

人工智能赋能数字媒体艺术创新发展研究

徐慧

佛山市顺德区中等专业学校, 广东 佛山 528300

DOI: 10.61369/TACS.2025130027

摘 要 : 当前随着信息技术和智能化转型双重变革的不断深入推动, 人工智能技术和数字媒体艺术的深度融合正在改变着各行各业的发展模式。尤其是对数字艺术创新和发展等和先进技术联系十分紧密的行业, 人工智能的深度融合已经成为艺术领域创新发展过程中的核心趋势。数字媒体艺术作为能够将传统艺术和数字技术相结合的新型艺术形态, 其相应的创作方式、传播路径和审美要求都面临着新的发展方向, 因此, 本文主要从人工智能技术在数字媒体艺术创作过程中的应用现状入手, 深入分析了人工智能赋能数字媒体艺术创新发展的重要作用, 并对人工智能赋能数字媒体艺术创新发展的有效实践路径进行了系统化的探讨, 希望能够为当前人工智能赋能数字媒体艺术的实践提供新的理论支持。

关 键 词 : 人工智能; 数字媒体艺术; 创新发展

Research on the Innovative Development of Digital Media Art Empowered by Artificial Intelligence

Xu Hui

Shunde Secondary Technical School, Foshan, Guangdong 528300

Abstract : Currently, driven by the deepening dual transformation of information technology and intelligent upgrading, the in-depth integration of artificial intelligence (AI) technology and digital media art is reshaping the development models of various industries. Particularly for sectors closely linked to advanced technologies such as digital art innovation and development, the deep integration of AI has become a core trend in the innovative evolution of the art field. As a new artistic form that integrates traditional art with digital technology, digital media art is facing new development directions in terms of its creative methods, communication pathways, and aesthetic requirements. Therefore, starting from the current application status of AI technology in the creation process of digital media art, this paper conducts an in-depth analysis of the crucial role of AI in empowering the innovative development of digital media art, and systematically explores the effective practical pathways for this empowerment. It is hoped to provide new theoretical support for the current practice of AI-empowered digital media art.

Keywords : artificial intelligence; digital media art; innovative development

引言

随着人工智能技术的快速发展和更新, 其已经深度融入了人们的日常生活和各行各业之中, 推动人类社会进入了智能化发展的新阶段, 这也使技术和艺术存在的边界正在不断消融, 从而为数字媒体艺术创新发展带来新的方向。数字媒体艺术能够以数字技术为核心创作工具, 同时结合多元化的媒介为观众提供沉浸式、交互性与个性化的艺术体验并拓宽传播的载体, 从而有效打破传统艺术在创作材料、表现形式和传播范围上的局限性, 使其能够在更广阔的空间中实现跨媒介、跨时空、跨文化的艺术表达和价值传递。而人工智能技术的介入则能够进一步强化这种能力, 通过更加智能的算法还可以帮助相关人员优化创作流程并提升内容生成效率, 以此进一步推动数字媒体艺术的创新和发展。

一、人工智能技术在数字媒体艺术创作过程中的应用现状

在信息技术快速发展的时代背景下, 人工智能技术已经不断深入渗透到了数字媒体艺术创作的全过程, 能够将创意构思、素

材生成到后期的优化、交互设计等环节全面覆盖并在其中发挥着十分重要的作用, 能够为艺术创作注入新的活力。比如在创意启发阶段, 人工智能可以通过分析大量的经典艺术作品和挖掘用户数据偏好数据的方式来为创作者提供更加个性化的创意推荐, 能够有效打破传统创作过程中的思维局限^[1]。而在素材生成过程中,

以生成式 AI 技术为基础能够为设计人员快速生成高质量的图像、音频、视频及三维模型，有效节省设计人员的创作时间与人力成本，而这种能够大幅度降低创作者基础工作量的方式能够使他们将更多的精力放在艺术构思和情感表达上。然而，在当前的应用过程中，人工智能技术的融入仍然存在一些需要解决的问题。比如在创作过程中部分设计人员会形成过度依赖 AI 工具的倾向，在体会过 AI 系统的便利之后他们会将素材生成、创意设计等核心环节完全交给 AI 完成，这很容易导致个人艺术判断力与审美能力逐渐弱化^[2]。同时，在创作过程中技术和艺术的深度融合也对创作者的技术素养与人文思考能力提出了更高要求，但是大部分 AI 工具仍然停留在技术功能实现的层面，很难通过人工智能技术来精准契合艺术创作的个性化的情感化需求。而且部分 AI 生成的作品虽然在形式上可能会给人焕然一新的感觉，但是其内在的情感张力和文化深度大多都会流于表面。

