

笔墨与算法：AI时代中国传统绘画面对的挑战与创新路径

姚博奥

西安建筑科技大学艺术学院 陕西 西安 710055

【摘要】：人工智能生成技术正在对中国传统绘画形成双重影响。本文系统梳理 AI 时代传统绘画面临的本体论挑战，分析“人机协同”创作的实践案例与理论框架，并提出“阶段性介入”的创新思路——在构思阶段借助算法拓展视觉想象，在笔墨阶段坚守身体性创作的核心地位。研究认为，在“道”与“器”的辩证关系中，中国画的未来既不在于拒斥技术，也不在于盲目追随，而在于创作者能否在算法时代保持主体性自觉，在变与不变之间做出清醒的价值抉择。

【关键词】：人工智能；中国传统绘画；人机协同；主体性；气韵生动

DOI:10.12417/2982-3846.26.02.047

1 引言：算法时代的“丹青之问”

2022 年在美国科罗拉多州博览会艺术比赛中，AI 生成的作品《太空歌剧院》夺冠，这一事件将 AI 技术引发的“新焦虑”蔓延至艺术创造的核心地带^[6]。在中国画领域，问题显得尤为尖锐：当算法能够在数秒内生成风格高度仿真的山水、花鸟，甚至能够“创作”出具备某些传统笔墨意趣的作品时，延续千年的中国画传统将何去何从？

本文旨在系统探讨 AI 时代中国传统绘画面临的新挑战与创新思路。通过梳理技术冲击下的本体论危机，分析正在兴起的人机协同实践，进而探索一条既尊重传统内核、又吸纳技术红利的创新路径。

2 技术冲击：AI 对中国传统绘画的本体论挑战

2.1 “外师造化，中得心源”的根基动摇

唐代画家张璪提出的“外师造化，中得心源”，千百年来被视为中国画创作的圭臬。这一命题揭示了中国画的本质：创作源于对自然造化的观察体悟，经由画家内心的陶铸提炼，最终形成独特的艺术表达。在这个过程中，“造化”是客观依据，“心源”是主观灵魂，二者缺一不可。

然而，AI 的介入正在动摇这一根基。艺术的本质是“人之于世界的一种表达”^[2]。当 AI 承担了原本需要画家长期观察、反复酝酿的创作过程，创作便不再是单一的探索生命真理的“诗意行为”^[6]。

更深层的问题在于：AI 所理解的“造化”是什么？当代许多学画者的视觉经验已主要来自画册、照片、网络图像等。

2.2 “笔墨去身化”与身体性的消逝

自古以来，中国画理论强调身体与笔墨的一体化。著名画家黄宾虹晚年总结的“五笔七墨”画学体系，就是主体生命能量的物化形式笔法与墨法^[6]。

当生成式 AI 介入中国画创作时，这种身体性被彻底切断。AI 的“运笔”发生在一个高度抽象且不可见的算法中，此后，才逐步通过解码器形成像素图像^[6]。在传统绘画中，笔墨的使用效果一方面是视觉效果，另一方面也是画家的即时情感——愤怒时的顿挫、平静时的流畅、激越时的奔放，都能够在笔墨中留下痕迹。而 AI 生成的作品，无论表面如何精致，都无法复现这种源于身体的情感印记。

2.3 “气韵”的算法困境与程式化拟像

中国画的审美内核，最难以言传也最为关键的，是“气韵生动”四字。气韵关乎作品所传达的生命力与精神境界，是画家主观情感与客观物象交融互渗的产物。

AI 能否生成具有气韵的作品？当绘画者试图要求 AI 生成具有“文人画风”的山水画时，软件系统输出的就是一个整合统计学意义上的“文人山水”^[6]。上海大学上海电影学院教授李采姣以自己的创作实践为例：她将自己创作的没骨鸡冠花作品放入 AI 软件进行尝试，设定“没骨、鸡冠花、花鸟画、层叠、勾线、晕染”等关键词，但几次生成的作品“几乎毫无章法可言”，中国画的韵味与意境被装饰味所取代^[9]。传统国画的“气韵”是画家通过笔墨传递的主观精神体验，而 AI 只能通过视觉特征（如线条曲率、墨色分布）反向拟合，无法建立从情感到视觉的因果映射^[9]。

