

AI时代，画师何去何从？

浙传新记协CAN 浙传新记协 2023年01月16日 17:16 浙江

全文3806字，阅读约需12分钟

编者按：

近几年来，人工智能陆续攻占了许多曾经只能人类涉足的领域。2022年，这股热潮又延烧到了绘画行业。

2022年8月31日，美国游戏设计师Jason Allen在科罗拉多州博览会美术竞赛上以一副AI画作斩获第一名，消息火速传遍全球，一场轰烈的AI创作大讨论由此开展。

也就在这一年里，各类低技术门槛的AI绘画平台大量涌现，相关技术也不断完善和改进，其蓬勃发展之势已引起社会的广泛关注，2022年因此也被许多人称为是“AI绘画元年”。

AI绘画来势汹汹，受到冲击最大的也许就是职业画师群体。AI会取代人类画师吗？我们采访了多位职业画师，试着在他们的声音中找寻一些答案。

记者 | 周妍

责编 | 阮宇宁

图 | 受访者 部分源于网络

指导老师 | 徐钱立

终审 | 崔波 张雨雁

NO TO AI GENERATED IMAGES

Its straight theft, plus I didn't get into this to have my job be typing prompts. The refrain "it's just a tool" feels extremely short sighted and naïve to me let alone complete ignoring the plagiarism side of it. Companies DO NOT care about you as a creator, the moment they are able to get something out of MJ or Dali without you they'll show you the door.

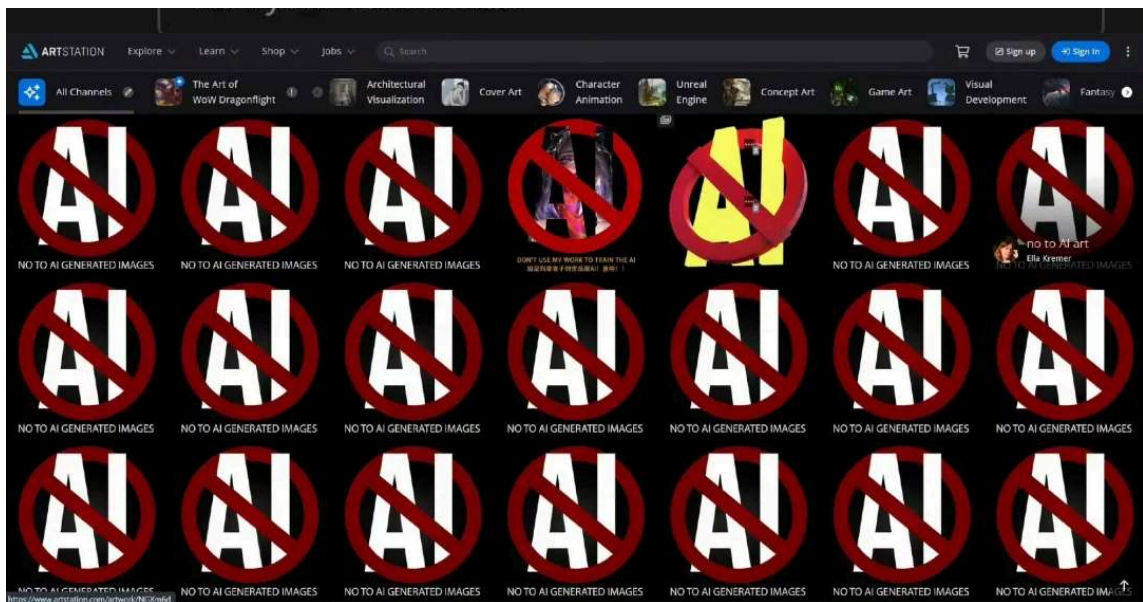
Posted on 2022-12-14

Tags

fuckaiart

Add your comment...

