

AIGC 技术驱动下工艺美术设计的智能化转型与发展策略

郭滨妍

浙江凯蓝品牌管理有限公司 浙江杭州

【摘要】随着 AIGC 技术如燎原之火般迅猛兴起,工艺美术设计领域正迎来天翻地覆的深刻变革。传统设计流程繁琐低效、创新严重受限,AIGC 技术却能凭借强大算力高效优化流程、深度激发创意。本文通过深入剖析其在设计各环节的应用,探讨切实可行的融合策略,助力工艺美术突破发展瓶颈,顺利实现智能化转型,进而提升产业竞争力,拓展艺术边界,满足多元需求。

【关键词】AIGC 技术;工艺美术;智能化转型;创新设计;产业发展

【收稿日期】2025 年 2 月 24 日 **【出刊日期】**2025 年 3 月 28 日 **【DOI】**10.12208/j.jer.20250123

Intelligent transformation and development strategy of arts and crafts design driven by AIGC technology

Binyan Guo

Zhejiang Kailan Brand Management Co., Ltd, Hangzhou, Zhejiang

【Abstract】As AIGC technology surges like a prairie fire, the field of craft and art design is undergoing a profound transformation. Traditional design processes are cumbersome and inefficient, with innovation severely constrained. However, AIGC technology can leverage its powerful computing capabilities to efficiently optimize workflows and deeply stimulate creativity. This article delves into the application of AIG technology across various design stages, exploring practical integration strategies to help the craft and art industry break through development bottlenecks, smoothly achieve intelligent transformation, thereby enhancing industrial competitiveness, expanding artistic boundaries, and meeting diverse needs.

【Keywords】AIGC technology; Arts and crafts; Intelligent transformation; Innovative design; Industrial development

引言

当今时代,科技飞速发展,AIGC 以其强大的智能运算能力崭露头角。工艺美术作为文化瑰宝,却面临传承与创新的严峻挑战。传统手工设计不仅效率低下,风格也趋于固化,难以契合现代快节奏与多元审美。利用 AIGC 技术驱动工艺美术智能化转型迫在眉睫,这既能延续传统工艺魅力,又能开拓全新设计路径,为行业注入活力,问题关键在于如何有效融合二者优势。

1 传统工艺美术困境

传统工艺美术,作为我国文化的瑰宝,承载着数千年的历史底蕴与民族智慧,每一件作品都蕴含着先辈们的精湛技艺与独特创意。在现代社会浪潮的冲击下,传统工艺美术正面临着前所未有的严峻挑战^[1]。传统工艺美术高度依赖手工技艺,从最初的构思设计,到中间

复杂的制作流程,再到最终成品,每一个环节都需要投入大量的时间与精力,这使得设计周期变得极为冗长。以传统刺绣工艺为例,一幅复杂精美的作品,绣工往往需要花费数月甚至数年的时间,一针一线精心雕琢。在这个快节奏的时代,市场需求瞬息万变,传统刺绣样式更新换代的速度远远滞后,无法及时跟上市场的步伐,导致产品在市场上的竞争力逐渐减弱。与此由于手工操作的特性,人力成本一直居高不下,再加上原材料价格的频繁波动,进一步推高了传统工艺美术品的成本。

在人才培养方面,传统工艺美术行业正深陷年轻人才稀缺的困境。现代社会节奏快、信息多元,新兴行业不断涌现,它们以其高薪资、快回报和时尚的工作环境吸引着大量年轻人。相比之下,传统工艺美术需要长时间潜心钻研,回报周期较长,且学习过程枯燥,这使

得年轻人对其兴趣寥寥。这一现象不仅导致行业内新鲜血液补充不足,传承断档的风险加剧,也使得传统工艺在与现代文化的碰撞融合中缺乏创新活力^[2]。老一辈艺人的技艺虽精湛,但思维和理念相对传统,难以完全契合现代审美。而年轻人才的缺失,使得传统工艺在融入现代元素、创新设计方面进展缓慢,难以满足消费者日益多样化的需求。

传统工艺美术往往深受地域文化的影响,风格较为固定保守。在全球化文化交流日益频繁的当下,这种地域局限性严重阻碍了传统工艺美术的广泛传播。不同地区的工艺美术作品,有着独特的地域风格与文化内涵,但也正因如此,在跨区域传播时,可能会因文化差异和审美不同,遭遇接受度不高的问题。以中国的剪纸艺术为例,其在国内北方地区广受欢迎,但在国际市场上,由于文化背景的差异,外国消费者可能难以理解其背后的文化寓意,从而影响了其传播。

