

数字技术语境下AI图像生成和架上绘画的边界与共生

代欣欣

代欣欣，男，1996年生于山东省青岛市，教师，硕士研究生，研究方向为美育教学研究。单位：武汉设计工程学院 成龙影视传媒学院，讲师。

摘要：在人工智能技术深度融入艺术创作领域的当下，架上绘画正面临显著冲击，这使得二者关系的重构成为当代艺术理论与实践研究的核心议题。本文以系统性视角解构二者的本质界限，结合国内外典型艺术家的创作实践，深入探究从技术对立走向协同共生的实现路径。研究表明，架上绘画并未因 AI 技术的冲击而衰退，反而在与 AI 的互动对话中，实现了传统技法的当代转化与艺术语言的创新突破。本文认为，AI 图像生成与架上绘画的共生关系，既是艺术史中“技术革新与传统传承”这一逻辑在当代的延续，也为构建数字时代多元艺术生态提供了理论支撑与实践范式。

关键词：人工智能、架上绘画、艺术语言、数字时代

AI 图像生成是指利用人工智能算法（如生成对抗网络 GANs 和扩散模型 Diffusion Models），通过输入文本描述、绘画草图或其他指令，自动生成高质量图像的技术。其核心原理是通过深度学习模型对海量图像数据的学习，模拟人类的视觉创作逻辑，将抽象描述转化为具象画面，随着 Midjourney、Stable Diffusion 等 AI 图像生成工具取得技术突破并广泛应用，艺术界围绕“AI 是否会取代架上绘画”而争论不休。作为拥有数百年发展历程的艺术形式，架上绘画以实体画布为依托，以手绘笔触为核心表达语言，承载着人类在情感传递、文化记忆与审美体验方面的深层意蕴，而 AI 图像生成则依赖于算法对视觉数据进行学习与创造，AI 图像生成具有高效性与创新性，可以轻松突破架上绘画的时空局限，二者在媒介形态与创作逻辑上形成了数字化与实体化、算法与手绘的鲜明对比，在虚拟现实 VR 与增强现实 AR 方面，AI 则提供逼真的虚拟场景和物体，丰富用户体验。^①回望艺术史的发展轨迹，历史往往呈现出惊人的相似性，每一次重大技术革新都曾引发传统艺术将消亡的忧虑，但最终都推动艺术形式实现了突破性发展。从 15 世纪油画颜料创新了便携性与覆盖力，这推动了文艺复兴时期写实主义绘画的兴盛。19 世纪相机的发明，促使绘画摆脱“写实再现”的功能束缚，转向印象派、

^① 朱红儒,许晓耕,曾吉申,等.AI生成合成图像检测技术与标准研究[J].信息技术与标准化,2025,(08):40-48.

抽象派等现代主义艺术的探索。当前 AI 图像生成与架上绘画的互动关系，本质上是艺术史中科技革命与传统传承这一辩证关系在当代的再现，那么系统梳理二者的边界特性，研究二者协同共生的可行路径，不仅对架上绘画的当代发展具有现实性指导意义，更为 AI 艺术的科学规范化发展与理论体系的建构提供了重要支撑。

1.AI 图像生成与架上绘画的边界本质解构

AI 图像生成与架上绘画的边界并非表层的媒介形态差异，而是贯穿创作全过程、涉及多维度的系统性分野，其本质可从媒介属性、创作逻辑与审美体验三个层面进行深度解构。

1.1 媒介属性

架上绘画的核心媒介属性体现为物质性与原作唯一性。无论是布面油画、木板蛋彩画还是纸本水彩，其创作过程均依赖颜料、画笔、刮刀等实体工具与画布、木板等实体载体，最终完成的作品是“艺术家身体动作与材料特性直接互动”的物质结晶，荷兰画家伦勃朗的《夜巡》中，通过刮刀反复

图 1-1 文森特·梵高的《星月夜》

叠加形成的厚重油彩肌理，记录了画家创作时手部力度的细微变化；文森特·梵高的《星月夜》里（图 1-1），扭曲旋转的笔触轨迹，映射出艺术家创作过程中的情绪波动与精神状态。

AI 图像生成的媒介属性则呈现为非物质性与可复制性，缺乏艺术家与材料直接互动形成的自然痕迹。AI 图像生成的可复制性特征使其彻底丧失架上绘画“原作唯一性”的核心价值属性，基于同一组文本指令生成的图像可实现无限次复制，且每一次复制的结果与初始像素文件在视觉效果上无本质差异，这与架上绘画“原

作与复制品在价值上存在天壤之别”的属性形成根本对立。

1.2 创作逻辑

架上绘画的创作逻辑呈现为“艺术家主导”的渐进式可控过程。从创作初期的草图绘制、构图确定，到中期的铺色、形体塑造，再到后期的细节刻画与整体调整，艺术家每一步操作都能直观观察画面的实时变化，并根据自身的创作意图、审美判断与情感表达需求即时调整创作决策，达芬奇绘制《蒙娜丽莎》时，耗时多年反复修改背景山水的透视关系与人物嘴角的弧度，每一次修改都是基于对“人物情感表达精准度”的主观判断；中国当代艺术家邱岸雄的油画《新山海经》系列（图 1-2），从草图阶段对异兽形态、动态的反复调整，

