

# AI 影像叙事赋能蜀锦纹样美育精神传承 路径探究

陈益馨

四川传媒学院, 四川 成都 611745

**摘要:**蜀锦纹样承载了中华传统美学精神,保留了浓厚的文化底蕴,是非遗美育的重要资源之一。传统传承方式受限传播形态、覆盖范围的影响,使得美育精神大众感知度始终保留提升的空间。AI 影像叙事作为数字时代文化表达的形态,为蜀锦纹样美育精神当代传承注入了新的活力。本文阐述了AI 影像叙事与蜀锦纹样美育传承的内涵及时代意义,整理了内在逻辑关系,总结了实践模式,分析了发展中面临的现实问题,从而提出优化方向,以期推动蜀锦纹样美育价值的释放,为非遗美育的数字化发展拓展思路。

**关键词:**AI 影像叙事;蜀锦纹样;美育精神;文化传承;数字美育

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202607020

## 0 引言

中华传统织锦技艺积淀了千年的文明底蕴,蜀锦是四大名锦之首,它的纹样融汇了传统审美取向、民俗文化内涵和工匠们的创造智慧,蕴藏了丰厚的美育价值。传承蜀锦纹样中美育精神,既是弘扬中华优秀传统文化的应有之义,更是丰富当代美育资源、提升大众审美素养的重要方式。长期以来,蜀锦纹样美育传播多以静态展陈、口头讲解、技艺传授为主,受众覆盖范围有限,精神内涵很难充分触及大众。数字技术的发展,为传统文化当代传播开辟了多元途径,AI 影像叙事以视觉化、动态化表达优势,成为了非遗文化传播和美育教育的重要载体。探索AI 影像叙事和蜀锦纹样美育传承的结合途径,对激活传统织锦文化当代生命力、完善非遗美育体系,兼具理论价值和实践意义。

## 1 AI 影像叙事与蜀锦纹样美育传承的内涵及时代意义

### 1.1 核心内涵

AI 影像叙事,是以人工智能技术为创作手段,以动态影像作为传播的载体,对文化内容进行视觉化重构和故事化表达的数字创作形式。其并非对传统影像创作的替代,而是借助技术能力提升内容创作效果,丰富视觉表达的形式,为文化内容当代传播带来更多可能。

蜀锦纹样美育精神,具有千年的织锦技艺发展历史,包括三重内涵:一是纹样色彩、构图、造型呈现的形式美感,二是纹样承载了民俗寓意、哲学思想与时代的审美取向,三是织造中沉淀了专注坚守、精益求精的工匠品格。三者共同构成了蜀锦纹样美育价值体系,兼具审美熏陶、文化浸润以及品格涵养等多重作用。

AI 影像叙事赋能蜀锦纹样美育的传承,以数字影像为媒介,重新整理并呈现了蜀锦纹样

的美育元素,推动蜀锦纹样美育价值从静态文物资源变成活态的美育内容,最终提升大众审美素养与文化认同。

### 1.2 时代意义

一是拓宽蜀锦美育传播内容。传统蜀锦美育多集中在博物馆、非遗工坊与专业课堂中,受时空条件制约明显。AI 影像内容借助线上平台、公共媒介进行广泛的传播,不同地域、不同年龄受众均能接触相关内容,打破了传统美育的地域限制与人群短板,扩大了蜀锦美育的覆盖领域。

二是丰富美育的开展形态。静态纹样陈列很难完整的传递纹样背后的文化脉络及审美逻辑,AI 影像通过动态演绎、故事叙述等方式,直观的展现了纹样演变历程、设计巧思以及文化寓意,保证了美育内容感染力与吸引力,降低了大众理解传统美学的门槛。

三是活化传统美育的资源体系。蜀锦纹样存量相对丰富,但很多资源封存在了馆藏和史料中,美育中很难充分利用。AI 影像创作对海量纹样资源进行系统性整理与再创作,把沉睡的文化资源融入当代美育体系中,盘活了存量美育资源,给非遗美育发展注入了新鲜的内容。

## 2 AI 影像叙事与蜀锦纹样美育传承的关联

从二者内在关联分析,AI 影像叙事与蜀锦纹样美育传承不是彼此独立的范畴,而是存在双向赋能、互为依存的关系,共同推动非遗美育当代发展。

### 2.1 AI 影像叙事是蜀锦纹样美育精神当代传播的载体

蜀锦纹样蕴藏着美育价值,传统传播多处于隐性状态。多数受众只能观察纹样外在形态,对深层审美规律、文化内涵及精神属性很难形成全面的认识。AI 影像叙事是一种文化传播方式,以动态视觉语言整合了纹样美学架构,以

故事化叙述串联起纹样历史脉络,以沉浸式表达传递着纹样情感内涵。发挥多元呈现方式优势,蜀锦纹样潜藏的美育价值被更多受众感知、理解,实现从文物资源到活态美育内容的价值延伸。缺少数字影像传播的助力,蜀锦纹样美育价值很难突破小众群体而触达广泛的社会大众。

