

AIGC 技术助力传统年画创新审美视角下的非遗数字化创作模式研究

刘若姗

郑州智能科技职业学院, 河南 郑州 451161

摘要: AIGC 技术的快速发展为非物质文化遗产的创新传承提供了全新路径, 传统年画作为重要的民间艺术形式, 在当代审美语境下面临着表现形式单一、传播渠道有限等现实挑战。通过数字技术重构年画的视觉语言, 不仅能突破物理媒介的局限, 更能拓展其艺术表现维度。这种技术与艺术的深度融合, 正在重新定义非遗保护的当代价值与可能性。

关键词: AIGC 技术; 传统年画; 创新审美视角; 非遗数字化; 创作模式

0. 引言

在数字化浪潮的推动下, AIGC 技术正深刻改变着传统艺术的创作范式。年画艺术的数字化创新不仅涉及技术层面的转化, 更包含对传统美学价值的当代表达。智能生成技术赋予年画新的视觉呈现方式, 使其在保留文化基因的同时, 获得符合现代审美需求的创新形态。这一转变既是对非遗活态传承的积极探索, 也是传统艺术实现跨界传播的重要契机。

1 理论建构与核心概念

1.1 传统年画的本体艺术特征

传统年画的艺术特征根植于农耕文明的集体意识与民俗生活, 形成了一套高度程式化且意蕴丰富的视觉语言体系。在造型上, 人物形象讲究“画诀”传承, 如“娃娃样”要肥硕丰满, “美人样”需削肩细目, 通过夸张与变形追求神韵而非形似, 并大量运用谐音、象征等手法, 将吉祥寓意视觉化。色彩系统则强烈鲜明, 以桃红、翠绿、明黄等原色为主, 大胆对比, 源于民间“色色爆”的审美观念, 旨在营造热烈喜庆的视觉氛围, 并受木版套印技术限制, 形成强烈的平面装饰效果。构图追求饱满完整, 忌留空白, 讲求“满堂彩”, 以对称、层叠等方式将不同时空的情节纳于一图, 叙事性强。其题材紧密围绕驱邪纳福、伦理教化、戏曲故事等, 本质是功能性大于观赏性的民俗产物, 是民众岁时节令中祈求美好生活的精神载体。

1.2 AIGC 技术的美学潜能

AIGC 技术的美学潜能主要体现在其突破传统创作范式的能力。通过深度学习海量艺术数据, AIGC 能够解构传统年画的构图规律、色彩体系和符号语义, 并实现跨风格的元素重组与创新生成。这种技术不仅能精准复现传统技法特征, 更能通过参数调节探索前所未有的

视觉表达, 如将年画造型与当代视觉语言融合, 或对经典题材进行动态化、交互化演绎。其生成过程本身构成一种“算法审美”, 在文化传承与艺术创新的张力中拓展了非遗的审美维度, 为传统艺术注入现代生命力。

2 社会变迁下传统年画的审美嬗变

2.1 从乡土语境到都市文化的空间转换

传统年画的审美嬗变首先源于其生存土壤的根本性变迁, 在稳定的农耕文明中, 年画是特定民俗节庆与生活仪轨的有机组成部分, 其审美与实用功能紧密融合。随着城市化进程的加速, 传统院落被现代住宅所取代, 张贴年画的物理空间与民俗语境逐渐消散。这一空间转换促使年画从一种承载集体记忆的生活必需品, 转变为一种文化怀旧符号或审美对象。其审美重心也随之从乡土社会的质朴、热烈与功能性, 转向都市文化对符号性、装饰性及文化认同感的追求, 开始了其去功能化的艺术演进历程。

2.2 机械复制时代对灵韵的冲击

技术条件的变革对年画的审美价值基础构成了深层挑战, 传统年画的独特魅力深植于手工雕刻的刀味、版痕与笔绘的细腻晕染, 每一幅作品都带有微妙的差异和生命的温度。而现代工业化印刷技术实现了高效、廉价且标准化的无限复制, 虽然在传播广度上占据优势, 却不可避免地消解了原作独有的灵韵与仪式感。这种技术变迁使得年画艺术从一种体现匠人精神的手工创造, 蜕变为一种可批量生产的视觉消费品, 公众的审美评判标准也随之从欣赏技艺的精湛, 转向关注其图式符号的识别性与设计的现代感。

