

示和阶段性总结，又是教育部书法教指委为贯彻落实进一步传承发展中华优秀传统文化的重要举措。郑州大学和郑州大学书法学院按照教育部书法教指委要求，高质量、高水平完成了此次系列活动的筹备和组织工作，确保了教育部书法教指委首次全国性会议活动的圆满成功，获得与会代表的高度肯定与评价。相信首次书法教育大会的成功举办，对全国的书法教育工作必定产生积极的推动作用；特别是本次系列活动探索实施的模式：通过学术研讨会与展览的双向赋能，必将为构建科学的、具有中国特色的书法教育体系注入新的发展动能。

作者单位：

肖政杉 中国教育科学研究院

孙晓涛 郑州大学书法学院

书法与人工智能的融合及价值审视

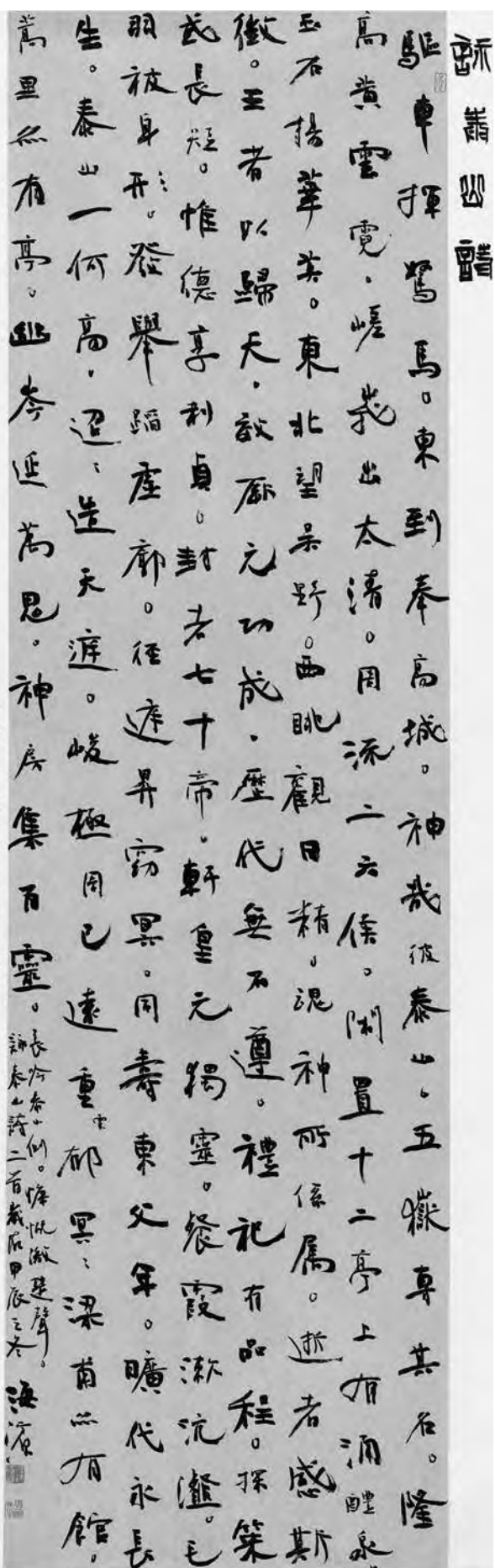
朱梦远

随着人工智能技术的迅猛发展，其与各领域的融合正引发深刻变革，书法艺术也面临前所未有的机遇与挑战。第二届国际书法嘉年华呈现了人工智能书写新动向，书法艺术与人工智能的结合是推动书法创造性转化和创新性发展的时代要求，书法工作者应以开放态度拥抱这一变革，在人机协作中坚守艺术本体与人文精神，引领书法艺术在数字文明时代焕发新的生机。

