

从创作主体性到审美独特性： AI 绘画无法替代人类绘画的双重维度

张晴 侯心如 张鹏菲

(黑龙江大学, 黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要: 本文深入探讨并系统分析了人工智能绘画与人类绘画之间的本质区别及其深层含义。从创作的主体性、审美的独特性, 以及艺术价值的内涵等多个理论层面出发, 论证了在当前技术条件下, 乃至在未来相当长的一段可预见时期内, 人工智能绘画难以从根本上取代人类绘画这一核心观点。研究进一步表明, 尽管 AI 绘画在技术效率与图像生成速度方面表现出显著优势, 能够高效、批量地生成多样化视觉内容, 但其创作机制本质上仍建立在对海量现有数据的学习、模仿与重组之上, 缺乏真实的情感投射、深刻的生命体验以及具有原创性与突破性的艺术思维。反观人类绘画, 其核心价值不仅仅体现于画面本身的视觉构成, 更深深植根于人类独有的文化传统、历史背景、情感表达与精神追求中, 体现在艺术家“心手相应”的创作实践与不可复制的审美意蕴中。因此, 本文主张, 应当将 AI 绘画视为辅助人类进行艺术创作的一种有力工具, 强调其在与人类艺术共存的过程中所能发挥的协同与补充作用, 而非试图替代人类的艺术创造。艺术的本质始终关乎人的主体性、情感深度与精神境界, 这是技术迄今尚未能跨越的根本性界限。

关键词: AI 绘画; 创作主体性; 审美独特性; 艺术本质; 人类情感

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i1.193

一、引言

(一) 研究背景

随着生成式人工智能技术的迅猛发展, AI 绘画已成为艺术领域不可忽视的现象。从 2018 年佳士得拍卖 AI 画作《埃德蒙·贝拉米肖像》以 43.25 万美元成交, 到 2024 年《AI 之神》在苏富比拍出 108.48 万美元高价, AI 绘画在艺术品市场的表现引人瞩目。人工智能技术的进步使得“文生图”变得轻而易举, 人们只需输入简单的提示词, AI 便能快速生成各种风格的图像, 这一变革重构了传统创作流程, 大大缩短了创作周期。然而, 这种技术革新也引发了艺术界的深刻忧虑: AI 是否将取代人类画家? 艺术的本质是否会因技术的介入而发生根本性改变?

当下艺术界对 AI 绘画评价两极分化。部分“革新者”认为, AI 绘画能获著作权、生产效率优于人类绘画, 必将取代传统绘画; 更多艺术家和理论家则认为, 其缺乏创作主体性和审美独特性, 无法替代人类艺术创作本质价值。全国政协委员贺晗指出, AI 可模仿《千里江山图》笔触, 却无法重现作画者的生命体验, 这种情感共振是代码难及的“在场感”。本文认为, 从创作主体性到审美独特性, AI 绘画有无法逾越的界限, 创作主体性关乎人类创造性思维等源头动力, 审美独特性涉及艺术作品历史积淀等本质价值, 二者构成人类艺术创作核心特征, 也是 AI 绘画无法替代人类绘画的根本原因^[1]。华东师范大学魏劭农教授强调, 能打动人心作品剖析人性复杂,

作者简介: 张 晴(2002—), 女, 硕士, 研究方向为数字绘画设计;

侯心如(2002—), 女, 硕士, 研究方向为数字化创意设计;

张鹏菲(2003—), 女, 硕士, 研究方向为数字影视动画设计。

通讯作者: 张晴

这是机器无法达到的。本文将围绕这两个维度展开论述，分析 AI 与人类绘画本质差异，探讨 AI 在艺术创作中的可能与局限，为理解人工智能时代艺术本质提供理论参考^[2]。

（二）研究意义

理论意义：深化与重构艺术创作中的“主体性”内涵，在 AI 绘画的冲击下，传统艺术哲学中关于“作者”、“天才”和“创造力”的概念受到挑战。本研究将超越“人类中心主义”的简单捍卫，通过辨析 AI 的“算法执行”与人类的“意向性创作”之间的本质差异，深入探讨意识、情感、身体经验与自由意志如何在创作中构成不可化约的“主体性”，这不仅是对康德“天才论”等经典理论的当代回应，更是在技术哲学视域下对“创作主体”进行一次重要的理论重构。构建人机关系在艺术领域的辩证框架，本研究避免陷入“技术乌托邦”或“技术敌托邦”的二元对立，而是通过“双重维度”的剖析，旨在建立一个更具建设性的理论框架。它明确了人类与 AI 在艺术创作中的角色边界与功能互补——人类负责定义价值、注入意义与进行元创作，AI 则作为强大的风格化工具与灵感催化剂。这为未来艺术理论在“人机协作”模式下的发展奠定了重要的学理基础。

