

本科生课程作业

题 目 人工智能艺术创作对于人类主体地位的冲击：

艺术本质的重新思考

课 程 名 虚实相生：虚拟社会与未来决策

任课教师 晁祥瑞 等

学 院 电气工程学院

专 业 电气类

学生姓名 李宇瑞

学 号 2023141440038 年级 大一

人工智能艺术创作对于人类主体地位的冲击：

艺术本质的重新思考

人工智能作为一种具有颠覆性的技术，正在深刻改变着人类的生产、生活和思维方式，为经济社会发展带来了巨大的潜力和机遇。随着人工智能技术的进步，人工智能系统越来越具有类似于人类思维的能力，甚至在某些方面超越了人类思维的能力。这就引发了一个根本性的问题：人工智能是否会威胁到人类作为主体和尊严的存在？人类是否会失去对自己和自然界的控制权？人类是否会被边缘化或取代？这些问题涉及到人类与机器之间的关系，以及人类自身的价值观和意义。

而这种思考在艺术行业尤为严重。艺术一直以来因为其基于情感与精神的特殊属性，被认为是最不可能被人工智能取代的工作。但是随着人工智能技术的发展，越来越多的艺术作品开始由机器生成。这种现象引发了人们对于人工智能艺术创作与人类主体地位的关系的思考。本文旨在从艺术的角度分析人工智能艺术创作对于人类主体地位的冲击，重点探讨艺术价值的重新思考。本文将从多个角度进行分析，包括人工智能艺术创作的原理、审美标准与创造力等。最后，本文将讨论如何在人工智能艺术创作的发展中更好地保护和体现人类主体地位，以及如何在人工智能艺术创作的应用中更好地体现人类审美标准和创造力的价值。

1. 人工智能艺术创作的发展及原理简述

人工智能艺术创作技术经历了十余年的发展。2012年谷歌工程师吴恩达和Jeff Dean使用1.6万个CPU训练当时最大的深度学习网络，指导计算机进行艺术创作，正式开启了以深度学习模型为基础的AI绘画。即通过大量的数据投喂，让AI将关键词与相应的图像形成联系。

2014年Ian Goodfellow提出对抗生成网络（Generative Adversarial Networks，GAN），让生成器（generator）和判别器（discriminator）共同决定输出结果。首先由生成器生成图片，然后通过判别器判断图片质量，利用两个相互博弈的神经网络不断生产出截然不同的全新图像。这一技术大大促进了人工智能艺术创作的发展，但是这项技术输出结果不稳定、生成效率低。

2015年提出的image caption技术，可以让机器描述图片中的内容，将图片信息转化为文字信息，随后OpenAI提出可以通过文字反向生成图片信息的CLIP（Contrastive Language-Image Pre-training），这一技术彻底打破了文字与图像之间的壁垒。而将CLIP技术与GAN技术将融合就可以实现输出符合制定描述的艺术作品。但是此阶段的人工智能创作的艺术作品仍比较简单。

后来数字化扩散模型（Diffusion）,通过反向去噪技术生成图片，与CLIP结合能够生成更高质量的图片。至此人工智能艺术创作技术基本成熟。

2.艺术本质的重新思考

2.1艺术的本质

艺术的本质在于情感的表达和情感的共鸣。艺术作为一种独特的表达形式，旨在通过多种艺术载体来描绘和传达人类的精神世界。这些艺术载体可以是绘画、音乐、文学、舞蹈、戏剧等多种形式，它们都是艺术家选择的工具，受到其所处的时代环境和个人经历的影响。无论是哪种艺术载体，重要的并不在于它们本身，而在于艺术家想要表达的精神内核。每一件艺术作品都是艺术家对于人性、理想和世界的思考和感悟的寄托。当我们欣赏一幅艺术作品时，我们所感受到的不仅仅是作品的表面形式，更重要的是艺术家想要传达的情感、思想和精神内核。