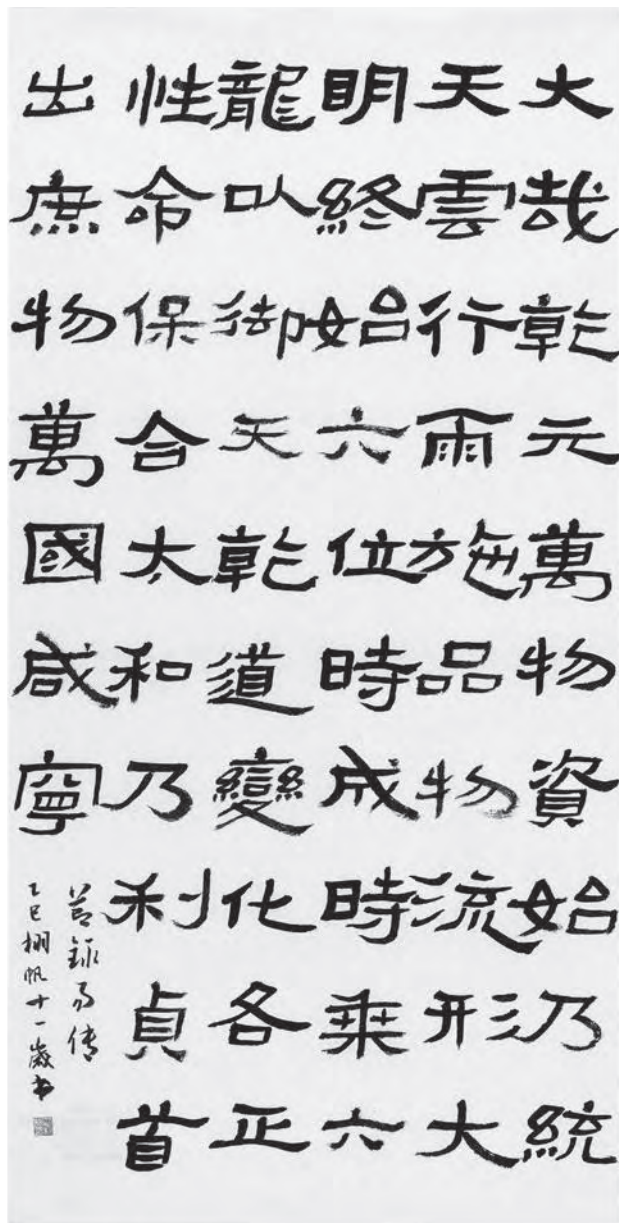
当下，我们正身处一场由人工智能（AI）技术引领的广泛而深刻的科技革命与产业变革之中。中国文联编写的《中国艺术发展报告》明确指出，面对人工智能

带来的新变化、新机遇和新挑战，文艺领域工作者有必要『着力培养能与智能工具良好协作的数字素养，迎接人工智能在人类智慧指导下带来的原创性突破和创新性文艺作品。』在书法领域，当下有诸多人工智能参与创作的实践正在发生，预示着人工智能介入书法艺术创作的趋势不可避免，正如张海所言：『当代科技发展迅速，古老的书法艺术一定会跟科技相结合，而且是大趋势，作为书法家应该以自己的创作实践来回应这个趋势。』辛丑牛年春晚上，通过输入固定程序，人工智能机器人可以用毛笔书写不同造型的『福』字。如今，第二届国际书法嘉年华活动上，人工智能已能现场高精度同步模拟书法家笔触轨迹，复现篆隶楷行草各种书体的长篇作品，作品效果高度逼真，双盲对比中甚至难以区分人工与乙书写。可见，乙书法发展迅速，并且走向了更

张海滨 行书咏泰山诗二首轴 纵80cm 横60cm 二〇二四年 选自《魏碑圣地——第七届全国魏碑书法大赛获奖作品集》

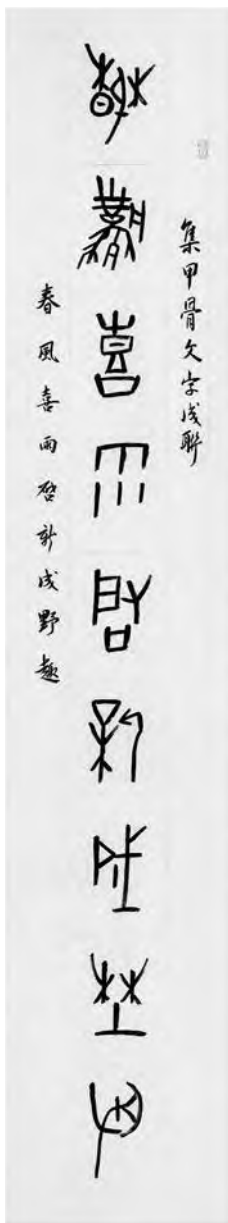
泰山之雄，齐鲁之望，
五岳独尊，第一奇观。
造化钟神秀，阴阳割昏晓。
荡胸生层云，决眦入归鸟。
会当凌绝顶，一览众山小。

