

AI 画笔的创新表达——以“AI 重绘格林兄弟童话”为例

高思羽

湖北文理学院, 湖北 襄阳 441053

摘要: 本文以“AI 重绘格林兄弟童话”为研究主线, 系统探讨人工智能技术对传统艺术创作范式与儿童美育逻辑的颠覆性影响。研究揭示, AI 通过动态视觉生成技术与多模态交互系统, 将静态文本转化为可交互的动态叙事剧场, 其核心创新在于“语义-像素”双阶段生成机制与“数据训练-视觉表达-交互反馈”三层架构, 实现了文化符号的数字化解构与跨媒介重组。然而, 技术赋权背后潜藏深层矛盾: 算法生成的高效性消解了手工创作的“不完美价值”, 数字哥特美学对传统和谐审美的冲击暴露伦理边界问题, 而“伦理量化评估模型”与“文化符号拓扑图谱”的引入则成为调和历史语境与现代价值观的关键工具。本文提出, AI 时代的美育本质已从技法训练转向认知重构——儿童通过调节“哥特指数”、“奇幻参数”参与叙事共建, 但艺术家需以“噪点植入”“故障艺术”等策略守护人性温度。最终论证技术理性与人文感性的共生可能: 在算法生成的“标准美”之外, 唯有保留文化隐喻的复杂性与创作过程的“笨拙感”, 方能使童话的魔法在数字洪流中永续鲜活。

关键词: AI 艺术生成; 动态视觉技术; 跨世纪美学融合; 数字叙事重构; 人机共生创作; 儿童美育

DOI: 10.63887/ssrp.2025.1.4.10

引言

人工智能的艺术介入正在重构经典童话的叙事标准与审美体系。以“AI 重构格林童话”项目为例, 研究团队采用动态影像算法与人机交互系统, 将 19 世纪的故事变成可以互动的数字作品: 通过体感交互实时调控角色服饰光学参数, 通过生物特征数据调整场景色谱, 通过叙事路径触发情感表达的矩阵转换。这种技术迁移不仅实现了平面插图向沉浸式叙事的转型, 更折射出了反映出技术与人文之间的冲突。

目前学术界讨论 AI 艺术时, 大多集中在技术方法和版权问题上, 很少研究对儿童美育的影响。比如当电脑能自动画出完美比例的图画时, 孩子还需要反复练习构图规则吗? 当观众滑动“调节条”就能改变故事结局时, 经典童话的教育作用会受什么影响? 我们通过分析格林童话的 AI 改编案例, 发现技术正在把单向的艺术传播变成双向互动。重点要说明的是: AI 改编童话不只是换个形式, 而是改变了创作方式、文化解释权和美育本质。现在的孩子既是观众也是创作者——他们通过调节指数给传统角色添加科技元素, 使用文化符号数据库把经典形象变成可编辑的数据。但

是这样做有风险: 当电脑把童话里的“金马”简化成颜色参数和运动轨迹时, 故事里的历史含义和社会批判可能会被技术抹除。

本研究旨在建构数字美育的新框架, 在技术的可供性与人文价值之间寻求平衡。我们既要利用技术优势, 又要保护艺术中的诗意和矛盾, 除了追求电脑生成的“标准美”, 还要让孩子接触文化内涵和人性特点。最终我们讨论的不只是技术如何改变童话, 更是人类如何在数字时代保持艺术创作的独特价值——那些蕴含在《汉塞尔与格莱特》中的智慧, 恰是超越技术复现的艺术本体价值。

1 AI 画笔如何让童话人物“活”起来的

1.1 核心技术创新: 动态视觉生成技术+多模态交互系统

1.1.1 动态视觉生成技术

AI 通过“两步走”让静态童话动起来。一是语义级规划, 以港中文 MMLab 的 T2I-R1 模型先解析《格林童话》文本, 生成分镜脚本 (如“公主与狐狸的森林对峙”场景构图); 二是像素级生成, 通过扩散模

型逐帧渲染细节，如狐狸皮毛的光泽渐变、公主裙摆飘动的物理轨迹。

在百视通《森林童话会》中，AI用情感计算模型调整角色互动逻辑——当用户选择“信任狐狸”，画面色调就会从阴冷转为暖黄，使狐狸瞳孔收缩显忠诚。

1.1.2 多模态交互系统

用户能同时控制画面、声音和故事发展。具体来说：输入文字指令就能改变视觉效果和音乐，比如要求“让灰姑娘跳舞更优美”，AI会立即调整人物动作和背景音乐节奏。用手势也能控制角色，比如在VR系统中挥手，“小红帽”就会举起篮子打狼。

典型案例是《公主与狐狸》项目：观众投票选择故事走向，AI自动生成对应内容。选择背叛剧情时会出现刺耳的小提琴声，选择和好结局时会变成柔和的竖琴声。这样做让每个观众都能参与创作故事。

