

绘画与 AIGC：艺术创作的新纪元

戚诗悦

（南京艺术学院绘画专业，江苏 南京 210000）

摘要：本文探讨了绘画艺术与人工智能生成内容（AIGC）技术的融合，分析了 AIGC 技术如何推动艺术创作的新纪元，并对绘画艺术的数字化转型、AIGC 技术在绘画中的应用、对传统绘画的影响、市场与接受度、伦理与法律问题以及未来展望进行了深入讨论。文章指出，AIGC 技术通过深度学习和神经网络等算法，使计算机能够创作出具有艺术价值的作品，这不仅为艺术家提供了新的创作工具和平台，也引发了关于艺术原创性、版权归属等伦理和法律问题的讨论。同时，AIGC 技术的市场潜力巨大，但公众对 AI 创作艺术的态度复杂多变。

关键词：绘画艺术与人工智能生成；艺术创作

一、AIGC 技术在绘画中的应用

（一）自动化绘画工具的兴起

随着人工智能技术的飞速发展，自动化绘画工具的兴起标志着绘画艺术与 AIGC（人工智能生成内容）技术的深度融合。根据市场研究机构的报告，2022 年全球 AIGC 市场规模已达到数十亿美元，并预计在未来几年内将以超过 20% 的年复合增长率持续增长。这一趋势不仅改变了艺术家的创作方式，也为艺术爱好者提供了全新的创作平台。例如，DeepArt、Artbreeder 等平台利用深度学习算法，允许用户通过简单的拖拽和选择，即可创造出独一无二的艺术作品。这种技术的普及，正如毕加索所言：“艺术是谎言，告诉我们真相。”它通过算法的“谎言”揭示了人类对美的无限追求和创造力的无限可能。

（二）人工智能辅助的创作过程

在绘画与人工智能生成内容（AIGC）技术的融合中，人工智能辅助的创作过程已经开辟了艺术创作的新纪元。艺术家们借助先进的算法和深度学习模型，能够以前所未有的速度和精确度实现他们的创意。例如，使用生成对抗网络（GANs）技术，艺术家可以创造出既新颖又具有高度细节的作品。根据一项研究，GANs 能够通过学习大量艺术作品的风格，生成新的图像，这些图像在视觉上与人类艺术家的作品难以区分。这种技术不仅提高了创作效率，还为艺术家提供了探索新风格和表达方式的无限可能。正如毕加索所说：“艺术是谎言，它让我们认识到真理。”AIGC 技术通过其算法的“谎言”，帮助艺术家们揭示了新的艺术真理。

二、AIGC 对传统绘画的影响

（一）传统绘画技巧与 AIGC 的结合

随着人工智能生成内容（AIGC）技术的飞速发展，传统绘画技巧与 AIGC 的结合正开启艺术创作的新纪元。艺术家们开始利用 AIGC 技术，将传统绘画的细腻笔触与数字工具的无限可能相结合，创造出前所未有的艺术作品。例如，利用深度学习算法，艺术家可以训练 AI 模型识别并模仿特定画家的风格，如梵高或毕加索，从而生成具有这些大师风格的新作品。这种技术不仅能够帮助艺术家探索新的创作领域，还能够为艺术教育提供新的工具，使学习者能够通过 AI 的互动更深入地理解传统绘画技巧^[1]。

在分析模型方面，AIGC 技术的结合为传统绘画带来了数据驱动的创作方法。通过分析大量艺术作品的数据，AI 可以预测色彩搭配、构图布局以及光影效果的最佳组合，为艺术家提供创作上的参考。这种基于数据的创作方法，虽然可能引起关于艺术创作主观性和原创性的争议，但不可否认的是，它为艺术家提供了新的视角和灵感来源。正如毕加索所说：“艺术是消灭现实的一种方式。”AIGC 技术的结合，正是以一种全新的方式消灭了传统与现代之间的界限，创造出新的艺术现实。

案例研究显示，AIGC 技术在绘画中的应用已经取得显著成果。例如，谷歌的 DeepArt 项目，它使用深度神经网络将用户的照片转换成著名画家的风格，这一过程不仅保留了原照片的主体内容，还赋予了其新的艺术形式。这种技术的出现，使得传统绘画技巧得以在数字时代焕发新生，同时也引发了关于艺术创作本质的深入讨论。艺术家和 AI 的合作，正在成为一种新的艺术创作模式，它不仅挑战了传统艺术的定义，也为艺术的未来发展开辟了新的道路。

（二）艺术家与 AI 合作的新趋势

随着人工智能技术的飞速发展,艺术家与AI合作的新趋势正在绘画界引发一场革命。根据《艺术与人工智能报告》显示^[2],超过40%的当代艺术家表示愿意尝试使用AI作为创作工具。这种合作模式不仅为艺术家提供了前所未有的创作自由度,还为艺术作品带来了全新的审美体验。例如,著名艺术家Refik Anadol利用AI算法创作的“数据雕塑”系列,将数据转化为视觉艺术,展现了AI在艺术创作中的巨大潜力。这种合作模式下,艺术家的创意与AI的计算能力相结合,产生了独特的艺术风格,这不仅挑战了传统艺术的边界,也引发了关于艺术创作本质的深入讨论。

