

AIGC对插画设计与审美体验的影响

宋奕勤, 张纪元

武汉工程大学 艺术设计学院, 湖北 武汉 430205

DOI:10.61369/HASS.2025060010

摘 要 : 本文旨在探讨在当前技术背景下, 人工智能生成的插画作品对插画设计与审美体验的影响。旨在分析 AIGC 技术如何提高插画创作的可编辑性和便捷性, 并探讨如何影响观众的审美体验。研究采用了文献法以及案例分析法等多种方法。分析了科技技术的进步对插画设计的推动作用。通过案例分析, 探讨在 AIGC 技术背景下对插画设计中的应用以及对其设计的风格、创作的过程、观众审美体验的影响。在插画的创作过程更加具有可编辑性和便捷性, 设计的先进性和可扩展性得到了加强。我们在享受技术带来的便利与创新的同时, 更应该去关注其可能带来的审美疲劳化与趋同化问题。

关 键 词 : AIGC; 插画设计; 审美体验

The Impact of AIGC on Illustration Design and Aesthetic Experience

Song Yiqin, Zhang Jiyuan

School of Art & Design, Wuhan Institute of Technology, Wuhan, Hubei 430205

Abstract : This paper aims to explore the impact of artificial intelligence-generated illustrations on illustration design and aesthetic experience in the current technological context. It seeks to analyze how AIGC technology enhances the editability and convenience of illustration creation and examines its influence on the audience's aesthetic experience. The research employs various methods, including literature review and case analysis. It analyzes the role of technological advancements in driving illustration design forward. Through case studies, it explores the application of AIGC technology in illustration design and its impact on design styles, creative processes, and the audience's aesthetic experience. The editability and convenience of the illustration creation process are enhanced, and the design's sophistication and scalability are strengthened. While enjoying the convenience and innovation brought by technology, we should also pay attention to the potential issues of aesthetic fatigue and homogenization.

Keywords : AIGC; illustration design; aesthetic experience

引言

目前 AIGC 蓬勃发展, AIGC 在插画设计领域的应用渐成趋势, 它为插画创作带来快速生成草案、提高效率等便利, 还适应市场需求变化, 满足了消费者对个性化、多样化插画作品的需求。

一、AIGC概述

AIGC 是利用人工智能技术自动生成内容的过程。它涵盖了从简单文本到复杂图像和音频的广泛应用, 极大地扩展了内容创作的边界。AIGC 技术的崛起, 不仅提高了内容生产的效率, 还为各行各业带来了前所未有的创新机会。

二、AIGC在插画设计中的应用

人工智能生成绘画 (AIGC 绘画) 是人工智能艺术中最活跃的

应用领域, Stable Diffusion、Midjourney 等代表性 AI 绘画工具风靡全球。国内“文心一格”、盗梦师等 AI 绘画平台发展壮大, 为插画设计师等提供新工具与方法。

(一) AIGC插画与传统插画的比较

传统插画的历史和发展经历了漫长的过程, 最早可追溯到早期的洞穴壁画, 而在当今人工智能时代, 传统插画与 AIGC 插画在创作过程、艺术风格和对复杂精细的细节问题的处理上有所不同。

1. 高效性与可编辑性

基于用户输入的文本描述或图本内容, 图像中的场景和元素

可以被更加灵活地操纵与调整，AIGC利用深度学习、计算机视觉等先进技术，能够自主地从大量数据中学习并生成新的图像，与传统的图像创作相比，AIGC能够在更短的时间内生成一系列具有相似主题或风格的图像，无需人为的逐一创作或编辑，大大提高了内容生产的效率。

2. 先进性与可扩展性

从艺术设计到广告宣传，AIGC还可以融合不同模型和数据类型并且能够结合文本、音乐以及动效生成更加生动，更加多元的综合性图像。这些特性也揭示了其潜在其他应用领域发展的可能性。

（二）AIGC生成图像的特性

1. 创作过程的不同

传统插画创作过程长期复杂，对插画师造型、构图、色彩搭配及创意构思等绘画功底要求高，还需熟练掌握纸张、画笔等绘画媒介。而 AIGC 绘制插画只需在电脑软件或网页用文本或关键词描述，由“绘画者”提供描述词、调整参数，而非直接创作图像。