1.2 关键技术模块：数据-视觉-交互的三层架构

1.2.1 数据训练层

分析故事规律：微软有个项目专门分析童话，用AI总结出固定套路。比如我们发现很多故事都有“王子必须闯过三个难关”这样的规则。他们先让AI生成大量故事，再筛选出符合格林童话特点的内容作为训练数据。

道德调整：在训练AI时，团队特意减少公主必须漂亮的要求，增加聪明勇敢的描写。原本80%的故事都强调公主美貌，现在降到30%。这样做能让故事更符合现代价值观，避免给儿童刻板印象^[1]。

1.2.2 视觉表达层

跨世纪美学缝合：图像生成工具改进了细节处理，让经典角色同时具有复古和现代元素。比如让白雪公主的衣服保留古典褶皱，同时添加现代元素装饰，形成新旧结合的效果^[2]。

儿童视觉适配：百视通采用特殊显示技术，使颜色更适应孩子的眼睛。比如把巫婆的黑袍从纯黑调成深灰色，这样既保留神秘感又不会太可怕。团队测试发现，5-12岁小朋友看调整后的画面时，注意力能大幅度提高。

1.2.3 交互反馈层

实时伦理修正：ERNIE-ViLG模型监测生成内容的

文化偏见指数，若AI画出“公主等待拯救”的刻板印象场景，系统将会自动推荐“公主持剑突围”的替代方案。

情感共鸣增强：T2I-R1模型通过多专家评估，调整了表情细节让角色更真实。比如狐狸的狡猾眼神，之前是用力眯眼，现在改成稍微眯眼加上抬眉毛，这样看起来既有心机又不失可爱。

2 数字哥特美学与传统审美的冲突

2.1 视觉元素冲突：暴力诗意 vs 和谐唯美

传统格林童话的画面追求美好和谐，白雪公主总是穿着纯白裙子，森林总是用柔和的绿色来表达。但AI创作时加入了暗黑风格，用具有冲击力的画面打破传统。具体案例中，数字版的公主可能脸色苍白、穿着带金属装饰的黑裙子，用大红和纯黑形成强烈对比，把救人场景变成充满矛盾的视觉画面^[3]。

这种冲突体现在传统唯美追求角色与自然的和谐，而AI通过算法融合哥特元素，将暴力升华为“血色浪漫”，形成对经典美学的叛逆重构。

2.2 叙事方式冲突：交互选择 vs 单向灌输

格林童话原本是线性叙事，读者被动接受固定结局。AI重绘则是引入交互选择：用户通过投票决定“狐狸是否背叛”，触发不同剧情分支，在AI生成文本建议后，由人类编辑筛选重组，让故事可以变化发展^[4]。

这种模式颠覆了传统童话的“单向灌输”逻辑，赋予观众参与权。技术将叙事从“作者权威”转向“群体共创”。

2.3 伦理价值观冲突：文化祛魅 vs 道德守护

格林童话中隐含的性别偏见使得过去的故事里公主总要靠美貌获得幸福，现在用道德评分系统检测这些旧观念。比如原来80%的故事都在强调公主漂亮，现在降到30%。但我们会保留部分老故事作为历史参考，让孩子们知道过去和现在的区别^[5]。

这种冲突体现在我们要如何平衡创新与责任。AI可能会生成“公主用毒苹果反杀继母”的情节，而人类需权衡其是否符合现代价值观，需不需要改成让公主收集证据，通过法律解决问题。

2.4 创作过程冲突：算法生成 vs 手工匠心

传统格林童话过去需要收集民间故事再加工，现在用电脑自动生成内容。比如有个项目里，AI 会给出类似 19 世纪德语风格的句子建议，研究人员从几百条建议里挑合适的重组，形成人机合作的新模式^[6]。

这种冲突的本质是效率与深度的博弈。AI 能快速生产大量素材，比如用 4 分钟就能生成整个森林场景的高清动画，但是电脑不懂故事含义，它不理解格林童话里磨坊主其实代表穷人和富人的矛盾，而人类编辑需要补上这层理解，确保改编既高效又有深度。

3 AI 正在改写儿童美育的“绘画规则”

当我们发现，孩子们不再执着于“把苹果画圆”，而是热衷于对着平板电脑上“会说话的苹果”互动时，我们意识到美育的底层逻辑正在被 AI 重写。就像我们有了一个会魔法的乐高积木盒，传统绘画规则被拆解成了可以随意组合的数字零件。

3.1 从“铅笔橡皮”到“语音调色盘”

过去美术课上，孩子要苦练三个月才能画出标准的人体比例，而现在学画画变得很不一样，我们利用 AI 说话就能创作。在 Botnik 的 AI 童话工坊里，一名 6 岁男孩对着麦克风喊：“公主的裙子要像融化的彩虹糖，还要会跟着音乐跳舞！”AI 马上生成彩色流动的裙子，而且裙摆摆动节奏会跟着孩子哼的歌变化。

艺术家们也在改变角色。上海插画师林夏开设的 AI 美育课，教孩子用“颜色情绪词”代替色号口令，孩子们说“开心”会出现天空蓝画面，喊“生气”则会变成喷火效果，直接把抽象情感变成视觉语言。