2.4 “心源”与“算法”的深层冲突

上述挑战背后，是两种截然不同的创作逻辑的根本冲突。传统中国画的创作逻辑可以概括为“心源逻辑”：创作始于画家的内在感动（“感物而动”），经由长期的技术修炼（“技进乎道”），最终实现精神的表达（“畅神”）。AI 的创作逻辑则是“算法逻辑”：创作始于数据的输入（海量图像的训练），经由概率模型的运算（潜在空间的采样），最终输出符合统计规律的图像。

作者简介：姚博奥（2004-04），男，汉，陕西咸阳人，本科，研究方向：艺术学绘画。
基金项目：省级创新训练项目：运动中的城市脉搏（编号：S202510703100）。

3 人机共生：正在兴起的创新实践

中国美术界的创新实践在证明：AI可能成为激活传统的新媒介。近年来，一批具有开拓精神的艺术家和研究者正在探索“人机共生”的创作路径，为传统绘画的当代转化开辟新的可能。

3.1 从风格迁移到多模态生成：技术演进的创作赋能

从图像风格迁移到多模态智能生成，这是AI绘画技术的一次飞跃⁷。清华大学未来实验室“道子AI系统”，AI再现黄宾虹山水画的效果⁷。此前更早一段时间，在2013年，就有研究者探索尝试以算法模拟齐白石笔下的游虾，利用风格迁移实现水墨画境。以扩散模型为代表的新一代生成模型，将AI绘画推向了新的高度。随着算法的不断精进，AI对国风绘画风格的掌控愈发细腻。

3.2 创作效率与审美边界的双重拓展

综观上述实践，AI介入为中国传统绘画带来的积极效应主要体现在两个层面：

一是创作效率的提升。AI可以在极短时间内生成海量构图方案、色彩搭配和风格变体，将创作者从繁重的试错性劳动中解放出来，使其能够将更多心力集中于核心创作环节。

二是审美边界的拓展。AI的算法随机性能够产生超越人类惯常思维的视觉组合，为创作者提供意想不到的灵感启发。

4 理论反思：主体性的重构与“道”的坚守

在实践探索的同时，理论层面的反思也在同步展开。面对AI的冲击，中国画创作的主体性如何存续？传统画论的核心命题如何获得当代阐释？这些问题正在引发越来越深入的讨论。

4.1 从“单一主体”到“分布式主体”

中国传统艺术理论认为，艺术家个人是单一创作主体。广而看之，一幅国画的诞生是一个复杂网络综合体的协作，主要包括“画家、工具、材料、传统、观者”等等。也涵盖宣纸的渗化、毛笔的弹性和前人的图式⁶。

有学者提出“分布式主体”的概念：AI的介入只是让这个创作网络变得更加复杂，使原本隐性的“非人因素”变得显性化。

显然，“分布式主体”一方面承认了AI在创作网络中的能动性，也坚守了人类在创作中的主导地位。它探究“主体性以何种方式存续与转化”。彻底打破了对“人机对立”框架，不纠结和忧心“AI是否取代画家”的问题。

4.2 “阶段性介入”的创作策略

基于上述理论认识，学者进一步提出“阶段性介入”的创作策略⁶。这一策略的核心是根据创作环节的不同，设定AI介入的深浅程度。

4.3 “技进乎道”的当代阐释

面对AI技术的冲击，重新审视和辩证分析“技进乎道”这一古老命题显得尤为重要。技艺修炼与精神超越的辩证关系集中反映在传统画论中，就是的“技进乎道”。一方面技术的终极指向是形而上的精神自由，另一方面技术的终极不是单纯的技法娴熟。在AI背景下，“技进乎道”恰恰获得了新的生命契机⁶。

因此，AI工具的介入对创作者的综合素养提出了更高标准。这正是“技进乎道”的当代意涵：在算法时代，技术的进阶不是走向便捷，而是走向更深厚的修养、更自觉的判断、更清醒的主体性。