▲A站页面截图 图源网络

“2022年12月14日，数百名艺术家抗议ArtStation（A站）允许发布AI生成作品。

一时间A站首页中一半以上的内容都被「**NO TO AI GENERATED IMAGES**（拒绝AI绘画）」的图片占领，国内也有不少艺术家参与响应。”

*AI绘画是指使用AI（人工智能）算法对各类素材库中大量真实存在的画师作品进行归纳和学习，从而自主生成图像，完成创作。

危机来临

“如果一项工作能够由机器（硬件或软件）完成，并且成本更低，那么在大多数情况下，人们会选择让机器来完成这项工作。只不过是时间早晚的问题。”

这是普利策奖得主约翰·马尔科夫在《人工智能简史》中写下的一段话，而如今，职业画师也正面临是否会被AI“取代”的问题。

2022年开始，面对“AI绘画”这个闯入者，确实有不少画师开始担心自身地位难保。画师“永眠知更”担心AI绘画的出现会减少自己的约稿量：“约稿赚来的钱也是一项挺重要的收入来源，一下子砍废等于截断一条腿。”

永眠知更

+ 关注

22-10-10 02:41 来自 荣耀 30 5G

发布于 湖南

确实挺怕 ai 造成行业冲击导致我没饭吃，本来这疫情活下去已经很费劲了，约稿赚来的钱也是一项挺重要的收入来源，一下子砍废等于截断一条腿，家里要花钱的地方很多，收入降级资金链断裂很有可能被拖入泥潭，现在活着已经很费劲了，就不要再行业寒冬了吧

▲ 画师“永眠知更”担心AI会让自己“没饭吃”

一些画师也开始面临“AI代笔”的质疑。2022年10月，日本画家“美和野らぐ”的一幅画作被推特网友质疑是出自于AI之手，面对铺天盖地的声音，她被迫中止了手头的绘画工作，选择休息一段时间来调整情绪。

美和野らぐ

@rag_ragko

...

以前ツイートした「AIが描いたのではないか」と言われてしまった件以降眠ることが出来なくなってしまい、突然泣いてしまったりと、自分が思っている以上にストレスになっていることがわかりました。そのため本日の投稿後、絵文字絵チャレンジを少しお休みして、心の療養に努めようと思います(1/3)

由 Google 翻译自 日语

之前推特上提到过，有人对我说「你的画是AI画的吧」，后来我睡不着觉，有时还会突然哭出来，我发现我受到的压力超乎自己的想象。所以今天在发完图后，我会暂时停止绘文字绘的挑战，休养一下内心。(1/3)

下午12:22 · 2022年10月15日 · Twitter for iPhone

2,846 转推 225 引用推文 1.6万 喜欢次数

▲ 被质疑的日本画师“美和野らぐ”

而对有志成为画家的年轻学子来说，AI绘画似乎也带来了职业认同的危机。在山东就读美术专业的学生“澄福攸吟”在网络平台上表达了对未来职业生涯的忧虑与恐惧，她觉得自己成为职业画师的理想将要破灭在现实面前。

澄福攸吟

+关注

22-10-13 21:56 来自 vivo Y51s 5G

发布于 山东

#绘画会被AI替代吗##ai是如何惹怒艺术家的# 说实话，我很害怕，我是学美术的，这本来是我毕业打算做的工作之一，而且AI的素材库是直接盗用原创作者的，这是一个让人恶心的行为，这是抄袭，但“AI”一词直接给它冠上了科技的名字

AI虽然目前还有缺陷，但AI只会越发展越好况且，约稿的大多是不懂的人，我朋友也看不出一些AI画的缺陷，画手几小时的工作AI几分钟就能做完，大多数商业画都不需要灵魂不需要艺术，任他发展下去，普通画手，也是大多数画手，会成为被压榨的劳动力，就像现在流水线工人一样

不只是画画，资本会引导AI逐步蚕食各个领域，出现多数行业只剩下AI和高精尖人才的现象，而这占社会上绝大多数的普通人，会更加迷茫，而这一切的得利者是资本家，他们会用最少的报酬压榨出普通人最多的剩余价值