刘桐帆 隶书节录易传轴 纵137cm 横67cm 二〇二五年
选自《未来可期——河南省中小学书法大赛获奖作品集》

孔令广 篆书九言联 纵180cm 横34cm x 2 二〇二五年
选自《五洲同心——国际在华留学生书法展作品集》
春风喜雨启新成野趣 秋水绿林明智共幽游

集甲骨文字成聯

春風喜雨啟新成野趣

广泛的公众视野，成为不容忽视的艺术现场组成部分。

新时代书法的创造性转化、创新性发展

新时代，我们将“视为新质生产力在书法领域的体现，就意味着其应用不应停留于技术炫技，而应着眼于提升书法艺术创作生产的‘质’与‘效’，驱动其内在的创造性转化、创新性发展。

其一，激发创作灵感。传统书法创作强调“心手双畅”，“AI则催生了书法创作‘人机协同’的新模式。如陈振濂认为，使用“写字法”，‘技术方面，它可以做到墨的浓淡、点画的顿挫完全复制’；创造方面，相较于个人有限的经验，“AI”的海量数据孕育着更多创造的可能性。不论给出怎样脑洞大开、意想不到的指令，“AI”都可以做出‘风格融合’或‘无中生有’的尝试，因其生成过程不可预测，这种融合性、偶然性、探索性的尝试避开了书法创作者惯性思维带来的束缚，拓展了书法创作表现的可能性，从而反哺书法创作者，激发其创作灵感和热情，使其从重复性、基础性书写中解放出来，更专注于创意构思、情感表达等精神层面的探索，实现由‘必然王国’到‘自由王国’的飞跃。

其二，助力大众美育。传统审美模式中，观众只能被动、静态、单向地接受信息，“AI”的介入增强了观众的沉浸感、互动感与体验感，丰富了书法艺术的审美维度。据主办方透露，下一届的国际书法嘉年华活动有望结合AI与VR/AR技术，构建可沉浸式游览的线上书法艺术馆，观众可“零距离”观摩高清晰度数字复原的珍贵碑帖，甚至通过交互设备来体验“虚拟书写”。这种交互式、对话式的观赏方式更贴合当代人的审美习惯，一定程度上降低了大众书法欣赏、创作的门槛，促进了书法的社会化传播与艺术美育的普及。

其三，赋能书法教育。“AI算法可根据用户偏好和实际需求，精准推送相关的书法知识、作品赏析、学术动态，并构建个人书法学习、研究的数据库，使书法学习与研究更加系统化、智能化。书法教学过程中，如陈龙

国认为,△能够实现因材施教的个性化指导,用全面的数据分析和高效的实时纠错,解决传统教学中师资水平不均、教学资源有限、教学方法单一等问题,提升书法教学的效果。

其四,活化书法遗产。△是书法遗产数字化保护、修复与活化的利器。秦简汉帛、晋帖唐碑、宋元手札等即便实物早已损毁,也能够以数字化的方式永久保存下来。如《中国书法大会》(第二季)中,北京大学团队与节目组合作,以残存的《玉版十三行》为底本借助△造字技术,成功复原了九百一十九个字的《洛神赋》全卷。又如浙江大学团队为《妙严寺记》碑打造全面的数字化档案,真实还原每一道刻痕的纹理,并利用△辅助修复残损字迹。甚至在不久的将来,如一些学者所言,△可以虚拟重现古代书写场景,使千年墨迹焕发生机。

其五,助推文化产业。△依靠大数据和深度学习,可以精准勾勒用户画像,依据实际需要轻松生成符合特定主题与风格的海量字体,辅助文创产品的设计开发,丰富了视觉表达的多样性。当下方兴未艾的文创街区设计、数字化书法展览、智能文房产品开发、沉浸式书法体验项目等正在形成新的产业增长点,为书法艺术的可持续发展注入了经济活力,形成消费带动生产创造的良性循环。

人工智能与书法艺术的融合是新质生产力在书法艺术创作领域的生动实践,面对这一历史浪潮,书法工作者应认识到艺术与人工智能的结合并非简单的工具替代,而是迸发创造力的协同演进。将作为新质生产力关键代表的人工智能应用于书法领域,是推动这一古老艺术实现创造性转化、创新性发展的时代要求。