2.3 大众审美趣味的多元化演进

社会整体审美趣味的多元化是推动年画嬗变的关键外力, 在信息全球化的背景下, 公众接触的艺术形式与视觉资源空前丰富, 其审美

期待早已超越单一文化范式的束缚。传统年画相对固定的题材、造型和色彩体系,在面对见多识广的现代受众时,可能引发审美上的距离感。为应对这种演进,年画不能再仅仅依靠其传统的民俗权威性,而必须主动融入现代视觉经验。其功能也因此从过去的驱邪纳福与伦理教化,拓展至艺术鉴赏、个性表达与文化消费等多个维度,审美标准转向对创新性、个性与观念深度的考量。

2.4 审美价值的功能性重构

在上述因素共同作用下,传统年画的审美价值本身经历了根本性的功能性重构。其核心不再是为日常生活服务,而是转化为一种文化身份的象征、一种历史美学的样本以及创意产业的资源。年画的艺术元素被从其原有的民俗语境中抽离出来,作为代表东方审美的典型符号,被重新诠释和运用。这一重构过程使得年画得以摆脱具体时空的限制,从一个地域性的民俗事象,转变为一个具有普适审美价值的、可被持续阐释和再创造的文化基因,从而在当代艺术与文化图景中寻找新的存续空间。

3 当代审美转向的具体维度与表现

3.1 视觉语言的革新

当代审美转向最显著的维度体现在视觉语言的根本性革新,艺术家们不再满足于对传统年画程式的简单复制,而是对其进行深刻的解构与重组。抽象、极简与构成主义等现代艺术理念被引入,使得画面摆脱了完全叙事性的束缚,更加注重形式感与视觉张力。传统的造型与色彩被提炼为更具象征性的点、线、面元素,构图也趋向于疏朗与留白,营造出符合现代设计美学的意境。这种革新不仅是形式的改变,更是一种思维方式的转换,使年画从一种民俗图解演变为能够进行纯粹视觉表达与观念传递的当代艺术语言,从而与全球化的艺术对话接轨。

3.2 叙事主题的转换

叙事主题的转换标志着年画从集体话语走向个体精神表达,传统年画的核心主题是家族与社会共有的吉祥愿景与道德训诫,具有强烈的模式化特征。而在当代创作中,主题极大地拓宽至艺术家的个人情感、生命体验、对现实现实的批判性反思乃至抽象的哲学思辨。年画元素成为表达个体世界观的一种独特媒介和修辞手法。这种转换使得年画艺术摆脱了其原有的固定民俗脚本,被注入了鲜明的时代关切与个人意识,其功能也从营造普天同庆的节日氛围,深化为一种能够引发深层共鸣和独立思考

的文化表达形式。

3.3 载体与媒介的拓展

载体与媒介的革命性拓展彻底改变了年画的呈现与感知方式,年画不再局限于纸质媒介与墙面张贴的静态存在,而是广泛融入数字动态影像、交互装置、公共艺术乃至虚拟现实空间。这种跨越使其从平面装饰品转变为可沉浸、可交互的综合性艺术体验。技术的赋能不仅带来了视觉上的震撼,更重塑了年画与受众之间的关系。人们可以通过多种感官通道来感知和参与作品的意境,年画艺术因此在新的技术语境中获得了前所未有的传播广度与表现深度,其生命力在超越物理限制的维度上得以延续和增强。

3.4 价值重构与身份转变

在当代语境下,年画经历了深刻的价值重构与身份转变。其核心价值从过去的实用性与民俗性,逐步转向了文化象征性与美学欣赏性。年画不再是岁时节令的消耗品,而是作为东方美学的典型符号,成为一种文化资本和创意资源。它被应用于品牌设计、时尚产业、城市形象塑造等多个领域,其价值体现在文化认同的构建、审美品位的传达以及商业创新的赋能上。这一转变意味着年画从乡土社会的功能性产物,升华为代表民族创造力、能够参与当代文化消费与价值循环的活性资产。

4 传统年画在当代的路径探索

4.1 AIGC 技术对传统年画艺术特征的解析与重构

AIGC 技术为传统年画的创新提供了全新的解析视角与重构能力,传统年画的艺术特征,如程式化的造型、象征性的符号与装饰性的色彩,可以被转化为可供机器学习的数据模型。通过对海量传统年画图像数据进行深度学习,AIGC 能够精准识别并解构其艺术风格的构成规律,包括线条的韵律、色彩的搭配偏好以及构图的范式。这种解析并非简单的模仿,而是对其内在美学逻辑的深度理解。在此基础上,创作者可以指令 AIGC 工具依据这些已被量化的风格特征,生成既保留传统神韵又具备全新视觉形态的图像元素,从而实现从被动临摹到主动理解和创造性重构的跨越,为风格延续与演变提供了技术实现的崭新路径。