我现在也不打算毕业职业画画了，打算到时候考公，政治是AI染指不了的地方，无奈啊

▲在读美术生“澄福攸吟”对自己的职业理想产生了怀疑

这些恐慌来自于AI绘画技术的突飞猛进。相较于人类画师，AI绘画在效率和风格等方面具有独到的优势。

画师“xiao明”表示，AI画图带来了“效率的飞跃”——只要在软件里输入几个关键词，一个小时就可出几百张图，从中挑取满意的进行稍微加工后再喂给AI，又会得到几百张图，如此重复

几遍可能半天就能得到想要的结果。”甚至经过长期的训练后，AI或许能在极短时间内生成近百张符合要求的图。”

他对这个工作流程的评价是：“**我在看管机器，我只是维护工。**”

“我不是速写画师，我喜欢一笔一划心流的长期工作状态，渐入佳境不被打断，一张图画一个月甚至小半年。而AI的效率对我来说是暴击。”画师“xiao明”说道。

除了效率高以外，AI的另一个优势是“风格多元”。自由插画师“羽毛球”每天都被AI展现出的能力刷新认知，她的绘画表达欲基本被AI生成代替了——她认为AI能够驾驭更广泛的风格，能更好地诠释文字，也经常给人惊喜。

面对AI的强大优势，“羽毛球”在绘画过程中陷入了困境：“现在我潜意识里会在绘画的时候跟AI对比，但我觉得自己是远远跟不上AI的。”

知名二次元画师“老累”认为AI会对绘画行业工作者起到“筛选淘汰”的作用，一些只会模式化工作的画师会被AI淘汰。

画师“土鸦”也认为，在以前，很多模板化的工作会分配给“在创造力上没突出天赋的画匠类美术员工”，而他们正是现在AI的主要取代对象。

除了“缺乏天赋”的画师面临职业危机外，一些想靠画画赚一些零花钱的绘画爱好者也被AI劝退了。

眼看AI绘画技术蓬勃发展，公立学校美术老师“精致的婧子”就打消了早先想通过画画赚外快的念头。

“AI绘画不会影响喜欢画画的人对画画的热爱，但会影响喜欢画画的人从事这个行业赚钱。”画师“土鸦”说道。

竞争 or 工具？

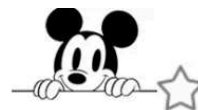
在采访中，也有不少画师对AI技术持有较为开放包容的心态，表示乐于接受并利用AI。著名CG画师“乌合麒麟”就认为绘画注重向优秀者学习，如今向AI取长补短也不失为一种好的学习方式。

乌合麒麟

22-10-12 10:40 发布于 北京

看到ai画图流行了之后挺多画手朋友抵触情绪还蛮强的，可以理解。但是我个人其实是不太有所谓，画画这玩意不一直是谁画的好就学谁么？ai画的好把他好的部分学过来不就完事了。

▲知名画师“乌合麒麟”

在PPT设计师“Simon阿文”看来，AI是很好的工具。“AI的存在不仅优化了我的工作流，还提升了我的效率，我们甚至一起共创了很多作品。”在阿文的网络社交账号中经常能看到他推荐AI绘画平台，也有他利用AI绘画技术创作的作品，而画作的文案中总是包括一行字——“人类助理：Simon阿文”。

不少画师都表示，短期内AI不会完全取代设计师和艺术家，许多工作还是需要人来做。

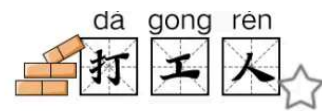
“Simon阿文”在微博上做的所有AI生成测试，比如人为用色块来控制AI的构图、AI生成的炸鸡上有鸡毛等，都说明了人类设计师干预AI创作的重要性。

Simon_阿文

22-11-6 23:17 已编辑

发布于 中国香港

还挺唏嘘的，图1&2是Midjourney 五月份画的麦当劳油画，你甚至还能看到炸鸡上有鸡毛。

图3~18是刚刚生成的，我饿了🐼

► AI设计师：midjourney (V4 模型)