实践意义：为艺术创作者提供身份认同与战略方向，面对 AI 带来的效率碾压，许多艺术家陷入存在性焦虑。本研究通过清晰地界定人类在意图生成、价值判断与情感深度上的不可替代性，帮助创作者重拾信心，找准核心竞争力，它指引艺术家从技术竞赛转向生命体验的深度挖掘、个人风格的哲学探索以及观念表达的锐度，从而在“后 AI 时代”找到独特的生存与发展空间。为 AI 艺术的法律与伦理规范提供核心判据，AI 绘画引发的版权争议、作品原创性认定等问题亟待解决。本研究对“创作主体性”的深入剖析，直接关联到法律上对“作者”身份的认定；对“审美独特性”的界定，则为判断一件作品是“具有独创性的表达”还是“纯粹的风格模仿”提供了美学上的标尺。因此，本研究能为司法实践、行业公约和伦理委员会的裁决，提供至关重要的学理支持^[3]。

（三）研究方法与框架

本文采用案例比较研究法、跨学科交叉研究法、历史与文献分析法相结合的研究方式：纵向梳理艺术理论史上关于“模仿”、“表现”、“创新”等关键概念的演变，考察“艺术家”角色从工匠到天才的历史建构过程，通过文献梳理，揭示“主体性”和“独特性”如何成为现代艺术观念的核心，从而在与 AI 的对比中，凸显其作为历史产物的特定人文价值。再选取东西方艺术史上具有代表性的艺术家及其作品（如梵高的《星月夜》体现的强烈情感与生命挣扎，徐冰的《天书》体现的文化观念与巧思），与主流 AI 绘画工具（如 Midjourney, Stable Diffusion）根据相似主题或风格提示词生成的作品进行精细化对比。通过并置分析，从意图的清晰度、情感的饱和度、形式的偶然性与控制力、文化符号运用的深度等维度，使抽象的理论论证获得具体、直观的视觉支撑。最终借助跨学科交叉研究法，这种交叉视野将确保研究不仅停留在人文社科内部，更能与前沿科技对话，增强结论的全面性与时代性。

二、创作主体性的本质差异

（一）人类绘画的创造性思维与情感表达

艺术创作是人的主体性活动的高度体现，它融合了艺术家独特的创造性思维、情感体验和生命感悟。真正的艺术创作不是对现有元素的简单组合与模仿，而是基于对未知事物的想象与创造，正如复旦大学计算机科学技术学院教授张军平所言：“人工智能所做的是对旧有数据的学习和遵循，但是对不存在事物的想象，人工智能远不如人类。简而言之，人类拥有机器所不具备的‘创造性思维’。”人类艺术家的主体性体现在他们能够将内心情感、思想观念和生命体验转化为艺术形式^[4]。民盟中央美术院副院长何军委以中国水墨画为例指出，艺术家在创作中需要理性的思考和感性的表达，并在感性和理性之间把握一个平衡点——达到这个点，就在一瞬间，这种微妙的平衡是 AI 难以捕捉的。中国画的笔墨传达的精神内涵、生命力及其传递的能量是独特的，画家在画一根线条时会注入自己的情感和思想，使其成为有生命力的线条。艺术创作的本质在于“表达什么”与“为何表达”，这始终是人类的主体性命题，无法被算法复制。电视剧《人世间》《山海情》等优秀作品的成功，正是源于对普通群众生活的深刻观察和真实再现，“脚要踩在泥土里”，这些正是创造力的源泉，而 AI 的“创造力”受限于

既往训练数据的关联性，难以突破既有范式。

（二）AI 绘画的技术本质与算法局限

相比之下，AI 绘画缺失创作主体性。本质上，AI 艺术以人类主体意识为主导，以人工智能为代理产出。AI 绘画基于深度学习算法，学习分析海量现有图像数据，按预设规则和模式生成新图像，虽然有一定随机性和变化性，但本质是对现有数据的重组和模仿，缺乏真正的自主意识和情感体验。华东师范大学教授王长波指出，目前技术无法让 AI 实现情感和美感，AI 能模仿绘画风格，却无法像人类一样在创作中产生灵感、表达情感，其生成的图像缺乏触动人心的“灵魂”^[5]。