艺术作品能够触动人们内心深处的情感，引发共鸣的原因在于它们能够触及人类共有的情感和体验。当我们与艺术作品产生情感共鸣时，我们与艺术家在情感上产生了连接，我们能够感受到作品中所表达的情感和思想与自己的内心相呼应。这种情感共鸣能够激发我们的思考、触发我们的情感，并带给我们一种独特的精神体验。

因此，情感的表达和情感的共鸣才是艺术的本质所在。艺术作为一种表达情感和思想的媒介，能够超越语言和文化的界限，与观众产生真实而深刻的连接。它能够引发我们内心深处的共鸣，唤起我们对人性、理想和世界的思考，以及对自身情感和存在的体悟。通过欣赏艺术作品，我们有机会与艺术家的精神对话，与作品共同创造出一种情感上的共鸣，这是艺术的独特魅力所在。可以说情感的表达和情感的共鸣，才是艺术的本质所在。

2.2艺术作品的情感与共鸣：人类情感与机器生成作品之间的对比

人类情感是多层次、多维度的，它们涉及到喜怒哀乐、爱恨情欲等各种情绪和情感状态。艺术家通过他们的创造力和表达方式，能够以独特的方式触动观众的情感，并引发共鸣。

艺术作品的情感共鸣是一种无声的对话，它能够跨越时间和空间的界限，与观众产生联系。当我们欣赏一幅画作、听一首音乐或观看一部电影时，我们的情感与作品中所表达的情感相互作用。我们可能会感受到作品中的喜悦、悲伤、温馨或震撼，这是因为艺术家通过他们的创作将这些情感注入作品中，而我们作为观众能够共鸣并体验到这些情感。

与此相比，机器生成的艺术作品往往是基于算法和数据的模拟，它们缺乏真实的情感体验和情感表达的深度。虽然机器可以通过分析大量的数据和模式来生成看似情感丰富的作品，但这些情感往往是表面的、机械的。机器无法真正体验生活的复杂性和多样性，它们缺乏人类情感的深度和真实性。

艺术是人类文化的重要组成部分，人类艺术行为的主体和对象都是人。它通过表达和传递人类的思想、情感和价值观，为我们提供了一种独特的反思和理解世界的方式。艺术家通过他们的作品赋予我们所看到的事物以意义和价值，这种意义和价值是针对人类的存在和体验而言的。艺术作品与观众之间的情感共鸣是建立在人类共同的情感和体验基础上的，这使得艺术成为一种真实而深刻的表达形式。

人类情感与机器生成作品之间存在着根本的差异。人类情感是真实、丰富和复杂的，它们源自我们的生活经历和内心世界。艺术家通过他们的创造力和表达方式将情感注入作品中，与观众产生情感共鸣。而机器生成的作品往往是基于算法和数据的模拟，缺乏真实的情感体验和情感表达的深度。因此，在艺术作品的情感与共鸣方面，人类情感的独特性和艺术家的创造力是不可替代的。

3.人类主体地位的重塑

当然人工智能艺术创作技术的确冲击了人类的主体地位，但是人类的主体地位不会改变。回看历史我们会发现，在艺术领域技术发展对人类主体地位的冲击，并不只有AI绘图这一次。早在200年前，摄像技术的出现就曾对写实画家们造成了冲击。但是后来，摄影和写实成了两个独立的艺术形式，各自蓬勃发展。所以对于新技术的冲击，不用过于悲观。

艺术一直以其对审美能力和创造技巧的绝对控制而专门化与职业化，又因其在精神与文化领域的自律而神秘、矜持。而人工智能技术的出现将这一门槛降低，若合理运用或将实现后现代主义“人人都是艺术家”的主张，使艺术于普通大众更具可消费性甚至免费共享。

现阶段AI作画带来的最大问题就是对画手的取代。从绘画行业来看，无论是独立画手、漫画家、还是游戏原画师，都仍旧是劳动密集型产业，非常依赖“人才”资源，而AI的入局必然会对行业内的部分画师产生冲击。在AI高水平的画作之下，大部分腰部以下的画师都面临着非常直接的威胁。而这一危机感的产生，或许将促进艺术向更高水平发展。