图 1-2 邱岸雄油画《新山海经》系列

到画布上矿物颜料与油彩混合比例的精准控制，全程由艺术家主导掌控，作品的每一处细节都可清晰追溯至具体的创作思考与决策过程。这种“实时反馈、即时修正”的创作逻辑，使艺术家的主体性贯穿创作全过程，最终完成的作品成为艺术家思想观念与情感体验的视觉延伸。

AI 图像生成的创作逻辑则具有“算法参与”的黑箱性特征。算法技术赋能网络平台治理的同时，也因其非中立性导致“技术黑箱”蔽障并引发具体问题表征。^① 艺术家在 AI 图像生成过程中的核心工作集中于“撰写文本指令、调整模型参数”，但算法模型如何理解文本指令的语义内涵、如何从训练数据集中提取视觉元素、如何重组这些元素形成最终图像，是人类难以完全拆解与掌控的“黑箱过程”，AI 模型可能生成符合预期的画面效果，也可能混入与该风格无关的视觉元素；即

^① 马朝琦,张翠婷.化智为治:人工智能嵌入网络平台治理的逻辑理路与实现进路[J/OL].新媒体与社会,1-12[2025-09-05].https://link.cnki.net/urlid/CN.20250905.1050.002.

便多次调整文本指令与模型参数，也难以精准复现艺术家脑海中预设的视觉想象。这种“文本指令与生成结果之间的不确定性”，导致在 AI 图像生成的创作过程中，艺术家的主体性被削弱，最终完成的作品更倾向于“艺术家与算法协同决策”的产物，而非完全由艺术家主导创作的成果。

1.3 审美体验

架上绘画的审美体验具有感官性与在场性，架上绘画独有的场域特质有别于 AI 图像生成。观众在欣赏架上绘画原作时，不仅通过视觉感知画面的色彩搭配、构图结构与笔触细节，还能通过触觉（近距离观察画布的纹理质感）、嗅觉（老油画作品中颜料与画布老化产生的独特气味）等多种感官通道形成多维度、沉浸式的审美体验。这种“在场性”审美体验是观看数字图像无法替代的，它使架上绘画的审美价值超越了“视觉图像”本身，成为“艺术家、作品、观众”三者在规定时间内互动的文化事件。

AI 图像生成的审美体验则以视觉平面化与非在场性为主要特征。观众欣赏 AI 图像生成时，通常通过计算机屏幕、手机屏幕、投影仪等电子设备，视觉体验被局限于二维平面，缺乏对作品物质载体的直接感知，即便将 AI 图像生成通过高精度打印机输出至画布等实体载体，观众感受到的“质感”也仅是打印技术模拟的效果，而非艺术家手工创作过程中自然形成的真实痕迹，观众无法通过触摸感受到颜料的厚度变化与笔触的肌理质感，审美体验被简化为纯粹的视觉观看，丧失了架上绘画特有的“物质性在场感”与多感官沉浸式体验。

2.AI 图像生成与架上绘画的共生路径

2.1 AI 拓展架上绘画的创作灵感

在这一共生路径中，AI 被定位为“高效的灵感生成与视觉构思工具”，帮助艺术家突破传统创作过程中的“构思瓶颈”与“经验局限”，但最终作品仍通过手工绘制完成，保留架上绘画的物质性特征与艺术家的创作主体性。

格鲁吉亚艺术家 Nika Qutelia 的《记忆废墟》（图 2-1）系列作品则将 AI 辅助构思与个人情感表达深度结合。Nika Qutelia 的艺术创作底色浸染着战争与流离失

所的童年阴影，自学成才的经历使其摆脱了学院派的技法束缚，作品充满粗粝的生命力。在该系列创作中，Nika 首先利用 AI 模型分析大量战争遗址影像、难民生活照片等视觉数据，通过调整算法参数强化图像的“破碎感”与“扭曲感”，生成“破碎建筑轮廓+扭曲人形”的数字草图，AI 对图像数据的“理解”与“扭曲”能力，恰好契合 Nika 对“记忆

图 2-1 Nika Qutelia 的《记忆废墟》

碎片化”与“创伤体验”的表达需求。Nika 以这些数字草图为基础，在画布上用油画颜料手工重构画面：通过厚重的油彩堆叠表现建筑废墟的粗糙质感，用刮刀刮擦出不规则线条模拟记忆的断裂感，色彩上以阴郁的深蓝、赭石色为主调，仅在局部点缀红色油彩（象征战争创伤）。在《记忆废墟·第比利斯》中，AI 生成的“悬浮建筑”数字草图为画面提供了基础空间结构，但 Nika 通过手工添加油彩肌理，使建筑边缘呈现“模糊的颗粒感”，仿佛记忆在时间流逝中逐渐褪色。Nika 的实践表明，AI 不仅能辅助架上绘画的视觉构思，更能成为艺术家传递个人情感与集体记忆的工具，而架上绘画的手工质感则赋予 AI 图像“创伤记忆的物质重量”。