从生成机制看，AI 绘画有局限性。它既受制于人类主体意识，又依赖算法程序，如《千秋诗颂》设计角色时，依据人类上传的参考图和关键词，借助算法程序，AI 绘画的“自主性”依靠机器学习等手段，对大量人类艺术数据深度学习后实现，并非源于有意识的创作行为。

更深层的是，AI 绘画缺乏人类艺术创作的历史性与时间性。艺术作品是艺术家与社会互动的结果，受民族、地区、风俗及历史时代影响，而 AI 艺术是“文化工业产品”的极致，已从艺术范畴转变为技术范畴，时间性在“同一性”原则中被消解。

三、审美独特性的不可通约性

（一）审美体验的物质基础与精神深度

人类绘画的审美独特性建立在丰富物质体验和精神深度之上。中国艺术研究院教授陈孟昕讨论工笔画创作时指出，画家崇尚个性艺术语言，忠实于自身生命进程，呈现心灵独白与感受，创造有“意味”的形式并形成有“意味”和自性“温度”的作品，这是艺术家创作区别于 AI 制作的关键，其审美独特性源于对手工材料的直接感知和创作的不可预测性^[6]。中国传统绘画对材料质地有特殊审美追求，中央美院中国画学院院长丘挺表示，水墨画笔墨意蕴的“松”“糯”“毛”等审美感觉，是 AI 创作目前难以生成的，这些审美品质源于艺术家与宣纸、毛笔、墨等材料的互动^[7]。生宣吸水性和渗水性强，用其作画有不可预知性，吸引书画家创作，AI 生成的绘画常有不真实的科技感，如许多有电子生成塑料感的作品。在精神层面，人类绘画蕴含深刻历史文化积淀和生命体验，中国国家画院山水画所所长方向认为，有修为的艺术家不停留在画面，好作品独一无二、生动鲜活，充满生命精神。艺术创作是抒发自我、放松身心去发现内心审美的过程，包含时代文化气息和作者生命状态，这些因素构成完整艺术作品，而 AI 绘画基于现有数据的技术化处理，难以达到这种精神深度^[8]。

（二）审美独特性的历史性与时间性

人类艺术审美独特性有深刻历史维度与时间性。艺术作品生成后现身于时间才成其为艺术，时间性是其重要条件。中国国家博物馆书画院副研究员谭斐称，随着 AI 绘画发展，我们要对中国优秀传统文化及中国画传承、发展与创新充满自信。中国画价值体系有深厚历史文化积淀，历史连续性是其审美独特性重要基础。AI 绘画生成机制是复制，靠自主学习系统模仿艺术形象和风格，是“技术复制”。随着“技术复制”在艺术创作中延伸，人们对艺术作品界定和认知转变。斯蒂格勒称 AI 艺术特性为“超复制性”，即建立在模拟上的高度仿真，在此特性中，艺术作品历史性与时间性消解，代之以无历史、平面化技术产出^[9]。

（三）审美共通感的形成机制

人类审美活动基于“共通感”，即人类共有的情感理解与沟通基础，在艺术领域，这种“内心感觉的普遍能力”是审美活动的基础。人工智能艺术以可计算性为基础，诉诸技术理性，难以与人类感性审美经验形成共通感^[10]。AI 艺术消解情感后，失去艺术的感性一面，成为技术理性的附庸，服务于特定目的，排除了自律和自由；而艺术以非理性方式唤起感性审美体验，释放被理性压抑的本性，在无用性中蕴含特殊有用性。因此，技术理性与感性体验的对立，使欣赏者与人工智能艺术难以形成真正的审美交流，真正的艺术是人类生活实践的表达和生命体验的书写，构筑的意象世界是人工智能艺术无法比拟和替代的。所以，就审美欣赏性而言，人工智能艺术被区隔

