

从唯物辩证法视角看现代插画与 AI 插画的辩证关系

张舒欣, 杨云杉

天津师范大学, 天津 300000

鲁迅美术学院, 辽宁大连 116650

摘要 : 近几年, AIGC 技术 (AI-Generated Content) 即由 AI 生成内容的技术得到了飞速的发展, 人工智能进行绘画、作曲、文本创作已经开始渗入人类生活的各个方面。在大众的普遍认知中, AI 是冰冷的, 无感情的, 因此需要人类创意和灵魂的艺术领域一开始被认为是最不可能首先被 AI 所波及的, 但在美国举办的一场艺术博览会上, 一副 AI 绘图工具生成的艺术作品: “太空歌剧院” 获得了此次比赛的冠军, 被视为必须注入人类情感和创意表达的艺术, 却被 AI 生成的作品在这次比赛上击败, 引起大众对 AI 绘画的关注的同时, 也引起了诸多对于 AI 绘画的质疑和相应问题的讨论。现代插画与 AI 插画的矛盾同时也是艺术与科技的矛盾, 艺术与科技的结合是当下插画艺术发展的重要趋势, AI 插画也许会成为推动插画艺术创新和继续发展的重要力量, 但是它带来的问题也需要正式和思考解决的方向, 任何事物都具有两面性, 本文将结合唯物辩证法, 来尝试分析现代插画和 AI 插画之间的辩证关系。

关键词 : AI 绘画; 现代插画; 艺术设计

中图分类号 : J201

文献标识码 : A

文章编码 : 2023010138

From The Perspective Of Dialectical Materialism, The Dialectical Relationship Between Modern Illustration And Ai Illustration

Zhang Shuxin, Yang Yunshan

Tianjin Normal University, Tianjin 300000

Abstract : In recent years, AIGC (AI Generated Content) technology, which generates content from AI, has experienced rapid development. Artificial intelligence for painting, composition, and text creation has begun to penetrate into various aspects of human life. In the general perception of the public, AI is cold and emotionless, so the art field that requires human creativity and soul was initially considered the least likely to be affected by AI first. However, at an art exhibition held in the United States, an AI drawing tool generated artwork: “Space Opera House” won the championship of this competition, which was regarded as an art that must inject human emotions and creative expression. However, the artwork generated by AI was defeated in this competition, attracting public attention to AI painting and also raising many questions and corresponding discussions about AI painting. The contradiction between modern illustration and AI illustration is also a contradiction between art and technology. The combination of art and technology is an important trend in the development of illustration art. AI illustration may become an important force in promoting innovation and continued development of illustration art, but the problems it brings also require formal and thoughtful solutions. Everything has two sides. This article will combine dialectical materialism to try to analyze the dialectical relationship between modern illustration and AI illustration.

Key words : AI painting; modern illustration; art and design

一、对立与统一

(一) 现代插画和 AI 插画的对立

对立与统一是唯物辩证法中最核心的规律, 即: 一切存在的事物都由既相互对立、又相互统一的一对矛盾组合而成。矛盾双方在统一对立中推动着事物的发展。在插画领域中, 这两者可以被看作是相互统一和对立的一组矛盾。

现代插画和 AI 插画的对立面首先表现在创作过程上的对立: 提到现代插画, 人们的脑海中通常会浮现出插画师用纸和笔创作

的场景, 其通常是指由人类艺术家创作的作品, 整个的创作过程深深的与人类的情感、技巧、创造性深度结合, 通过手工、或者电子设备来直接表现自己的创意巧思, 要创造出别具一格的插画作品, 就需要画师拥有足够的审美和在学习插画的过程中所形成的独特个人风格, 插画师的情感和思维直接影响着作品的风格、色彩、构图。

以插画师李旻和蓝贵莲的插画作品为例, 虽然两位作者画的同样都是中国风题材, 但是画面风格、上色、给观者的感受却是不同的, 这更加说明插画在创作过程中更多的受到插画师在创作

图1 插画师李旻和蓝贵莲作品

时的感受和情绪影响，而画面呈现出的异形同构，或者是飞在宇宙中的动物们，则来自艺术家能动的创造力。想要画出精致的插画，需要多年磨炼的绘画技术，从基础学起，在不断的练习和尝试中发掘新的绘画方法，即使是在数字插画中，插画师也需要掌握相应的软件和绘图工具。从插画诞生以来，这样的艺术作品通常被看做是插画师情感和思想的传达媒介，其中蕴含的情感深度和复杂性通常也是人工智能难以复制的。