2 AIGC 助力设计变革

随着人工智能技术的迅猛发展,AIGC(人工智能生成技术)如同一股强劲的春风,为传统工艺美术的设计领域带来了翻天覆地的革命性变革。AIGC 凭借其卓越的算法架构以及强大的运算能力,宛如一位不知疲倦的创意精灵,能够在转瞬之间生成海量设计草图^[3]。在当今这个信息爆炸的时代,互联网宛如一座蕴藏着无尽宝藏的宝库,AIGC 巧妙地运用数据挖掘技术,对互联网上浩如烟海的设计素材、瞬息万变的时尚资讯以及错综复杂的市场消费数据展开深度剖析。通过这种方式,AIGC 能够精准地捕捉到当下流行趋势的微妙脉搏,并将这些宝贵的趋势信息巧妙地转化为具体的创意灵感,以高效便捷的方式推送给辛勤耕耘的工艺美术设计师。

在图案与造型设计这一关键环节,AIG 更是淋漓尽致地展现出了超越人力极限的显著优势。以往,设计师在创作过程中,常常会因自身经验的局限性以及创意灵感的间歇性枯竭,而陷入设计瓶颈的泥沼难以自拔。AIGC 的出现犹如一道划破夜空的璀璨流星,彻底打破了这一困境^[4]。它具备强大的艺术风格模拟能力,无论是散发着古典优雅气息的欧式风格,其细腻的线条与华丽的装饰尽显贵族风范;还是崇尚简洁灵动的现代风格,以简约的形式传递深刻的设计理念;亦或是蕴含着神秘色彩、充满东方哲学韵味的东方风格,AIGC 都能轻松驾驭、信手拈来。设计师仅需在操作界面上输入简洁明了的设计需求以及精准的关键词,AIG 便会迅速启动其智能创作程序,在极短的时间内生成

一系列风格迥异、创意十足的图案与造型设计方案,宛如为设计师打开了一扇通往创意无限宇宙的大门,源源不断地为其提供丰富多样的创作思路。

在技术融合创新方面,AIGC 借助虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等前沿技术,成功实现了令人惊叹的虚拟展示功能。在过去,设计师往往只能凭借想象和有限的二维图纸来构思工艺美术品的最终模样,而现在,借助 AIGC 生成的高仿真虚拟模型,设计师仿佛拥有了一台时光机器,能够提前直观地看到工艺美术品在现实场景中的成品效果。这其中涵盖了色彩搭配是否和谐美观、材质质感是否逼真还原以及整体的空间呈现效果是否符合预期等诸多关键要素。这一创新举措不仅大大缩短了从设计构思到成品制作的漫长转化周期,还使得设计师能够根据虚拟展示所反馈的信息,及时、精准地调整设计方案。在传统制作过程中,一旦出现错误或对设计效果不满意,往往需要耗费大量的时间和材料进行重新返工,而如今,AIGC 所带来的虚拟展示功能成功避免了这种资源浪费,为工艺美术行业精心打造了一种高效且极具创新性的设计模式,引领着行业迈向一个全新的发展阶段。

3 融合的实践策略

在人才培养方面,培养既精通传统工艺又擅长 AIGC 操作的复合型人才是关键。院校作为人才培养的主阵地,应积极调整课程设置,开设与传统工艺美术和人工智能技术相关的跨学科专业课程^[5]。在传统工艺专业中增加人工智能设计、数字艺术等课程内容,让学生在学习传统工艺技法的掌握 AIGC 的基本原理和操作技能。企业也应深度参与人才培养过程,通过与院校合作建立实习基地、开展订单式人才培养等方式,为学生提供实践机会,使其在实际工作场景中积累经验,提升解决实际问题的能力。企业内部也应定期组织员工培训,邀请行业专家和技术骨干为员工进行 AIGC 技术培训,提升员工的数字化素养和创新能力。

从企业运营角度来看,搭建 AIGC 设计平台是实现传统工艺美术智能化转型的重要举措。企业可以整合自身多年积累的工艺数据库,将传统工艺的技法、图案、材料等信息进行数字化处理,录入数据库。通过 AIGC 设计平台,设计师可以方便快捷地调用数据库中的资源,结合 AIGC 生成的创意灵感和设计方案,进行个性化的设计创作。该平台还应具备设计与生产环节的数字化协同功能,设计师完成设计后,相关数据能够直接传输到生产部门,生产部门根据设计数据进行精准生产,实现设计与生产的无缝对接,提高生产效