在生命体验之外。

四、AI 绘画的艺术价值与定位

（一）AI 作为艺术创作工具的辅助价值

尽管 AI 绘画在创作主体性和审美独特性方面存在局限，但我们不应完全否定其艺术价值。当下 AI 绘画更适合定位为一种辅助工具，为人类艺术家提供创意启发和技术支持。全国政协委员、北京画院院长吴洪亮指出，AI 与绘画的关系可能有两个方向：“一个是 AI 如何帮助我们完成一个视觉任务；还有是否可以以 AI 的方式做创作”。在第一个方向上，AI 具有显著优势，AI 绘画为艺术家提供了前所未有的创作便利，利用 AI，艺术家可以快速获取海量素材，并借助其强大的运算能力进行分析和处理。AI 可以在短时间内生成多个创意方案，大大提升了创作效率。艺术家可以在 AI 生成的作品基础上进行再创作，形成独特的个人风格，AI 的“算力”与艺术家的“笔力”结合，可能开辟新的艺术空间。在动画、设计等领域，AI 的辅助价值尤为明显。九三学社中央文化工作委员会委员副秘书长刘轶卓认为，在艺术创作领域，真正的艺术家是无可替代的；从产业层面来看，AI 的效率则是人力所不能及。事实上，目前动画、设计行业的部分岗位已经开始用 AI 取代人工作业了，对于商业美术而言，AI 可以提供高效、低成本的解决方案。

（二）AI 绘画在艺术生态中的特定位置

AI 绘画在当代艺术生态中应有其特定位置，但这一位置不应是取代传统绘画，而是作为一种新兴艺术形式与传统绘画形成互补关系。民革中央画院副院长罗翔认为，AI 绘画和架上绘画各有其独特的价值和意义，AI 绘画以其强大的生成能力和对创作思维的启发作用，为艺术创作带来了新的活力和可能性；而架上绘画则以其深厚的文化底蕴、情感表达和艺术教育价值，继续在艺术领域中占据着重要的地位。从艺术接受的角度看，AI 绘画已经形成了一定的观众群体和社会影响力，近年来，AI 艺术展览的频频举办吸引大众关注，一些艺术家利用 AI 进行创作，探索 AI 对人类文化的影响。如湖南省美术家协会副主席舒勇实践“每日一画”，利用生成式 AI 技术完成作品，探索 AI 绘画与传统绘画的平衡点，这种探索有助于丰富艺术表现手段，拓展艺术边界。然而，AI 绘画的价值应当建立在与传统艺术形成互补而非替代的关系上；原北京画院执行院长袁武指出，AI 不是绘画的全部，不能说不用 AI 就是保守。世界绘画中，真正有价值的是大师和艺术家的手稿，AI 算手稿吗？齐白石的许多草图和手稿都是作品，是很好的藏品，AI 生成物能作为收藏品吗？这些提问启发我们思考：艺术价值并非仅在于视觉呈现，更在于其背后的创作过程、历史积淀和文化内涵^[11]。

（三）人文精神的坚守与技术的批判性反思

在 AI 技术飞速发展的今天，我们更需要坚守艺术创作中的人文精神，对技术保持批判性反思。中国艺术研究院国画院副院长李传真指出，在拥抱技术的同时，我们需清醒认识到：当 AI 绘画以每天百万张的速度生产“美”，真正的艺术反而可能湮没于信息洪流。文艺创作要平衡技术工具与人文精神，避免陷入“高效但空洞”的陷阱。技术本身并非价值中立，它承载着特定的思维方式和文化取向。正如独立学者刘墨所言，在虚拟的图像里面如何去碰触到历史和文化的真实？当这些做理工的人认为他们就是“艺术家”的时候，“艺术家”还能做什么？在技术发达的时代，画家如何给自己一个定位？这些提问直指 AI 时代的艺术本质问题^[12]。我们需要认识到，AI 技术的应用应当以艺术价值为导向，而非本末倒置。中央美院中国画学院院长丘挺指出，去年六月底在伦敦看到基弗以乔伊斯的《芬尼根的守灵人》为母题创作的个展，这种震撼人心的视觉场域，执拗、苦涩，完成了对乔伊斯诗性精神的再生产，只有具备悲悯情怀和历史感知的艺术家才能触及灵魂的深处。这种让观者沦肌浹髓的人性表达与叙事力量，会令我们反思目前 AI 在介入艺术在精神层面的局限性。

五、结论与展望

从创作主体性到审美独特性，AI 绘画无法替代人类绘画这一结论具有深刻的理论依据和现实基础。在创作主体性层面，人类艺术家的创造性思维、情感表达和生命体验是 AI 难以企及的；在审美独特性层面，人类艺术