相比之下，AI插画的创作过程则依赖于机器、算法和机器学习技术，其创作过程是更加自动化的，并且强调效率和技术更新，通过学习大量插画作品的数据库，以识别和模仿特定的艺术风格，在从这些图像中提取特征，通过这些数据和算法，AI可以生成新的图像或者模仿特定的艺术风格，只需要关键词和指令，就可以根据要求完成绘制，其还可以根据提示词来绘制风格相似的作品，生成的速度相较于人类画师是非常快的，通过机器学习模型和神经网络，AI可以快速学习艺术风格并应用于插画中，并且可以根据同样的提示词生成一系列相似的作品。AI的创作过程还具有高度的自动化，可以快速生成大量作品，虽然这种效率是人类插画师无法匹敌的，但AI创作的插画往往缺乏人类创作逻辑和细腻，例如错位的空间、或多或少的的手指、发丝和衣服的黏连等，这也说明想要用AI生成精美的作品，需要使用者具备相应的审美能力和美术功底对AI产出的图像进行修正。

虽然AI绘画很容易产生较好的视觉效果，但是它的创新很大程度上是建立在现有的数据和算法基础上的，这种创新更多是数据的重组和运算，而非真正的创造性思维，因为AI实际上是不具备人类的“认知”能力的，也不具备去主动建立一个视觉图形的能力，所以它需要一个具备认知能力的人来做它的引导者。

现代插画和AI插画在创作过程上的对立，本质上是人与机器在艺术创作上的角色和方法的对立，一方面，现代插画强调的是人类艺术家的主观感受、情感和创造性，另一方面，AI强调的则是技术的力量，通过算法来自动生成作品。这样的对立性质同时也造成了其他的矛盾。这种对立首先造成了艺术创作中主体性的矛盾，目前为止的AI虽然能够生成好看的作品，但是它生成作品的每一个环节几乎都需要人的参与，比起让AI直接生图的

随机性，由使用者提供样本图像再生成的图会更接近使用者的要求，这增强了AI生图的可控性，也说明AI在创作过程中更像是工具。

在科技革命的历史浪潮下，这种对立也并不是不可调和的，许多艺术家正在探索如何将二者结合，利用AI的技术扩展自己作品的表达，在这个过程中，也体现着AI插画和现代插画的统一性。

（二）现代插画和AI插画的统一

唯物辩证法的观点告诉我们，对立不是绝对的，而是相对的，两种事物产生对立的同时也有着联系，AI插画与现代插画的统一其实是艺术与技术的融合，是一个相互影响的复杂过程，尽管存在明显的对立关系，但在其他层面，这两种插画形式也有某种程度的统一性。

首先，在创作工具上，AI为插画师提供了一种新的工具，如同过去的艺术家们所使用的不同工具一样，已经有艺术家尝试使用AI来辅助插画和设计工作，用AI来生成草图、创意灵感等，或者使用AI来绘制设想的内容，以达到快速预览视觉效果的目的，并且AI绘画提升了艺术家创作的效率，以往要画出极具视觉效果的图，需要艺术家在草稿阶段的不断尝试，思考构图和色彩的变化，为了画出效果最好的图，艺术家往往需要大量的时间试错，AI绘画让这一繁琐的过程变得简单，几分钟内就能生成一系列的图像以供其参考，从而确定插画的大致风格和效果等。并且AI绘画可以在使用者的指令下完成一些扩图、填充、上色的处理，并且由于其学习的数据库中包含着大量名人的画作，可以很容易的使用名人的画风来制作自己的作品。

插画师自述要求AI使用了一位名为Edmund Dulac艺术家的风格来生成背景，拼合后展现出的效果和氛围都是很不错的。在这里，AI插画被用来生成创意和画面效果，艺术家在用传统的绘画手段对AI生成的图进行调整和修改，最终细化作品。这种AI辅助绘画的方式利用了AI绘画的高效性和风格多样性，使得艺术家能够从繁重的重复性工作中脱离出来，将更多精力集中于整体概念和细节的雕琢。

其次，在艺术风格和表达上，AI与插画师也是共同协作的。AI被训练来学习和模仿丰富的艺术风格，从古典到现代，从东方到西方，通过给AI提供大量的样本，让AI学习指定风格的特征、上色、构图等特点，从而实现对经典风格的复刻或创造出新的插画作品，插画师也可以指导AI把不同的风格结合起来，从而创造出意想不到的视觉效果。

举例来说，利用人工智能技术进行插画绘制时，能够有效保留阿尔丰斯穆夏插画作品中流畅、螺旋的曲线形态，同时注重渲染出作品的优雅、神秘特质，采用自然元素如花卉、叶子等进行装饰处理，呈现出极高的艺术价值；尽管该技术仍存在待提高之处，但其绘制效果却已经能够达到以假乱真的程度。对于AI来说，模仿风格特点并不是它的绝活，更让人惊异的在于，AI在艺术家的引导下可以创作平时难以达到或者出现的艺术效果，可以对同一主题迅速进行不同质感、风格、形势的多样表现，这些在过去可能会因为耗时耗力和成本过高而无法实现，而现在只