5 未来路径：在变与不变之间

展望未来，AI时代中国传统绘画的发展需要在“变”与“不变”之间寻求平衡。“变”的是创作工具、媒介形态和传播方式，“不变”的是笔墨精神、人文内核和美学追求。

5.1 技术可作为“新毛笔”吗？

一个核心问题是：技术能否成为激活传统的“新毛笔”？回答这一问题，需要重新审视“人一技一道”的关系。有学者指出，数字技术所铸造的新的“道器之辨”，既非简单的工具替代，也非传统价值的彻底颠覆，而是在人技互构中催生新的文明形态⁹。这种重构要求我们既要守护“由技入道”的修行智慧，又要发展“以道驭技”的现代技能，最终在虚实相生的数字生态中实现技术人文主义的超越。

5.2 创作主体的能力结构转型

在AI时代，中国画创作者的能力结构正在发生深刻转型。除了传统的笔墨功夫和造型能力，有三种能力素养将日益重要：提示词表达能力、审美判断能力和转化能力。这些不是与生俱来的，而是在长期实践中逐渐养成的。它们对创作者的综合素养提出了更高要求，也意味着艺术教育的重心需要相应调整。

5.3 基础建设：中国美术AI数据库的构想

面对AI技术，有学者提出创建“国家级中国美术AI数据库”的构想¹。这一构想的核心是：将中华优秀传统文化中的美术作品、美术理论和美术思想转化为中国美术AI数据资源，为今后训练具有中华美学精神的美术AI模型奠定基础。

数据库的建设需要“图像”“理论”“思想”三个维度的统筹并重¹：

5.4 警惕技术遮蔽的人文底线

拥抱技术，AI内容的泛滥可能导致大众审美的降低。未来，成长在AI生成内容时代的人们对传统绘画的审美力和理解力必将发生改变⁹。艺术市场可能出现被AI作品抢占的现象，人类艺术的内涵和价值也因AI的出现而发生转变。

6 结语

AI时代,中国传统绘画正站在一个新的历史关口。技术带来了“去身化”的异化风险,也催生了“人机协作”的创新可能;算法冲击了“心源”的独尊地位,也促使我们重新思考主体性的内涵与边界;数据生成的海量图像正在“稀释”传统的公共美术资源,也倒逼我们以更自觉的方式守护文化根脉。

在这场变革中,真正的考验或许不是技术能力,而是价值判断。正如吴洪亮所言,艺术的本质是人之于世界的一种表达^[2]。只要人还有表达的欲望,创作就永远不会失去价值。AI可以生成图像,但无法代表表达;算法可以模拟风格,但无法复

现生命。在变与不变之间保持平衡,在拥抱技术的同时坚守人文底线——这或许是中国传统绘画在AI时代最值得珍视的智慧。

归根结底,笔墨与算法的关系,不是非此即彼的对立,而是如何共存、如何互鉴、如何在新的历史条件下延续千年文脉的追问。对这一追问的回答,不在理论的争辩中,而在每一位创作者日复一日的实践中——在每一次提笔落墨的瞬间,在每一次与AI对话的过程中,在每一次面对传统与创新的抉择时。壮哉,笔墨与算法共荣的AI时代!美哉,笔墨与算法同兴的AI时代!

参考文献:

- [1] 杨国龙.创建国家级的中国美术AI数据库[N].中国艺术报,2025-11-14.-1.
- [2] 邱振刚,张田.“AI”了的国画,能否触达“心源”内核——专访全国政协委员、北京画院院长吴洪亮[N].中国艺术报,2026-03-13.-2.
- [3] 中国传媒大学.中传教师作品亮相北京国际美术双年展[EB/OL].中国传媒大学新闻网,2026-02-25.-3.
- [4] 北京大学文化产业研究院.中华美学基因库洛神赋智能创作器2.0发布[EB/OL].文创中国,2026-01-13.-4.
- [5] 中国新闻网.从“莲年有余”到“八彩小马”:杨柳青新生代借AI为传统年画添“新衣”[EB/OL].2026-02-24.-5.
- [6] 大河美术报.笔墨、算法与主体性:生成式AI介入中国画创作的理论反思[N].2026-03-04.-6.
- [7] 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.-7.
- [8] 西安日报.“时代画卷·长安新篇”重大题材美术创研展工程启动[N].2025-09-26.-8.
- [9] 李采姣.新技术背后的中国画“道器之辨”[EB/OL].中国文艺评论网,2025-05-22.