2. 艺术风格的不同

在风格方面，传统插画设计师通过手工绘制可以对每一笔的笔触进行精细的控制，更好地处理画面中的细节和各主体元素之间的主次关系，创造出富有层次感和艺术感的画面。而 AIGC 插画则更加规律，造型更为整齐，呈现出机械化的特点。

3. 情感表达的不同

传统插画设计师能够将个人的情感、经历以及自己对人生的感悟与体验融入作品，创造出具有强烈个人特色和情感共鸣的插画作品。而 AIGC 插画尽管能够复制某种艺术风格，但在对人类情感的表达和故事的叙事方面不够深刻，缺乏人类情感的“共鸣”。

三、AIGC对插画审美体验的影响

审美体验是作为审美对象的主体与审美对象之间的一种融合和超越的内在状态。根据奥尔布里奇的理论，与观察相比，审美体验可以被认为是一种高度内省的心理活动。观察是认识物质空间中物质对象的一种方式。

（一）审美体验的层次

审美体验的过程是一个渐进的动态过程，随着观察、感受、认知、理解的交替和相互渗透，审美体验也不断由表层向深处深化。

1. 第一层次知觉体验

当“人”作为审美活动的主体，我们自身的感觉器官（如眼、耳、鼻、舌、身）会受到颜色、形状、声音等各种来自外界的刺激时，就会自然地产生一种愉悦之感。例如，当你看到一幅绘画作品时，你会立即被这幅绘画作品的色彩或构图吸引，大脑会自然地引起一系列的联想、思考以及对这幅绘画作品在主题和意义层面上的个人理解，从而产生一种愉悦的感觉。知觉体验的特点是：高度客观性，审美主体的注意力集中在审美对象的特征和复杂性上。以阿尔丰斯·穆夏的《四季》为例，画面中四位女

子身着与季节紧密呼应的服饰，色彩图案鲜明夺目：春装缀以绿叶，洋溢生机；夏装饰以红花，炽热绚烂；秋装融入黄叶，传递丰收宁静；冬装覆以白雪，尽显纯洁静谧。强烈的视觉冲击让观众过目难忘。

2. 第二层次认同体验

如果说知觉体验是审美体验的起始点，但仍有可深化的空间。当审美主体（人）的知觉开始融入想象时，体验的重心便开始由审美客体转向审美主体（人）的自身。此时，知觉体验便升华为认同体验。阿尔丰斯·穆夏为 JOB 卷烟绘制的插图中，长发女子闭眼享受的姿态，展现了她与香烟在物质、情感与心灵层面的深度联结。她借香烟寻求超越言语的愉悦、放松与满足，以此释放压力、排遣孤独，香烟成为其情感出口与安宁寄托。紧闭双眼暗示沉浸内省，她在烟草世界中觅得自我认同与内心平静，实现与自我的深度对话。

3. 第三层次反思体验

朱光潜先生说：“所谓反省，就是把所知觉的事物悬在心眼里当作一幅图画来观照。”反思体验指人们对自身心理世界的一切内省式把握。从审美的角度来说反思体验指人对自身原发性心理状态的一种关注。反思体验是一种审美体验。反思体验还具有超越性，它既超越了人所处的具体情境又超越了这种情境引起的心理反应，因此反思体验是一种再度体验或者说是体验的体验。

