

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

DOI: 10.61369/SDME.2025130021

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

Painting and AIGC: A New Era of Artistic Creation

Qi Shiyue

Painting Major, Nanjing University of the Arts, Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract： This paper explores the integration of painting art and Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) technology, analyzing how AIGC technology is driving a new era of artistic creation. It conducts in-depth discussions on topics such as the digital transformation of painting art, the application of AIGC technology in painting, its impact on traditional painting, market and acceptance, ethical and legal issues, and future prospects. The paper points out that through algorithms like deep learning and neural networks, AIGC technology enables computers to create works with artistic value. This not only provides artists with new creative tools and platforms but also triggers discussions on ethical and legal issues such as artistic originality and copyright ownership. Meanwhile, AIGC technology has huge market potential, but the public's attitude toward AI-created art is complex and variable.

Keywords： painting art and artificial intelligence generation; artistic creation

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^[4]。

（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^[3]。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库，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）AI 赋能文化遗产活化发展

在传统绘画发展领域，AIGC 为非遗文化传承断层问题提供了技术引擎，破解了传承困境与难题^[5]。首先，依托 AIGC 可以实现对传统绘画类非遗元素的智能结构与再造。例如在佛山木版画传承中，可以依托 Midjourney 软件实现纹样生成，并借助 AI 提取传统图案特征输出符合现代设计要求与审美需求的作品，可以显著提升纹样迭代效率，并助力文创产品发展与衍生。第二，AIGC 为传统绘画教育场景提供了沉浸式空间。例如可以建立“非遗+AI+绘画”的综合课程，并将 AI 科普、绘画、绘本、视频等模块整合一体，既可以引导学生利用代码还原非遗文化中的绘画特征或纹饰，又可以将传统美术文化中的没血要素转化为动画效果，并应用于动画创作、游戏设计等领域。

（四）AI 助力绘画艺术市场变革

AIGC 对传统绘画艺术的生产链条也有重要影响，并成为催动新业态生成与发展的关键动机^[6]。第一，AI 为商业设计成本降低与效率提升创造了新的平台。企业在广告美术设计中可以利用 AI 生成非核心传播内容的视觉素材，包括包装、广告等，以此降低其核心成本。第二，AI 创作的绘画作品逐步开始影响艺术价值标准，尽管美术收藏者仍以手工创作视为核心指标，但 AI 作品也进入了收藏视野，尤其以虚拟藏品的形式呈现，对绘画艺术市场产生了深入影响^[7]。

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^[8]。

（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^[9]。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数据，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^[10]。

参考文献

- [1] 郭海涛, 陈昱. 生成式人工智能在图像艺术创作中的应用研究 [J]. 玩具世界, 2025, (02): 174-176.
- [2] 王卓群. 生成式人工智能绘画著作权侵权与规制路径研究 [J]. 西部学刊, 2025, (02): 75-82.
- [3] 桑圆圆. 探索 AIGC 数字化创新 AI 绘画选修课教学案例研究 [J]. 中国现代教育装备, 2025, (02): 5-8.
- [4] 吴恩泽, 陈华阳. AIGC 时代 AI 绘画引发的著作权问题研究 [J]. 法制博览, 2024, (34): 1-4.
- [5] 陈青阳. 生成式 AI 与数字艺术创意表达的融合 [J]. 艺术大观, 2024, (34): 37-39.
- [6] 张岩, 刘哲. 审美偏向引致 AIGC 绘画趋同化追求与美育对策 [J]. 艺术教育, 2024, (11): 84-87.
- [7] 邓靛华, 郭兰萍. 人工智能生成艺术与传统绘画作品的风格多样性比较 [J]. 明日风尚, 2024, (21): 49-51.
- [8] 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 [J]. 艺术与设计 (理论), 2024, 2(11): 88-90.
- [9] 肖森云. 艺术与人工智能 [J]. 艺术当代, 2021, 20(06): 46-49.
- [10] 托尼·杰克逊, 潘源. 模仿认同、模仿艺术与《人工智能》[J]. 世界电影, 2023(03): 25-39.