率和产品质量。

政府在推动传统工艺美术与 AIGC 融合发展过程中也发挥着不可或缺的作用。政府应出台一系列政策扶持措施,鼓励企业积极引入 AIGC 技术,推动行业智能化升级^[6]。对采用 AIGC 技术进行设计创新的企业给予税收优惠、财政补贴等政策支持;设立专项研发基金,支持企业与科研机构开展传统工艺美术与 AIGC 融合的关键技术研究;加强知识产权保护,为企业和设计师的创新成果提供法律保障。政府还应引导产业集群实现智能化升级,通过建设产业园区、举办行业展会等方式,促进企业之间的交流与合作,形成产业集聚效应,提升整个行业的竞争力。

4 转型成效与反思

部分先行先试的企业已经在传统工艺美术与 AIGC 的融合实践中取得了显著成效。通过引入 AIGC 技术,这些企业的产品在新颖度和创意性方面得到了极大提升。AIGC 生成的独特设计方案为产品注入了新的活力,使其在众多传统工艺美术品中脱颖而出,吸引了消费者的目光,市场反响热烈^[7]。一些原本面临市场困境的老字号品牌,通过与 AIGC 的融合,成功实现了品牌形象的重塑,重焕生机,产品销量和市场份额都有了明显增长。

在享受 AIGC 带来的技术红利的我们也应清醒地认识到融合过程中存在的问题。AIGC 生成的作品虽然在形式上具备丰富的创意和多样的风格,但往往被诟病缺乏艺术灵魂。由于 AIGC 是基于算法和数据生成内容,缺乏人类设计师在创作过程中所蕴含的情感、文化底蕴和对艺术的深刻理解,其作品往往给人一种机械、冰冷的感觉^[8]。过度依赖 AIGC 技术也可能导致企业和设计师的原创性受到质疑。如果长期依赖 AIGC 生成的设计方案,设计师可能会逐渐丧失自主创新能力,整个行业的原创氛围也会受到影响。

在推动传统工艺美术与 AIGC 融合发展的进程中,精准找到技术与艺术之间的平衡点至关重要。一方面,AIGC 技术可凭借其强大算力,在提高设计效率、拓展创意边界等方面充分发挥优势;另一方面,必须坚守传统手工工艺的精髓,传承手工艺人对细节的执着、对手艺的深厚情感及作品中的文化内涵。只有不断优化融合方案,促使技术与艺术相互促进、相得益彰,才能真

正实现传统工艺美术在智能化时代的可持续发展,让古老技艺绽放全新光彩。

5 结语

展望未来,AIGC 与工艺美术融合前景广阔。伴随技术迭代升级,AIGC 不仅能助力产出更惊艳的作品,催生新风格流派,还将推动产业全方位变革。持续完善人才培育与产业协同机制,工艺美术定能乘智能东风,在全球文化浪潮中大放异彩,以科技传承经典,用创新续写辉煌,为人类艺术宝库添砖加瓦。

参考文献

- [1] 王艾兴.中国绘画艺术性对园林景观设计的影响——以“2020 年中国工艺美术协会根雕专业委员会年会暨红色根雕主题文化馆建设专题研讨会”为例[J].林产工业,2025,62(03):99.
- [2] 傅凯莉.符号互动论在工艺美术鉴赏课程设计中的应用研究[J].美术教育研究,2025,(05):128-130.
- [3] 王云霞.工艺美术元素在产品包装与展示设计中的创新应用分析[J].绿色包装,2025,(03):140-143+195.
- [4] 温静.现代环境艺术设计与中国传统工艺美术的融合解析[J].天工,2025,(08):44-46.
- [5] 郑重,王珺.基于湖湘工艺美术资源的设计类课程知识图谱构建与应用[J].天工,2025,(07):101-103.
- [6] 张樵鹤,曹芳芳.智能时代的手工艺研究:2024 年度中国工艺美术与“非遗”设计及其数字化传承研究综述[J].创意与设计,2025,(01):21-28.
- [7] 陈名昭.新时代廉洁文化融入陶瓷设计课程的探索与实践——以泉州工艺美术职业学院为例[J].江苏陶瓷,2025,58(01):81+83.
- [8] 付志伟,王奇光.船舶艺术设计专业人才培养机制与课程体系研究——以山东工艺美术学院为例[J].美术教育研究,2025,(03):128-133.

版权声明: ©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