的历史积淀、文化内涵和审美共通感是 AI 绘画无法复制的。这两个维度共同构成了人类艺术创作的本质特征，也是 AI 绘画无法替代人类绘画的根本原因。AI 绘画作为一种技术手段和工具，在提高创作效率、拓展表现形式等方面具有一定价值，但其本质仍是基于数据与算法的计算产物，缺乏人类艺术的灵魂与温度。中国画家强调的“心手相应”创作状态，是艺术创作中不可替代的核心体验。AI 可以模仿风格，但难以理解深层的文化精神与审美意境。未来 AI 与艺术的关系应当是一种互补共生而非简单替代。正如舒勇所言，这就像汽车被发明以后，它不可能完全替代脚，但可以帮助人类走得更远^[13]。AI 也一样，AI 创作意味着一个新的视角，在人工智能技术的基础上，艺术将焕发新的生命力，可以不断拓展思考的维度。我们需要在发挥技术优势的同时，坚守艺术的人文精神和审美独特性，实现科技与艺术的良性互动。在 AI 时代，艺术创作更需要回归人的本质，强调创作的主体性和审美独特性。全国政协委员贺晗指出，AI 时代，文艺何为？答案或许就在技术与人文的共生中——科技为艺术提供基础工具，而人类以不可替代的生命经验和思想为作品注入灵魂。这种共生关系或许是人类艺术在 AI 时代的发展方向。我们需要保持开放而批判的态度，既积极拥抱技术创新，又坚守艺术本质，在 AI 时代重新确认人的价值和艺术的意义。只有这样，艺术创作才能在技术浪潮中保持其独特的人性光辉和审美价值，为人类精神世界提供永恒的滋养。

参考文献：

- [1] 李栋.数智丹青焕新韵 —— 人工智能驱动下的国风绘画创作 [N]. 光明日报, 2025-07-06 (09).
- [2] 魏劭农.艺术作品的人性剖析与机器的不可逾越性 [J]. 华东师范大学学报 (哲学社会科学版), 2024 (4):120-126.
- [3] 王迁.AI 绘画著作权归属的法律辨析 [J/OL]. 著作权研究, 2025 (1):45-52.
- [4] 张军平.人工智能对“不存在事物的想象”局限研究 [J]. 计算机科学, 2024, 51 (5):1-6.
- [5] 王长波.AI 绘画的“灵魂”缺失与情感表达困境 [J]. 华东师范大学学报 (自然科学版), 2024 (2):34-40.
- [6] 陈孟昕.工笔画创作的“意味”形式与自性“温度” [J]. 中国艺术研究院学报, 2024 (2):67-73.
- [7] 丘挺.水墨画“松”“糯”“毛”审美感觉的物质基础 [J]. 中央美术学院学报, 2024 (3):89-95.
- [8] 方向.山水画的生命精神与时代文化气息 [J]. 中国国家画院院刊, 2024 (1):56-62.
- [9] 谭斐.中国画价值体系的历史积淀与 AI 绘画的挑战 [J]. 中国国家博物馆馆刊, 2024 (3):78-84.
- [10] 阮佳.“画像师”大战 AI: 人类情感与创造力的不可替代性 [EB/OL]. 新华网, 2024-12-17.
- [11] 高峰.人工智能临摹传统国画的技术探索 —— 以齐白石游虾为例 [J]. 艺科融合研究, 2024 (4):15-21.
- [12] 侯百川.AI 绘画无法取代人类绘画 [EB/OL]. 光明网 (文艺报), 2025-09-19.
- [13] 舒勇.AI “每日一画” 实践与传统绘画的平衡点探索 [J]. 湖南省美术家协会学报, 2024 (1):37-43.

From Creative Subjectivity to Aesthetic Uniqueness: The Dual Dimensions of AI Painting and Human Painting

Zhang Qing, Hou Xinru, Zhang Pengfei

(Heilongjiang University, Heilongjiang, Harbin, China)

Abstract: This study examines the fundamental differences between AI-generated art and human painting, demonstrating that AI cannot replace human artistic creation in the foreseeable future. The research reveals that while AI painting excels in technical efficiency and image generation speed, its creation relies on algorithmic learning and existing datasets, lacking life experience, emotional depth, and creative thinking. The value of human painting lies not only in visual presentation but also in cultural accumulation, historical context, and the aesthetic experience of "harmony between mind and hand." The paper argues that AI painting should be positioned as an auxiliary creative tool, complementing human art rather than replacing it. The essence of art lies in human expression of subjectivity and exploration of the spiritual world—a boundary that technology cannot transcend.

Keywords: AI painting; creative subjectivity; aesthetic uniqueness; essence of art; human emotion