2.2 数字图像转化为架上绘画

这一共生路径的核心逻辑是将 AI 生成的数字图像作为“创作素材”，通过架上绘画的手工技法将其转化为实体作品，弥补 AI 图像生成“非物质性”与“冰冷感”的缺陷，赋予其“人文温度”与“文化厚度”。中国艺术家邱岸雄与匈牙利艺术家 Maria Szakats 的实践（后者虽以刺绣为载体，但其“数字转实体”逻辑对油画领域具有重要借鉴意义）为此提供了典型范例。

中国当代艺术家杨泳梁的《赛博山水》（图 2-2）系列聚焦“传统山水美学的

当代转化”，展现了 AI 数字图像向架上绘画实体转化的完整路径。在该系列创作中，杨泳梁首先利用 MidjourneyAI 模型输入“青绿山水画形态 + 当代城市废墟景观”的文本指令，生成“虚拟与现实交织”的数字山水图像，算法突破了传统山水“三远法”的空间限制，构建出充满超现实意味的山水空间。杨泳梁认为看 AI 绘画，会明显感觉到其中的同质化，它无法制造人类的情感，而是

图 2-1 杨泳梁《赛博山水》

完全基于理性的、算法的、程序的，没有人对于世界的感受。通过“积墨法”（多次叠加颜料）强化画面的空间层次与质感变化，将数百年历史的各色建筑，抽象变成北宋范宽、南宋马远一般的山水远景，将绘画中的空间进行压缩处置，平衡画面色彩色调。在赛博山水系列之《皇后大桥》中，AI 生成的“赛博城市与山水”数字图像被转化为绘画后，杨泳梁用刮刀在山水身体部位叠加重厚油彩，使其呈现“金属质感与手工痕迹的融合”，数字图像的冰冷科技感被油画的物质性消解，转化为“传统山水精神与当代科技反思”的视觉表达。杨泳梁的实践证明，架上绘画能够成为 AI 数字图像“实体化”的重要载体，通过手工技法赋予数字符号“文化记忆的物质重量”与“人文温度”。

2.3 构建“AI+ 绘画”的新型绘画语言

站在美术史的长河中观看当下，任何一个历史时代，媒介或技术的进步都影响着绘画的创作，但是媒介对图像带来的本质性影响在 AI 飞速发展的当下却尤为突出，并且呈现出探索愈深入的态势。^① 芬兰艺术家 Veronika Pell，灵活运用 AI 图像生成进行创作，作品《代码梦境》（图 2-3）系列通过手工干预算法生成的状态，并多次进行图像再制作、再训练的模式，制作绘画中难得的抽离感，以此实

^① 王少文. 图像学视域下图像使用的限度与架上绘画危机 [J]. 四川戏剧, 2021, (05): 174-177.

现了 AI 与绘画创作的深度交织。在此过程中，通过特殊技巧所形成的代码样式组成的线条、红色或绿色的断面、图像曝光过度样式的色调、以及马赛克一般的边缘线，既保留了 AI 图像特有的生涩感，又融入了艺术家的观念性与独有手绘刻意断裂感。艺术家本人在数字作品中所呈现的有秩序的混乱美学，在绘画语境中可转化为制作感与绘画性的共生形态，通过人工与 AI 的双向学习、彼此重塑生成全新的视觉语言。AI 图像生成与绘画共同构建的新型艺术语言，既呼应了数字时代的视觉经验，又延续了架上绘画的人文传统。

图 2-3 Veronika Pell 《代码梦境》

3. 结语

对 AI 图像生成与架上绘画边界的解构表明，二者的本质差异并非“技术代际”的对抗，而是“媒介逻辑”的分野。通过国内外艺术家的实践证实，这种差异恰恰为二者的共生提供了基础，AI 图像生成与架上绘画能够形成优势互补的生态关系。

在美术史的浩瀚长河中，AI 图像生成与架上绘画的共生关系延续了“技术革新推动传统转型”的发展脉络，AI 技术正在完成从“新古典”到“新当代”的转型，这种转型并非对传统的否定，而是通过引入 AI 的算法思维，使绘画能够保留制作感与绘画性的同时，获得数字时代的新型视觉经验。

参考文献:

[1] 朱红儒,许晓耕,曾吉申,等.AI生成合成图像检测技术与标准研究[J].信息技术与标准化,2025,(08): 40-48.

[2] 马朝琦,张翠婷.化智为治:人工智能嵌入网络平台治理的逻辑理路与实现进路[J/OL].新媒体与社会,1-12[2025-09-05].<https://link.cnki.net/urlid/CN.20250905.1050.002>.

[3] 王少文.图像学视域下图像使用的限度与架上绘画危机[J].四川戏剧,2021,(05): 174-177.