水里; 有些鱼, 像树叶飘飘。那些奇异的声音, 原来是鱼群的啾啾。

在渔夫的眼里, 养一湖鱼, 跟农人养一坡羊、一圈鸡、一栏兔, 别无二致。

灯光, 吸引了更多的鱼游来。银白色的、金红色的、乌青色的、暗绿色的、橙黄色的、斑点状的, 花团锦簇, 异彩纷呈。只见父亲不慌不忙, 从舱底铲出大块大块的饲料, 抛在湖中, 水面立刻翻起了阵阵浪花。鱼挤成一团, 大口吞食, 不时有鱼跃出水面, 发出好听的泼喇声。湖水因搅动, 弥漫水藻清香。

不知多少个夜晚, 父亲点灯下湖。夜阑人静, 母亲因担心, 提了一盏灯, 站在古镇的断桥头, 用双手拢成喇叭, 朝天大喊。声音, 像一只夜鸟, 贴水飞翔, 不一会儿, 一点灯火近了。父亲将渔灯举在空中, 晃了三下, 母亲见了, 也晃了三下。两人会意, 父亲继续看鱼, 母亲放心回家。

在水乡, 鱼有鱼言, 灯有灯语。“白发渔樵江渚上, 惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事, 都付笑谈中。”水上相逢, 灯灯辉映, 是彼此的温存; “数点渔灯依古岸, 断桥垂露滴梧桐”, 是纵一苇之所如, 凌万顷之茫然后的栖息, 水与火的缠绵。

如今回乡, 已难见渔火了。柴油味冲淡了水藻香, 突突作响的机船代替了木舟, 白炽灯取代了小小的渔灯。冷冷雪光, 扫在湖面, 周遭烟水, 一览无余。父亲早已作古, 我漂泊在远方。水乡、断桥、木舟、苇丛、鱼群、古岸、暗夜、旧梦, 因渔灯而照亮。清清柔柔的月光, 穿透似水流年, 暖在心窝, 成了挥之不去的乡愁。

繁荣书单

2023年9月
江苏凤凰少年儿童出版社
黄蓓佳著

《黎明动物园》

简介: 作者以丝丝入扣的精准描写, 展现了战火硝烟中, 一座城市动物园的艰苦抉择。通过艰难守成与勇敢突围两条故事线, 细腻地刻画了绝境中, 人与动物间的真情羁绊与执着守望, 闪烁着灼灼的人文主义光辉。作品将惊心动魄的紧张情节与纯真稚拙的温暖情感巧妙结合, 既有对宏大场面的精准再现, 又将动物们的可爱、萌趣描绘得生动真切。这是一部可读性极强的儿童文学佳作。

重逢之夜

蓝希琳

山依然连着山, 树还牵着树
幽谷里升起月亮
就悬停在我们的头顶
几枚松针, 缝补着开裂的夜幕
数声鸟鸣, 叫破了夜的平静
提着灯笼上山梁的人走远了
昔日的村寨容颜焕然一新
今夜我要再叫一声亲爱的兄弟
你醉倒在铺满月光的草丛
我的酒壶在晚风里早已空空

《恋语》 何汝锋摄

公路上的旧时光

张新文

上次回家, 被故乡的一段路震撼了。这是一条我们县城通往市里的公路, 最早是从我那儿穿村而过, 后来改道绕村而过, 如今这条路又变成了高速路。这条路在变宽、变高、变美的过程中, 可能是因为工程设计的需要, 在我们村就留下了一段不足百米的公路原貌。

初冬的傍晚, 我在这段老旧的公路上遛弯, 看着不远处高速路上车来车往, 心里涌出无限的感慨, 老路与新路同时在这里存在着, 一个孤寂无语, 一个喧嚣高歌。老路, 是一段岁月留下的痕迹。

它承载着旧的时光, 它穿越了无数个日夜, 见证了无数个故事的发生, 它静静地躺在那里, 仿佛在诉说着那些被遗忘的时光。

阳光洒在公路上, 金黄色的光芒照亮了每一寸土地。那些被风吹过的日子, 那

些被雨淋湿的季节, 都在这条公路上留下了深深的印记。在这里, 时间仿佛变得不再那么重要, 人们总是不紧不慢地过着他们的日子。

那时的我们, 还年轻、懵懂, 骑着单车, 沿着这条公路, 一路向前。我们的笑声, 我们的梦想, 都留在了这条公路上。那时候的天空是那么的蓝, 那时候的风是那么的轻, 那时候的心情是那么的简单。我们以为这就是永恒, 这就是生活。

记得那时的冬天特别冷, 一下雪这条公路就变成了泥路, 所有的车辆就“趴窝”(停下来了)了, 后来变成石子路, 变成柏油路, 这条路的车才正常地跑起来……化雪的时候, 晚上会更冷, 草屋的屋檐下齐刷刷地结着一排冰锥, 冰锥很长, 草屋低矮的时候, 我们伸手都可以够得着。那

天早晨我和邻家的梅花去供销社买供应的猪肉, 没有作家笔下洁白如玉脂般的猪肉那么美好, 其实只是毛油, 有些暗淡, 有些黏稠的那种。我俩每人套上线织手套, 手里拿着一个大的茶缸, 说着, 笑着走在路上……离村远了, 我们有数不完的话, 快乐得像出了笼子的小鸟。

忽然, 她双手垂下, “啊! 啊!” 几声, 我才发现茶缸粘在了她的舌头上。“天这么冷, 你怎么敢用舌头去舔茶缸呢?” 前不着村后不着店, 这下该怎么办呀? 她用手比画着, 意思是叫我用力把茶缸取下来, 严格地说是“撕”下来。我胆子小, 我怕见到血, 我面对着梅花摆摆手。我知道梅花胆子大, 连男孩都不敢骑, 她连眼睛都不眨一下, 就骑了上去。她很蔑视地看了一眼我, 依然眼睛都不眨, 这次她双手一用

力, 就把茶缸拿出来, 血, 瞬间从她的口腔里流了出来, 没有流出来的是她的眼泪。她连吐了几口, 路边洁白的雪地上就开出了几朵美丽的梅花, 她的果断, 她的勇敢, 她的坚强, 令我佩服得五体投地, 那天我看梅花比平时还要美!

如今, 年轻已是过去式, 我和梅花已不同的城市生活着, 岁月已经在我们的脸上留下了痕迹。再次踏上这条老旧的公路, 却发现已经找不回当初的感觉, 那些曾经的欢笑、那些曾经的梦想, 都已经变成了回忆, 我们只能在心中默默地怀念, 怀念那些旧时光, 然而, 正是这些旧时光, 让我们更加珍惜现在的生活。

公路上的旧时光, 是生命中最美好的回忆, 它让我明白, 时间虽然会流逝, 但那些美好的记忆永远不会消失。