► 人类助理：我

#ai绘画##midjourney#

▲ 阿文使用AI生成的炸鸡

漫画作者“灰烬”（化名）告诉记者，漫画重在讲故事，画面则是辅助故事的工具。漫画家是甲方，而画面是乙方，只不过很多情况下甲方需要亲自下场当乙方。性价比极低、画起来很累的东西，比如繁复的背景画面等，交给AI来生成的话，漫画家就可以更好地当个甲方。乙方的图片产出得越快、越符合需求，越有利于漫画家快速完成作品。

她所设想的未来主流情况，是商业画师将与AI绘图紧密结合，让AI成为人的工具。画师可以在AI出图的基础上加工创作出更加美丽新颖的作品，而低端的、重复性的图片将全由AI代劳，人只负责输入词条和进行方向性的把控。

“灰烬”认为，AI绘画技术的运用对于个人漫画作者来说是件非常利好、非常值得期待的事。

“AI相当于一个随叫随到的绘画老师。这样最终可以让人产出画面质量更高的作品。”她这样形容AI。

版权的灰色地带

在社会发展这条赛道上，现代科学技术在短时间内往往会与法律条例拉开距离，技术在前面跑，法规在后面追。

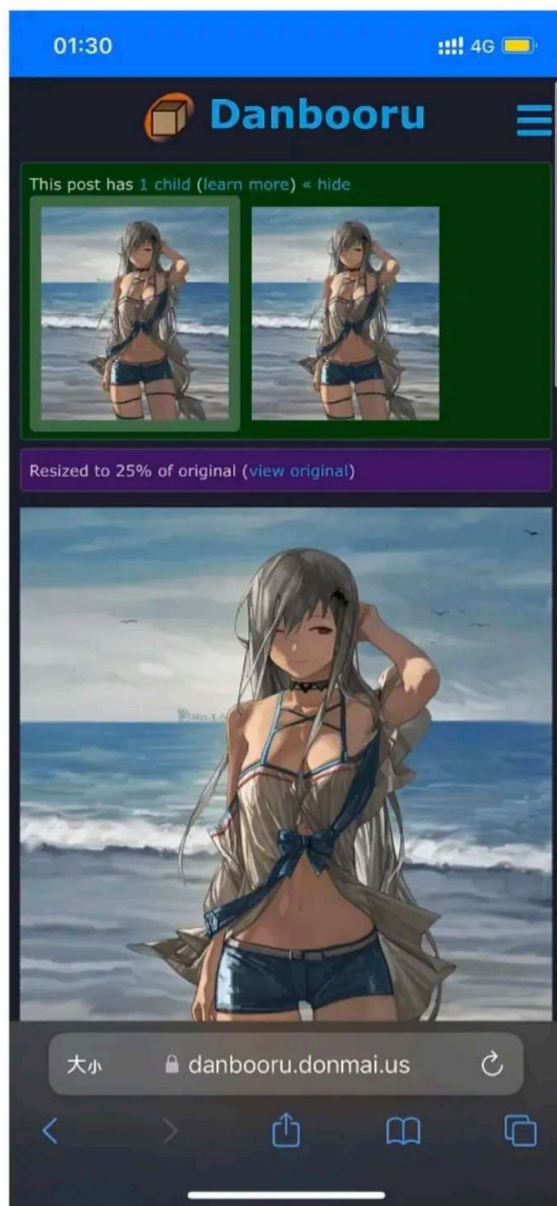
AI技术应用于绘画后，版权问题便成为焦点。AI创作平台的开放使用让全民都有机会创作出好作品，但同时也潜藏着侵权抄袭他人画作的问题。

以日本为例，据报道，2018 年日本立法机构专门修改了“版权法”，规定允许机器学习模型从互联网抓取未授权的图像进行学习。

在这种情况下，AI绘画平台基本上正是通过抓取素材库中海量不同类别、不同部分的画作进行学习，然后再创作。部分素材库（如Danbooru）可以在未经授权的情况下随意上传他人画作，从而导致部分画师的画作在本人不知情时被“喂入”AI创作平台的“血盆大口”。各类社交软件上这样的事例比比皆是。