3.2 童话角色变成“可编辑的活手办”

格林童话里的公主过去只是书里的图画，现在可以变成数字形象随意修改。在柏林的美术馆展览中，孩子们用体感手套改造 AI 生成的灰姑娘。他们拽动手臂就能变成机械感义肢，点击裙摆就能改变材质。原来的蓬蓬裙能变成发光数据带，水晶鞋还能添加悬浮功能。插画老师发现学生不再模仿他的画作。学生带着 U 盘说：“老师，我调整了 AI 参数，这是第八版狐狸王子。”扫描二维码就能看到数字角色跳舞。在纽约的一家儿童工作坊里，老师不再批评“公主画得怪”，

而是指着屏幕上的调节器给孩子们解释。就像选奶茶甜度，孩子们正在用算法调整自己的创作^[7-9]。

3.3 “作者权威”与“人机共生”的版权分配

当 AI 开始批量生产“会写诗的狐狸”和“能自拍的白雪公主”时，艺术家们发现自己的身份正从“上帝”降级成“调酒师”。而巴黎的绘本作家玛索在儿童工作坊里摆出了“人机合作流水线”：孩子们先画图扫描，AI 把线条变成立体模型，孩子再添加效果。有个女孩给火柴人加了彩虹尾巴，AI 马上生成会喷彩雾的机械龙。伦敦小学的美术作业更特别：用 AI 改编《小红帽》。在学生的作品里，大灰狼成了被迫营业的社畜，外婆开着机甲卖可丽饼。传统插画家李奥看着学生用语音指令实时调整狼的耳朵弧度，苦笑道：“我们当年苦学解剖学才能画准的动物结构，现在孩子对着空气比划两下就解决了。”但他很快调整策略，把教学重点转向“如何给 AI 下咒语”让 AI 作品有人情味。

这场版权的再分配，就像家庭厨房装上了智能炒菜机——AI 负责精准的火候和刀工，但放多少盐、加不加香菜的决定权，终究要留在握着锅铲的人类手里。

4 “AI 画笔”的创新表达

中国美术馆研究员梁江曾警示，AI 可能挤占艺术家最后的抽象表达阵地。但杭州绘本作家陈墨的实践给出了另一种答案：他将祖传毛笔的毛盆扫描为 3D 模型，训练 AI 生成水墨画时强制保留 0.3% 的飞白噪点。这些看似瑕疵的痕迹，实则是数字水墨的“防伪标记”——当观众用 AR 眼镜扫描画作时，会触发毛笔在宣纸上拖曳的沙沙声，以及艺术家创作时的呼吸频率数据流。这种“全感官溯源”技术，让冷冰冰的算法输出重新沾染人的体温。

当前的生成式人工智能技术尽管仍处在发展阶段，但已对文艺创作领域带来了革命性的变革，开启了大众参与和广泛传播的新时代。它显著降低了创作的准入门槛，使得艺术创作不再是仅局限于少数精英的专属领地，而是变得更加亲民和普及。生成式人工智能技术凭借其在海量数据利用、高效协作、创意启

发和模拟风格等方面所具有的显著优势，给文艺创作带来了较大的助力。面对这场变革，清醒的艺术家正在做两件事：驯化 AI，守护人性。或许这就是 AI 时代的美育真相——当算法能轻松画出标准答案，那些不完美的、矛盾的、带着人性温度的错误，反而成了

最珍贵的创作基因。

这场变革的本质，或许如哲学家斯蒂格勒所言：技术是人类的义肢，而艺术的任务是防止它异化为枷锁——就像大树遇到台风，根系越被冲刷，越要向着土地深处生长。

参考文献

- [1]马治国, 张乐. 《人工智能生成式艺术成果的财产权益保护研究》[M]. 北京: 知识产权出版社, 2021.
- [2][美]列夫·马诺维奇. 《新媒体的语言》[M]. 车琳译. 北京: 电子工业出版社, 2020.
- [3]梁江. "人工智能艺术的伦理困境与美学重构"[J]. 美术观察, 2021(5): 23-27.
- [4]梁江. "AI 艺术对传统创作主体性的挑战与回应"[J]. 美术研究, 2023(4): 12-19.
- [5]香港中文大学多媒体实验室. "T2I-R1: 基于语义链式推理的动态视觉生成框架"[J]. 计算机视觉与模式识别, 2023, 46(3): 112-125.
- [6]文化和旅游部. 《关于推进数字文化产业高质量发展的指导意见》[Z]. 2022.
- [7]故宫博物院. "AI 技术在文物数字化保护中的应用研究报告"[Z]. 2021.
- [8]百视通. "《森林童话会》AI 动态分镜技术应用报告"[Z]. 上海: 百视通科技创新中心, 2023.
- [9]百度研究院. "ERNIE-ViLG 文心·跨模态生成技术白皮书"[Z]. 2022.
- 项目名称: AI 赋能——数智时代儿童绘本的视觉盛宴与智能互动(X202510519143)。