（二）AIGC插画的审美体验

AIGC在审美体验上带来的影响是复杂且多方面的，既有积极的一面，也有潜在的限制和挑战。

1. 创新与多样化体验

在审美对象的主体造型上，传统设计师受限于物理世界的种种法则以及个人技巧和思维的局限，难以难以完全自由地描绘纯粹幻想中的场景。即使超现实主义大师如达利或马格利特，其作品仍建立在可识别的物理逻辑变形之上。但 AIGC 模型只需要通过对海量的数据和各种模型融合与训练就能够做到扭曲或无视物理定律以及将两个毫无关联的物体或生物进行更深层次的融合与变异。在审美对象的主体色彩上，物体自身在自然光源的照射下，受其本身的固有颜色及物理反射规律的约束。AIGC 模型可以剥离色彩与物理材料的固有关联，挑战视觉常识，制造一种“违反自然定律”的荒诞感与诡异感。传统插画设计师对色彩的使用也需要依赖与之相对应的文化语境（如蓝色代表深沉，红色代表激情）且受限于部分和谐配色的原则，而 AIGC 模型通常使用用超高强度、超大面积的冲突性色彩组合直击感官，从而渲染出一种色彩上的焦虑感、迷幻感和空灵感。如图 1，在李阳的作品——《ERMES 月光之伴系列视觉插画》中，摒弃了传统写实色彩的束缚，采用高饱和度、高对比度的色彩搭配。如明黄与深紫、亮粉与翠绿的碰撞，打破了常规的色彩认知。插画中的人物、动物和植物形态都经过了奇幻的变形处理。人物的发型卷曲夸张，仿佛蕴含着无尽的生命力；动物的形态也与现实大相径庭，如马的轮廓在光影和色彩的交织下变得模糊而富有动感。这些奇幻的形态变化挑战了观众的视觉习惯，带来了一种陌生化的审美体验。在审美对象的表现形式上，AIGC 可以打破传统插画平面化的禁锢，

一些超现实场景的奇幻感不再依赖观者脑补其“潜在运动”而可以使用 Runway 等工具通过参数化以及编辑的文本指令，赋予审美对象动态化的表现形式，将奇幻的元素以其直观的视觉悖论，可以瞬间击碎观者的常识预期，产生强烈的荒诞感与惊奇感。在进行审美体验的活动过程中，人类大脑并非孤立处理感官信息，而是通过视觉、听觉等多感官协同处理。音乐可以通过节奏、旋律直接触发情绪反应（如快节奏激发兴奋，慢板引发沉思），而视觉元素则提供具象的载体。这种视觉与听觉结合的通感体验可以创造更强烈的情感张力和更丰富的审美体验。

图1 李阳《ERMES月光之伴系列视觉插画》（图片来源于网络）

2. 互动性和个性化

AIGC使得插画的创作过程更加具有互动性。观众可以通过与AIGC生成的插画作品进行互动，参与到插画创作的过程中，从而增强参与感和沉浸感。这种交互性的插画体验为观众带来了更加深入和个性化的审美体验。以哩布哩布在线创作平台为例，允许用户上传自己的照片或草图，并通过AI技术将这些元素转化为插画风格。这种互动方式不仅增加了用户的参与感，还使得插画作品更具个性化。用户可以通过调整AI生成插画的参数（如颜色、线条粗细、风格等），实时看到插画的变化，从而更加深入地参与到创作过程中。用户可以将自己喜欢的AIGC插画分享到社交媒体上，与其他用户进行交流和讨论。这种社交互动不仅增强了用户的参与感，还有助于AIGC插画作品的推广。

3. 审美体验的民主化

审美体验的民主化是指对插画欣赏和创作的门槛逐渐降低，使得更多人能够参与和享受审美活动的过程。在传统的插画领域，审美体验往往被限定在少数精英或者专业艺术家之间，而大

多数人由于缺乏相关的知识和技能，难以真正参与和享受审美活动。AIGC使得插画创作变得民主化的同时也推动了审美体验的民主化，AIGC的普及与发展让更多人能够参与到艺术创作中来，这种民主化的艺术创作方式会促进审美体验的民主化。

4. 审美体验上的疲劳化与趋同化

在插画设计领域，AIGC的介入虽然可以快速创建多种风格和系列作品也为广大受众群体提供了新的视觉体验，但要警惕AIGC绘画可能会导致人类审美体验的平庸化和同质化，过于泛滥或风格过于一致，会导致受众群体的审美疲劳。另一方面，AIGC虽然可以根据用户的审美需求，去生成符合用户喜好和审美需求的插画作品，但如果我们生成的插画作品只追求视觉感官上的冲击，必然会带来只有形式而缺乏内容的插画作品，从而造成插画作品的平庸化和同质化，进而使受众群体在审美上的疲劳化和趋同化。所以真正“美”的插画作品不仅要展现其美感的“宽度”，更要展现美感的“厚度”。