开放态度与主体性价值

科技的双刃剑效应要求书法工作者必须保持清醒的价值审视,『书法艺术发展的目标不在于抵御技术所带来的「祛魅」,而在于通过技术的棱镜,使人文精神在数字化浪潮中实现创造性转化、创新性发展。』^②应该

坚信,『科技的健康发展需要伦理规约和价值引导,必须从中灌注更多人文精神』。^③

目前,△技术发展依然处在初级阶段,△的『协同』本质还是『数据训练模拟运笔路径』,其局限性也是显而易见的。△的书法数据多基于图像像素识别,尚未关联物理质感,难以重现书法原作经过岁月洗礼形成的独特自然的肌理和质感,美感和历史感有所缺失;仅能通过数据统计模拟,机械拆解文字符号,无法深层理解文本意蕴内涵,甚至会生成很多无实义的『错别字』,生成的『墨色变化』多为预设参数,无法模拟传统书法中墨色与纸质的互动,丧失了许多纸质书写的趣味和韵味;工业制造带来的标准化,使其作品难以承续历史,也不再关涉未来,仅能复制表面的『视觉特征』,无法传承『风格的历史基因』。

更为重要的是,△技术协同创作最缺乏的,恰恰是艺术创作最本质、最核心的内容——人的个性情感与文化底蕴。笔墨不仅是技巧,更是心性的外化。正如张海先生接受央视采访时所言:『科技的发展能为艺术增光添彩,但人还是带有感情色彩的。』人工智能在书法复制、传播方面的优势不容忽视,但机器人没有情感,因而缺少对书法本质的把握。扬雄云:『书,心画也。』书法创作过程中的笔触轻重、墨色浓淡、节奏缓急、笔画勾连、章法布局皆是创作者当下情感状态和思绪流动的即时反映,而人类思想情感的深度和复杂性,正是△的盲区。△可以模拟《祭侄文稿》『破笔』『枯墨』的笔画形态和涂改痕迹,但它无法理解颜真卿在书写时那份『抚念摧切,震悼心颜』的家国之痛,那份颤抖与涂抹之中蕴含的深切情感。也正因人类与△之间缺少这种文化基因和情感经验的『共通性』,观众和△作品之间总有一层隔膜,难以实现深层次的情感共鸣与对话。

对于书法工作者而言,应以开放自信的心态学习、了解并尝试运用△技术。开放态度意味着将△视为艺术表达的新『笔砚』,而非对手。△是『器』,是

『用』,而艺术之『道』与『魂』在于人,书法艺术的精神内核——如『屋漏痕』『锥画沙』『印印泥』『担夫争道』等蕴含的自然哲理与生命质感是算法难以企及的。倡导『人机协同』的最佳模式需艺术家提出创意、设定审美标准、注入情感精神,△负责高效执行、数据支持、拓展表现可能。最终作品的价值评判,应回归艺术性、思想性与人文价值本身。同时,创作者须警惕过度依赖技术导致的技术『异化』风险,如果一味追求△生成的『完美』与『奇观』,可能导致书法艺术失去其最珍贵的『书写性』(韵律、气息、情感、思想、心性)和艺术家的『个人风格印记』,沦为冰冷的数字符号。或在技术中迷失,疏于心手合一的独自练习,缺失了习练过程中的揣摩、体味、试错和领悟,导致其艺术思考力和生命力的萎缩。因之,在书法与△的融合中,书法工作者应以开放态度拥抱变革,同时更加清醒地回归和坚守书法艺术的人文核心与主体性价值,在人机协作中牢牢把握创作主导权,让艺术回归『人』本身,切勿主客颠倒。

书法艺术的未来发展会走向更高层次的人机交互与融合,其理想图景是△成为创作的智能工具,助力创作者更深入地理解传统法度、更自由地表达当代精神。书法工作者应在坚守艺术本体与人文精神的基础上,加强跨学科研究,努力成为既懂艺术又懂人工智能的复合型人才,共同书写书法艺术在人工智能时代的华彩篇章。

注释:

①中国文学艺术界联合会.二〇二二中国艺术发展报告[M].北京:中国文联出版社,2024:376.

②刘衍泽.数智时代的书法认知与书法生态构建[J].中国书法,2025(03):171.

③庞井君.人工智能与文艺新形态[N].人民日报,2018-11-13.

作者单位:河南省社会科学院
本专题责编:范国新 马健