## 2.2 蜀锦纹样美育资源是AI影像叙事创作的内容基础

任何数字文化创作的生命力都源于丰富的内容。蜀锦技艺传承了两千余年,纹样体系随时代发展而丰富,上承汉唐气象,下融市井风情,不仅有皇家织锦的华贵典雅,也有民间纹样的质朴生动,承载了不同时期社会文化及审美追求。丰富的文化积淀和多元纹样素材,给AI影像创作提供了源源不断的内容灵感及精神内涵,保证了影像作品具备文化深度和审美价值。缺少蜀锦美育资源作为内容基础,数字影像创作就失去了文化基础,沦为了空洞的视觉炫技,很难形成美育感染力<sup>[1]</sup>。

## 2.3 二者协同推动非遗美育事业发展

AI影像叙事与蜀锦纹样美育的传承,最终目标是指向中华优秀传统文化的当代传承和大众美育素养提升。二者的有机结合,形成了全新的美育发展形态:内容建设上,专研蜀锦纹样美育内涵,奠定了美育文化的根基;传播方式上,借助数字影像技术创新表达形态,增强美育传播活力。这种内容和形式的双向发力机制,推动了蜀锦美育从重技艺传授的小众传承,升级为兼顾审美浸润和文化传播的大众形态,从单一线下课堂教学,变为了线上线下融合的多元美育方式,最终推动了非遗美育工作提质增效,给中华优秀传统文化当代传承注入了动力。

## 3 AI影像叙事赋能蜀锦纹样美育传承的实践模式

结合美育领域探索的经验,AI影像叙事推动蜀锦纹样美育传承形成了实践模式,各自适配不同美育目标和受众群体。

### 3.1 “元素拆解+动态演绎”的普及模式

该模式是目前运用最广泛、门槛最低的融合方式,重点是对蜀锦纹样的构成元素的系统性分析,再以AI影像技术加强动态化表现方式。美育工作者从经典蜀锦纹样内提取花卉、瑞兽、云纹、几何等典型的元素,结合纹样构图元素与色彩规律等,制成短小的动态影像片段。这类内容直接用于中小学美育课堂、公共文化空间展陈以及线上科普的传播中,把静态的纹样图案变为充满动感的视觉内容,帮助受众快速理解蜀锦纹样形式美感和设计巧思。

部分地方美育机构尝试了对蜀锦联珠纹、团花纹等经典样式的系统化演绎,配合简单的

纹样知识讲解,取得了不错的科普美育效果。这种模式创作周期短、内容简单,能快速的补充基础美育资源,缓解蜀锦美育动态内容不足的短板。同时,清晰的元素分析也有助于受众掌握传统纹样审美规律,提升了自身审美感知能力。

### 3.2 “故事串联+沉浸感知”情感共鸣模式

这种模式以蜀锦纹样背后历史故事、工匠经历以及民俗文化为载体,借助AI影像打造完备的叙事作品,受众在故事观赏中进行美育浸润。创作主体主要以特定纹样起源传说、织造技艺传承历史、织锦工匠人生故事等内容为线索,制作成系列动画短片、纪录影像以及互动的视觉作品。这类作品不再受纹样本身视觉的限制,而是深入的挖掘纹样背后人文精神和情感内涵,把审美教育与文化认同、品格涵养融合起来。

部分非遗传播项目以蜀锦织造工匠人生经历作为线索,结合不同时期纹样发展,打造了系列影像故事,上线后收获了很多年轻群体的关注。该模式能够增强美育内容情感感染力,打破大众对传统织锦文化的刻板认知,使更多人主动了解蜀锦文化,提升了美育的效果。除此之外,影像内容带动了周边文创、文化体验等相关业态发展,给蜀锦文化传播创造了丰富的触点。

### 3.3 “创作参与+实践浸润”素养提升模式

这种模式主要强调受众主动参与,依托AI影像创作工具,引导受众基于蜀锦纹样元素完成自主创作,实践中加深了对美育精神理解。美育工作者在课程中引入了轻量化AI影像工具,讲解蜀锦纹样基本美学法则后,学生结合自己的理解,创作专属的纹样影像作品。整个创作过程既是对纹样知识的巩固运用,也是对传统美学的现代化探索,受众在实践中感受传统纹样创作逻辑和审美魅力。

不少高校美育课程开设了相关实践单元,学生以蜀锦纹样为灵感的来源,借助AI工具创作主题影像作品,最终形成校园美育展陈的内容。该模式打破了传统美育中单向灌输的影响,推动受众从被动知识接受者,变为了主动文化创作者,提升了美育参与感和获得感。同时,大众创作实践也为蜀锦纹样当代创新注入了新的视角,推动传统美学和当代审美产生更多接触<sup>[2]</sup>。