需要 AI 就可以参考这些设计的艺术效果，艺术家可以通过 AI 创作，也可以把自己的创作融入 AI 中，为 AI 的创作赋予更多人的“灵魂”。

最后，AI 插画与现代插画的统一性还表现在艺术家与 AI 之间的互动性，在创作的过程中，AI 不仅是创作工具，还是艺术家的合作伙伴，AI 与艺术家之间的创作更具有互动性，艺术家不断的输入指令和反馈，AI 则提供新的视觉元素。

通过以上的举例，可以看到 AI 插画与现代插画是对立中有统一，统一中又有对立，在多个层面上产生了融合共生，它们在矛盾运动中共同推动着技术和艺术的发展，也为艺术家们提供了更为广阔的创作空间和创意的可能性。

二、AI 绘画的量变引起质变

（一）技术进步与艺术变革

质量转变是唯物辩证法中的一个重要概念，指的是在数量积累到一定程度时会引发本质上的、突变式的变化。而 AI 插画正是一个两边引起质变的典型。随着 AI 技术的发展和积累，尤其是在图像识别、生成算法和机器学习领域，AI 在艺术创作中的应用变得越来越广泛和深入。从最初的简单模拟和辅助工具到现在能够生成复杂和独创性的艺术作品，AI 技术的进步推动了艺术创作方式的根本变革，以前对于插画的绘制需要长期的积累和练习，不经过专业等训练很难画出绚丽的画面效果，但是现在只需要对画面和风格描述的提示词，就能完成一副插画。《太空歌剧院》是一幅通过 AI 绘图工具 Midjourney 生成的艺术作品。这件作品在美国科罗拉多州的艺术博览会上获得了数字艺术类别的冠军，因其使用人工智能技术在艺术界引起了广泛的讨论和争议。该作品是由一位游戏设计师，首次参加艺术比赛时创作的。他使用 AI 制图工具，根据一系列关键词生成图像，然后通过 Photoshop 进行了约 80 小时的精细调整。Midjourney 利用了先进的人工智能技术来解析输入的提示词，并结合大规模的图像数据，创造出独特且符合艺术家要求的艺术作品。《太空歌剧院》描绘了一个梦幻般的太空歌剧院场景，其中包括巴洛克式的大厅和透过圆窗仰望远方天空的古典风格人物。

（二）观念和文化的演变

随着 AI 插画作品的增多和公众接受度的提高，人们对于什么是艺术、谁可以被称为艺术家的观念也在慢慢变化。从最初的怀疑和排斥到逐渐的接受和欣赏，AI 插画促使人们重新思考艺术的本质，目前在国内的很多平台，已经开始积极与 AI 插画艺术接轨，推出相关的活动，鼓励和引导用户尝试 AI 插画，人们对 AI 艺术的接纳会推进和影响艺术的发展，艺术是文化的重要组成部分，艺术的变革也反映了文化的变革。AI 在艺术领域的应用和普及影响了人们的审美、创作和欣赏习惯，推动了文化的质量转变，这些技术虽然正在迅速发展且短时间内不会消失，但是其实际影响目前是难以做出一个理性的判断。

三、结论

首先，现代插画与 AI 插画在对立统一中共存发展。尽管在创作方法、艺术表达和观众接受度上存在显著差异，但二者也在不断地相互影响和融合。AI 作为一种新兴的技术和媒介，为现代插画带来了新的可能性，挑战了传统艺术的界限，并为之形成了一种复杂的互动关系。艺术家利用 AI 扩展了创作手段和视野，而 AI 插画的发展也受到了传统艺术理念和实践的影响。

其次，技术的进步致使艺术领域的质量得到了显著的提升。随着人工智能技术在插画领域的广泛应用，艺术创作、表现和接受方式发生了根本性的变革，而这种变化不仅限于艺术作品的外在形式，更深刻地影响到了艺术的内涵、艺术家的角色以及艺术与社会的关系。人工智能插画作品的涌现和广泛推广在艺术价值、创造力和审美标准领域引发了广泛的讨论和重新评估。

综上所述，就现代插画与 AI 插画相互关系而言，这一关系揭示了艺术与技术之间相互作用的复杂性以及其潜在的深远影响。我们透过这一关系的理解，不仅能够更加充分地认知艺术的多样性和动态发展，同时也有助于更为深刻地洞察技术如何塑造艺术表达方式与推动文化发展的未来趋势。为了拓宽创新空间，艺术家、技术开发人员以及理论研究者需要继续开展良性互动和合作，并共同推进艺术与技术融合发展的进程。

参考文献

- [1] 卢炳宏. 论人工智能生成物的著作权保护 [D]. 2021.
- [2] 俞灵琦. AI 绘画热潮背后的冷思考 [J]. 华东科技. 2022, (12): 10-11.