二、人工智能赋能数字媒体艺术创新发展的重要作用

（一）革新创作理念，拓展艺术表达边界

人工智能技术对于数字媒体艺术的创新发展具有十分重要的推动作用，不仅能够打破传统创作理念存在的限制，而且还能够打破长时间以来艺术表达固有的边界，从而推动数字媒体艺术在创作思维和表现形式上实现更加具有突破性的发展^[3]。传统的数字媒体艺术创作大多数情况下会以设计人员的个人经验、艺术认知和技术能力为核心，他们相关的创作理念都具有很强的主观性和局限性，最终设计出的作品也很容易受到传统艺术的思维框架和表现形式的限制，很难突破原有的审美要求。而人工智能的融入不仅能够为数字媒体艺术的创作提供更加先进的技术支持，而且还带来了全新的创作理念和创作思维，使传统个人表达的创作理念能够向人机协同表达方向发展，同时还能够将单一化的创作模式拓展为多维度、跨媒介的协同创新体系，从而不断拓宽艺术表达的边界与可能性^[4]。

（二）降低创作门槛，激发全民创作活力

智能化工具出现的另一个重要作用就是能够通过科学合理的方式来降低艺术创作的门槛并激发全民的创作活力，从而使更多非专业用户也能够借助直观友好的交互界面轻松参与数字媒体艺术创作，这也是推动数字媒体艺术普及和发展的重要路径^[5]。传统的数字媒体艺术创作对于创作人员的技术能力和艺术素养都有较高的要求，如果不是专业的设计人员很难完全掌握相关软件的操作与艺术表达的方式。而且设计人员不仅需要耗费大量时间学习复杂工具，还需反复调试参数以使其能够更加贴合作者的创作意图，这些较高的准入门槛会使大量具有创作意愿但缺少专业技术和艺术素养的群体无法参与到数字媒体艺术的创作中来^[6]。而人工智能技术具有强大的自动化处理能力与语义理解能力，能够将复杂的创作流程简化为自然语言指令或简单的操作，用户在使用过程中只需要输入一些简单的指令就可以生成相关的图像、视频或音乐等艺术内容，同时 AI 技术的数据处理能力也能够支持他们进行反复修改与优化，这种操作简单、反馈及时的创作领域可以使

更多普通人以低学习成本快速进入创意实践，从而有效激发全民创作活力。

三、人工智能赋能数字媒体艺术创新发展的有效实践路径

（一）构建人机协同创作体系，强化艺术与技术融合

随着人工智能技术的快速发展，人机协同的创作体系能够推动艺术和技术的深度融合，这种融合方式不仅能够重新塑造艺术创作的整体流程和运行方式，而且还能够重新塑造艺术创作的价值认知和评价标准，从而使其不再受到作者个体的技术能力和审美经验限制。同时，人机协同创作并不能够完全替代人类创作者的主体性和情感深度，而是通过辅助的形式来增强人类创作者的表达效能与思想张力，能够在优势互补和协同共生的基础上充分发挥出人类创作者在艺术理念、情感表达和创意构思等方面的核心优势^[7]。同时人工智能技术在数据处理、精准优化和高效生成等方面具有很强的优势，在这种模式下能够形成设计人员主导、智能技术辅助的协同创作模式。而且在实践的过程中，不仅需要明确设计人员和人工智能系统的定位和职责，将每个人在每个环节中的分工进行更加清晰的界定，从而保证两者在创作过程中能够高效协同、无缝衔接，也能够避免职责重叠或功能缺位的情况发生^[8]。比如，设计人员在创作开始时可以负责确定创作主题、风格基调与核心意象等关键的创意要素，而人工智能系统可以负责完成素材收集与生成、风格优化和技术实现等辅助性的工作，从而让设计人员将更多精力放到创意决策与情感注入等更加重要的环节上。这种分工不仅提升了创作效率，而且还能够进一步强化作品的艺术深度与人文温度，推动人工智能技术与数字媒体艺术创作需求的深度适配^[9]。最后相关企业和科研机构也能够将重点放在数字媒体艺术创作的实际需求上，通过研发具有针对性的人工智能创作工具和系统来进一步优化现阶段的算法模型，从而不断提升人工智能系统的创意生成能力、风格模仿能力和个性化表达能力，以此来使他们更加符合数字媒体艺术创作的规律和要求。