### 3.4 “跨界整合+内容矩阵”价值延伸模式

这一模式致力于延伸蜀锦美育价值链条,推动AI影像内容与多个领域美育工作的互相结合,形成了系统化内容矩阵。一方面,把优质的AI影像内容融入学校美育的教材、公共美育

课程、文化场馆展陈等不同领域之中,打造成标准化、系列化美育内容产品;另一方面,整合文创设计、公共艺术、文旅传播等领域,把蜀锦影像元素融入城市公共空间、文化宣传项目、文创产品设计中,扩大了蜀锦美育的社会影响力。

部分城市开始尝试把蜀锦主题 AI 影像融入城市公共屏幕、地铁空间、文化场馆中,构成覆盖全城的美育氛围。该模式推动了蜀锦美育从单一课程教学转向全方位社会美育,最大化释放了纹样美育的价值。同时,系统化内容布局也形成了蜀锦美育的特色品牌,推动了区域美育资源整体性升级,给地方文化传承和美育发展注入了动力。

## 4 当前发展的困境与优化方向

### 4.1 现存主要困境

一是内容创作文化深度不足。目前,多数 AI 影像作品只是纹样视觉元素的复刻和简单的动效化处理,对纹样背后美育精神挖掘不够细致,部分作品片面的追求视觉冲击力,忽略了文化内涵准确的传递。重形式轻内核的创作取向,导致作品很难真正发挥美育的作用,甚至造成大众对蜀锦文化的片面认识。

二是复合型人才储备不足。蜀锦纹样美育数字化传播中,既要求创作者了解蜀锦文化和美育的规律,也需要掌握 AI 影像创作方法,但目前同时具备两种能力的人才非常稀缺。美育工作者普遍缺乏数字影像创作的能力,技术创作者又往往缺乏文化素养和美育理念,导致二者之间衔接不畅,直接影响了作品美育效果。

三是内容普及覆盖范围有限。现有优质 AI 影像美育的内容,多集中在专业文化场馆、高校课程以及小众文化平台中,真正进入中小学常规美育课堂、面向基层大众普及的内容相对稀缺。不同年龄层、不同地域受众很难平等的接触资源,蜀锦美育普惠性尚未得到体现。

四是跨领域协同机制不畅通。AI 影像赋能蜀锦美育涉及文化、教育、科技等众多领域,现阶段,各方多处于分散探索的状态,资源整合能力不足,内容标准不统一。优质资源很难共享,低水平重复创作现象经常发生,整体发

展效率有待提高。

### 4.2 具体优化方向

一是探究内容内涵,坚守美育的本真。美育工作者应与蜀锦文化研究者、非遗传承人深度交流,系统探究蜀锦纹样中美育元素,明确不同内容育人的目标。创作全程以美育价值为基本导向,确保影像内容准确的传递蜀锦纹样审美意蕴和文化精神,防止技术凌驾于文化之上的创作形式出现。

二是加强人才培养,提升融合能力。推动高校美育专业、数字媒体专业和非遗传承领域合作,设置跨学科课程体系及实践项目,着重培养兼具文化素养、美育理念和数字创作能力的复合型人才。同时面向基层美育工作者举办专项的培训,充实一线美育队伍人员技术应用能力。

三是拓宽传播渠道,扩大普惠的范围。推动优质 AI 影像美育资源向中小学、基层社区与欠发达地区倾斜,针对不同年龄层受众设计分层分类内容产品。依托公共文化平台、教育资源平台以及主流传播渠道进行内容整合,更多人群接触并受益于蜀锦纹样美育,提升美育工作普惠性。

四是加强统筹协调,凝聚发展的合力。建立跨部门协作机制,明确内容创作文化导向、美育标准,构建优质的美育资源的共享平台。引领各方力量有序参与,鼓励优质内容共创和共享,减少低水平重复的建设,推动蜀锦纹样数字美育事业健康发展。

## 5 结语

AI 影像叙事为蜀锦纹样美育精神当代传承开辟了新路径,数字技术和传统文化结合,既能为蜀锦美育注入全新传播活力,也为数字创作带来了深厚的文化底蕴。二者深度融合,是非遗美育适应数字时代发展的必然要求,也是弘扬中华优秀传统文化的重要举措。未来发展,始终坚守美育的目标,以文化内涵为基础,以技术创新为动力,探索多元实践模式,解决发展中各类问题,推动蜀锦纹样美育精神真正融入当代大众文化生活中,为中华优秀传统文化美育传承贡献力量。

## 参考文献:

- [1] 师婷婷;邓富泉;蔡萌瑶;李韶君;刘宇琪;李一聪.蜀锦吉祥纹样文化基因提取及其在现代婚包设计中的应用研究[J].皮革科学与工程,2025(03):83-91.
- [2] 林天梅.融媒体时代蜀锦国际传播路径探索[J].西部皮革,2024(21):124-126.

**作者简介:**陈益馨(1999.01—),女,汉族,四川省成都市,硕士研究生,讲师,研究方向:美育与教育管理。

**项目信息:**本文系绵阳市社科联基地四川青少年美育研究中心2025年度资助项目,项目名称:基于AI影像叙事的蜀锦纹样美育精神传承研究,项目编号:MY2025ZX354。