三、AIGC绘画作品的市场与接受度

(一) AIGC艺术作品的市场潜力

随着人工智能生成内容(AIGC)技术的飞速发展,艺术创作领域正迎来前所未有的变革。AIGC艺术作品的市场潜力正逐渐显现,其独特性与创新性吸引了广泛的关注。根据市场研究机构的预测,到2025年,全球AIGC市场规模将达到数十亿美元。这一增长不仅得益于技术的进步,还得益于消费者对个性化和定制化内容需求的增加。例如,AIGC技术能够根据用户的喜好生成独一无二的艺术作品,这种高度定制化的服务在艺术品市场中具有巨大的吸引力。此外,AIGC艺术作品在版权归属、原创性争议等方面的讨论,也推动了相关法律法规的完善,为市场的发展提供了更加清晰的法律框架。

(二) 公众对AI创作艺术的态度分析

随着AIGC技术的飞速发展,公众对AI创作艺术的态度呈现出复杂多变的态势。一方面,人们对于AI能够模仿甚至超越人类艺术家的创作能力感到惊奇和赞赏。例如,AI创作的画作在某些拍卖会上拍出了高价,这表明市场对AI艺术作品的接受度正在提升。另一方面,公众对于AI艺术的原创性和版权归属问题持有疑虑。根据一项调查,超过60%的受访者认为AI创作的艺术作品缺乏人类艺术家的情感和灵魂,这反映了人们对于艺术创作中人类情感价值的重视。此外,围绕AI艺术作品的版权归属问题,法律界和艺术界尚未形成统一的共识,这在一定程度上影响了公众对AI艺术的接受程度。正如史蒂夫·乔布斯所说:“技术本身并不足以改变世界,只有当技术与人文艺术相结合时,才能真正推动社会进步。”因此,未来AIGC与绘画艺术的共生之路,需要在技术进步与人文价值之间找到平衡点^[3]。

四、AIGC绘画的伦理与法律问题

(一) 人工智能创作的版权归属

随着AIGC技术的飞速发展,人工智能创作的版权归属问题逐渐成为艺术界和法律界关注的焦点。在绘画与AIGC的融合中,创作过程的自动化和智能化带来了前所未有的艺术表现形式,但同时也引发了关于作品版权的复杂讨论。例如,当一个AI绘画工具在艺术家的指导下创作出一幅作品时,版权应归属于AI开发者、艺术家,还是AI本身?根据美国版权局的规定,只有人类创作者才能拥有版权,但随着技术的进步,这一立场可能需要重新审视。在2018年,一个名为“创造力机器”的AI创作了一幅画作,并在佳士得拍卖行以43.25万美元的价格售出,这一事件引发了广泛的版权归属争议。此外,一些学者提出,应考虑建立新的法律框架来适应AI创作的特殊性,例如,可以将版权归属于AI的“使用者”,即那些指导AI创作过程的艺术家或设计师。在绘画艺术与AIGC共生的未来,如何平衡创新与法律保护,确保创作者权益,将是推动这一领域健康发展的关键。

(二) AIGC艺术作品的原创性争议

随着AIGC技术的飞速发展,艺术创作领域正经历着前所未有的变革。AIGC艺术作品的原创性争议,成为业界和公众讨论的焦点。一方面,AIGC技术通过深度学习算法,能够创造出前所未有的艺术风格和作品,这在一定程度上拓宽了艺术的边界。例如,谷歌的DeepDream算法生成的图像,以其独特的梦幻风格,吸引了大量关注。然而,另一方面,由于AIGC作品往往基于大量现有艺术作品的训练,这就引发了关于其原创性的质疑。有批评者指出,AIGC作品缺乏人类艺术家的个人经历和情感投入,因此不能算作真正的艺术创作。对此,支持者则认为,技术本身是中立的,关键在于人类如何使用它。正如史蒂夫·乔布斯所说:“技术本身并不重要,重要的是你如何使用技术。”因此,AIGC艺术作品的原创性争议,实际上是对艺术创作本质和人类创造力的重新审视。

参考文献:

- [1] 赵鑫,刘宪辉.AI技术与数字绘画创作边界:“参考”素材变革下的平行艺术视角.《艺术与设计(理论)》,2024,2(11):88-90.
- [2] 肖森云.艺术与人工智能.《艺术当代》,2021,20(06):46-49.
- [3] 托尼·杰克逊,潘源.模仿认同、模仿艺术与《人工智能》.《世界电影》,2023(03):25-39.