在国内，情况也非常类似。画师“活力大厦B”是一位高中在读美术生，她的画作未经本人授权便已被投入素材库。她认为如果没有出现能对AI起约束作用的法律法规，只是放任AI这样发展以及滥用下去，将会对她造成影响。

“我非常不乐意自己的作品也被AI缝合。”在她看来，AI绘画机制的出图前提是侵犯其他画师的作品权益。

1/5

自己的画被喂给ai了 大晚上我真的破防了

#ai

2022-10-12 01:57 浙江

 不喜欢

▲多名画师的作品被投入AI创作平台的素材库中

 左右滑动查看更多

遭遇了同样情况的画师“原夕”是中国美术学院环境艺术系大二在读的学生，他指出，AI现在存在着很多问题，包括生成的同角度的图和画师的图神似，还有生成的图里居然有别的画师的水印，这无一不证明AI绘画平台无授权借用了大量的素材。

“原夕”表示，如果AI解决了这些版权问题，无论仅是辅助画师的工作，为画师带来前期的灵感，或是拿给不会画画的人自娱自乐，“都挺好的”。

面对如今社会上对AI绘画的争议，“原夕”认为AI绘画平台和AI使用者都存在的问题：“现在AI绘画哪一项都没有做好，版权问题和大家个人的素质问题，都让目前的AI绘画话题争议不断。”

2022年10月初，微博上的画师“哆啦小熙”发现她的多幅画作被人利用AI技术进行抄袭。十月中旬，记者尝试在多个社交软件上与她联系，但始终没有得到回应，其微博账号也长达一个月未更新。直至十一月初，她重新出现在微博上，讲述了她因AI话题而遭受的网络暴力。