4.2 审美视角的拓展:从程式传承到无限生成

在 AIGC 的助力下,传统年画的审美视角发生了根本性的拓展,从对固定程式的传承维护转向对无限可能性的探索生成。传统创作受

限于工匠的个体经验与传承体系,风格演变缓慢。而AIGC技术能够基于学习到的风格模型,在极短时间内生成海量的、在统一审美基调内的变体方案。这极大地解放了创造力,允许创作者打破题材和构图的传统边界,进行前所未有的审美实验。例如,可以探索传统年画风格与不同时代、不同文化艺术风格的融合效果,或是生成在传统中未曾出现过的叙事场景。这种能力将审美活动从“鉴赏已知”推向“创造未知”,极大地丰富了传统年画的美学边界。

4.3 非遗数字化创作的新模式:人机协同与智能迭代

AIGC技术催生了一种全新的人机协同非遗数字化创作模式。在此模式中,人的角色从纯粹的执行者转变为方向的引导者、审美判断的决策者与文化的阐释者。创作者负责定义创作主题、设定审美基调、输入关键的文化提示词,并对AIGC生成的结果进行筛选、评估与文化意义上的把关。AIGC则扮演着超级执行助理的角色,负责高效地完成风格化呈现、生成多种备选方案、甚至提供意想不到的创意组合。这种人机交互的过程可以不断循环迭代,创作者基于上一轮结果进行反馈调整,机器则持续优化输出,最终形成一种动态的、不断深化和精炼的创作流程,显著提升了创作效率与艺术探索的广度。

4.4 从静态保护到动态活化的范式转变

AIGC的介入推动了非遗保护范式从静态的档案式保护转向动态的创造性活化。传统的数字化保护侧重于高精度采集与建立数据库,其成果多为静态的、用于存档和展示的数字副本。而AIGC技术则使这些数字资源转变为可以持

续生长和演化的“活态”基因库。通过调用数据库中的元素和风格,AIGC能够持续生成符合当代审美和传播需求的新内容,如动态海报、短视频叙事、沉浸式交互艺术等。这使得传统年画不再是博物馆中被瞻仰的标本,而是能够不断自我更新、主动融入当下文化生活、与新一代受众进行对话的创造性资源,真正实现了在创新中传承的保护目标。

4.5 技术赋能下的文化传播与认同重塑

AIGC技术通过创新审美视角深刻影响了传统年画的文化传播效能与当代文化认同的塑造。AIGC生成的内容天然具有数字时代的视觉语言特征,更易于在社交媒体、网络平台等现代传播渠道中引发关注和共鸣。它能够将深植于农耕文明的传统美学,转化为契合数字原住民感知习惯的时尚文化符号,从而跨越时空障碍,实现有效的代际传播与国际传播。这种新颖的、充满活力的呈现方式,不仅提升了年画的可见度,更重塑了公众特别是年轻群体对其的文化认知:年画不再是陈旧过时的老物件,而是可以代表东方美学参与全球当代文化对话的、酷且充满生命力的文化身份象征。

5. 结束语

AIGC技术为传统年画注入了新的生命力,通过数字化手段拓展了非遗项目的传播边界与表现形式。这种创新实践不仅丰富了传统艺术的当代内涵,更构建起连接过去与未来的文化桥梁。随着技术的持续进步,非遗数字化将不断深化艺术与科技的融合维度,为传统文化的创造性转化提供更广阔的空间。

参考文献:

- [1] 姚国章.我国非遗数字化传播所面临的困境与应对之道[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2023,42(04):75-82.
- [2] 窦晓宇.非遗传承与保护视角下的东昌葫芦工艺[J].天工,2023,(19):19-21.
- [3] 应倩倩.探析数字化时代下非遗绘本的设计趋势[J].大众文艺,2023,(05):80-82.
- [4] 李世东,杨粮称,张帆,刘微.数字化创作下的衡水运河文化遗产传承发展策略研究[J].中国民族博览,2023,(05):122-124.
- [5] 覃榆翔.挑战与因应:著作权法对非物质文化遗产数字化成果的适配路径[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2023,40(02):140-150.
- [6] 陈佳敏.数字化语境下动画艺术对非物质文化遗产传承的意义[J].艺术大观,2023,(02):97-99.
- [7] 齐莲.非物质文化遗产在Z世代中的数字化传承策略与设计研究[D].东华大学,2023.
- [8] 温雯,赵梦笛.中国非物质文化遗产的数字化场景与构建路径[J].理论月刊,2022,(10):89-99.

作者简介: 刘若姗(1996.2—),女,汉,河南郑州,硕士研究生,研究方向:数字化设计。