四、挑战与反思

AIGC为插画设计带来便利、降低创作门槛，让更多人得以参与，但也引发了对原创性与艺术性的质疑，如何在技术背景下保持插画独特魅力是一大挑战。AIGC崛起使插画设计领域面临前所未有的变革，其发展改变了创作方式，也引发我们对艺术、技术与道德的深思。

（一）插画设计师的挑战

人工智能的出现可以取代很多中下层插画设计师，但永远无法取代插画设计师真正有创意、原创的作品。例如，倪传晶为苹果公司设计的鸡年画《高光吉祥星》，美国插画家Owen Davey为农夫山泉设计的《西柚绿茶包装》。设计仍然是由人类设计师完成的。因此，AIGC的出现客观上会导致设计行业的分层。真正的艺术家和设计师应该利用AIGC来推动更加多样化的插画设计，并且应该强调作品的原创性，拒绝“算法”美学和模板的创作套路。因为高级人类设计师不会重复单个元素或重新排列和计算某些数据元素，而是进行创造。

（二）AIGC插画设计与审美体验中“人”的意义

在AIGC时代，尽管机器学习和大数据技术为插画创作带来了诸多便利，但在这一过程中，“人”的角色仍然不可或缺。

首先，在创作过程中，“人”的智慧和创造力是AIGC无法完全替代的。虽然AI可以模仿人类的绘画技巧和风格，但它很难捕捉到人类情感、思考和文化背景的细微差别。这些元素正是构成插画作品独特魅力和艺术价值的关键所在。

其次，“人”在审美体验中也扮演着重要角色。审美是一种主观的心理活动，涉及到个体的感知、情感、想象和理解等多个方面。虽然AIGC可以生成符合大众审美的插画作品，但每个人的审美体验却是独一无二的。人们在欣赏插画作品时，会根据自己的生活经历、文化背景和情感体验来解读作品，从而产生一种情感投射。这种个性化的审美体验是机器无法替代的，也是“人”在AIGC插画设计中的独特价值所在。“人”在AIGC插画设计中还

承担着社会责任和道德担当。这就需要插画师在创作过程中关注社会热点和道德伦理问题，通过自己的作品传递正能量和积极的社会价值观。最后，从实用美学的角度来看，AIGC作为插画设计师的工具并不能创造出真正“美”的插画。这是因为人工智能至少目前还不太可能实现真正的实践自由。这意味着按照既定程序“创造”人工智能，无法在目的性、超强实用性、个性和共性等方面产生独特的想法。因此艺术家可以通过操纵计算机来生产计算机艺术，但人工智能本身只能是生产机械的技术产品，所以需要人类的引导和利用来生产和创造美。

五、结语

AIGC对插画设计的未来发展呈现出一个技术与创意的融合、效率与个性化的统一的趋势。借助更智能化的工具，插画师能高效创作并满足用户的个性化需求。在这个过程中，对情感表达、人文关怀以及可持续发展理念的重视，将是插画设计在AIGC时代保持其独特魅力和社会价值的关键。

参考文献

-
- [1] 杨敏然, 张新兴, 陶荣湘. 现状与趋势: 国内人工智能生成内容(AIGC)研究透视[J/OL]. 图书馆理论与实践, 1-14[2024-01-03] <https://doi.org/10.14064/j.cnki.issn1005-8214.20231225.001>.
- [2] 王苏君. 审美体验的层次[J]. 甘肃教育学院学报(社会科学版), 2004, (02): 8-13. DOI:10.13805/j.cnki.2095-7009.2004.02.003
- [3] 祝帅. 人工智能时代的设计美学变革[J]. 中国文艺评论, 2023, (10): 47-59+126-127. DOI:10.19324/j.cnki.zgwypl.2023.10.004
- [4] 张弓, 张玉能. 为什么人工智能“创作”不出美的艺术作品——从新实践美学角度看[J]. 青岛科技大学学报(社会科学版), 2022, 38 (01): 57-62+77. DOI:10.16800/j.cnki.jqstss.2022.01.010