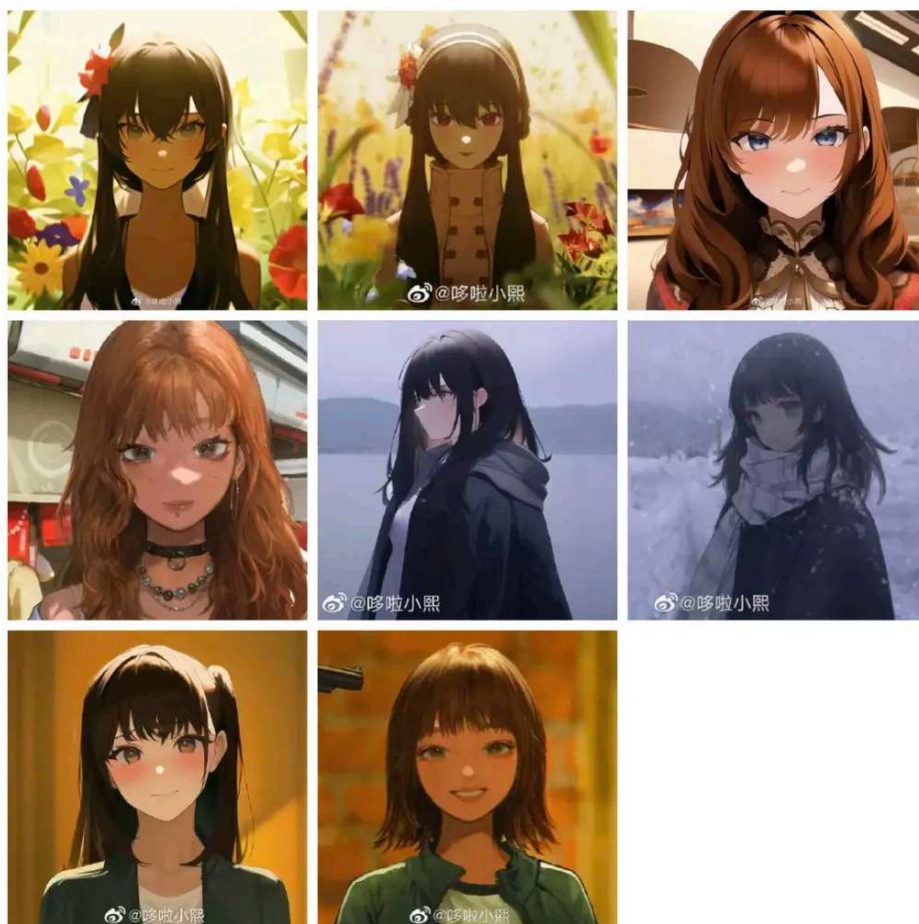

哆啦小熙

22-10-11 22:21 来自微博 weibo.com
发布于 广东

不是.....别逮我一个人抄啊，当我瞎吗问了还不承认🤡ai真不是让你这么用的

“灰烬”说，目前技术暂时领先于法律，导致了不少混乱和灰色地带，但版权问题迟早会解决，法律后续一定会赶上，秩序也会得到完善。AI绘图迟早可以合法地、正规地成为人的绘图辅助，而付出了画风让AI学习的画师也应该得到应有的报酬。

在“灰烬”的理想中，对AI绘画平台的使用方式应该是：“一个AI用了谁的风格生成图片，就给这个作者一点钱。”

AI时代，绘画还是艺术吗？

AI时代的洪流滚滚而来，创作主体从人变成了机器或是人机结合。在这种情况下，绘画创作的艺术性还能否保持？画作是否还有情感和温度？这些问题也引发了职业画师们的思考和讨论。

关于“绘画艺术会不会死”的忧虑，漫画作者“灰烬”持否定态度，她反问道：“**自动绣花机杀死了绣花设计吗？**”

不少画师认为AI的作品“并不好看”、“缺乏原创性”。

“AI没有情感，生成出来的东西也许好看，但不耐看，经不住看。”画师“原夕”说。他表示自己虽然并不明确AI到底是怎么运作的，但他很肯定AI一定是学习了别人的画作，“AI并没有完全属于自己的东西”。

▲“保护成就你的画家” 图源A站

但也有画师表示，只要有“人为加工”的存在，绘画还是会有艺术性的。

在游戏公司负责角色、场景和物件设计的角色原画师“老仁球”认为，绘画艺术是千变万化的，创造和灵魂以及表达才是真正的内核，而这些还是需要人为进行加工的。“绘画的进步是无止尽的。”她说道。

而对于美术教育来说，AI的出现也许会让教学理念实现“从技术教学到追求艺术的转变”。

“AI最大的影响不是经济方面的，而是导致一种观念的转变。”美术老师“精致的婧子”认为，“对于美术教学来说，如果你把百分之九十的时间都用来培养学生的手绘造型能力，那他出师之后也只不过就是一个手绘工匠，可能水平还不如AI。”

“人类要想继续发展绘画艺术，就必须把旧的技术理念抛弃，转向艺术更本质的东西。”

在“灰烬”看来，就像发明了汽车之后，人类的移动速度比马车时代大幅前进了一样。“只要美术还是人类的需求，图片还有市场，就永远会有人在做图，也永远有人在探索更漂亮的、前

无古人的画风。”她说，“只不过，以后新的画风势必是站在AI做图的肩膀上的，以后的新画风大概会变得更繁复美丽、更匪夷所思，风格迭代，绘画进步的速度会更快。”

包括“灰烬”在内的几位画师都认为，AI也许会带来一场全新的艺术变革。

“灰烬”认为，AI自身也在产生新的艺术表达方式，就如同照相机促生了“原来画框边缘可以有半拉的人”的新理念一样。由于AI的算法以及算法错误，AI绘画产生了很多前所未见的表达，令人大开眼界。

“这是AI为我们带来的新艺术，姑且算是它对我们造成的伤害的一个补偿吧。”她说。

▲ AI绘画因出错而生成繁复精致的图案样式

封面 | 蔡嘉丽

编辑 | 周妍 阮宇宁 蔡嘉丽

往期推荐