（二）完善人才培养体系，培育复合型创新人才

在数字时代的发展过程中，人才是保证数字媒体艺术能够创新发展的重要支撑，人工智能能够为数字媒体艺术的创新发展提供强大的动力，但是这仍然离不开设计人员的主导作用，因此当前发展过程中仍然需要既掌握人工智能技术又具有扎实艺术素养的复合型创新人才。而在当前，数字媒体艺术领域的人才培养过程中仍然存在只重视技术忽视艺术或者只重视艺术忽视技术的结构性失衡问题，导致相关人才很难满足人工智能和数字媒体艺术深度融合的发展需求^[10]。因此，完善相关的人才培养体系并培养复合型创新人才是推动人工智能技术赋能数字媒体艺术创新发展的重要实践路径。具体来说，在人才培养目标方面，应当进一步明确复合型创新人才的培养定位，要更加注重培养学生的跨学科素养，强化他们在人工智能原理、数字艺术理论、创意实践与人机协作等方面的综合能力。而在课程设置方面，相关教师需要构建跨学科的课程体系，将人工智能、数字媒体艺术和艺术理论等

更多领域的内容都科学合理地融入教学体系中，比如可以增设人工智能和数字媒体艺术相关的课程，像人工智能艺术创作实践、数字媒体艺术智能化设计 and 人机协同创作理论与实践等，最大程度上强化理论与实践的融合，推动人才培养质量的提升。

（三）健全行业规范与保障机制，营造良好发展生态

对于行业发展而言，一个健全的行业规范和完善的保障机制是保证人工智能赋能数字媒体艺术健康发展的重要支撑，不仅能够为数字媒体艺术的智能化创新发展打造出一个健康有序的生态环境，而且还能有效防范技术滥用、版权争议和伦理失范等潜在风险。因此，健全行业规范和保障机制就显得十分重要，比如在版权保护方面，相关部分需要完善数字媒体艺术作品的版权保护制度，明确人工智能生成内容的著作权归属与使用边界，并对设计人员和人工智能系统在作品创作过程中的权利和义务进行清晰界定，预防版权归属问题的发生。

同时，相关企业和软件运营商也可以升级自身的系统，应用区块链等技术来为用户构建素盒子媒体艺术作品版权保护平台，

通过将用户的作品进行版权登记并生成唯一数字水印，实现作品全生命周期的保护，同时也可以作品上传、传播与交易等环节中保障设计人员的合法权益，从而有效激发出创作者的创新积极性。此外，还需要建立完整的跨部门协同监管机制，由文旅、网信、版权局等部门共同制定人工智能生成艺术内容的审查标准和应用指南，以此来保证人工智能艺术创作能够在合法合规的前提下更加健康有序地发展。

四、结论

在时代发展的过程中，人工智能技术和数字媒体艺术的深度融合是当前艺术领域创新发展的必然趋势，因此在这个过程中相关领域必须坚持技术和艺术共同发展的原则，通过构建人机协同创作体系、完善人才培养体系和健全行业规范与保障机制等方式来进一步优化相关的创作环境，推动相关行业的创新发展。

参考文献

[1] 赵砾秋. 人工智能时代数字媒体艺术的创新发展 [J]. 艺术大观, 2025, (01): 110-112.
[2] 徐瀚颖. 人工智能时代数字媒体艺术的创新探究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(20): 96-98.
[3] 张茹. 新媒体时代数字媒体艺术专业教学改革路径探析 [J]. 新闻研究导刊, 2024, 15(20): 154-158.
[4] 王莹燕. 基于人工智能的数字媒体艺术创作方法研究 [J]. 黑龙江科学, 2024, 15(19): 159-161.
[5] 马丹. AIGC 大模型在数字媒体艺术设计教育中的应用 [J]. 上海包装, 2024, (10): 193-195.
[6] 殷莉. 人工智能技术在数字媒体艺术设计中的应用 [J]. 公关世界, 2024, (20): 28-30.
[7] 陈施妮. AIGC 在数字媒体艺术创作中的运用 [J]. 上海包装, 2024, (09): 31-33.
[8] 丁嘉阳. 数字媒体交互设计的发展与应用研究 [M]. 文化发展出版社: 202311: 205.
[9] 张平. 人工智能时代数字媒体艺术创新发展研究 [D]. 湖南工业大学, 2022.
[10] 洪伟. 人工智能背景下数字媒体艺术的创新发展 [J]. 大众标准化, 2021, (19): 28-30.