

[地域文化资源的当代转换:数字赋能与文创设计]

AIGC 技术驱动下苏作玉雕向现代设计交融的创新路径研究

何潇鸥,赵智峰*

苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215127

摘要: 探讨人工智能生成内容(AIGC)技术在苏作玉雕向现代设计交融过程中的基础及其影响,通过分析 AIGC 技术如何促进传统工艺与现代设计的融合,为工艺美术的创新提供实践建议。主要采用案例分析法,结合现有苏作玉雕作品与 AIGC 技术在玉雕艺术中的应用实例,深入剖析其在题材内容、技法理念、形式语言和文化记忆四个方面的具体现状与影响。同时考察 AIGC 技术在促进传统玉雕艺术与现代设计元素结合中的可能性与潜在问题。AIGC 技术为苏作玉雕的创新提供了新的视角与思路,以运用 T2I 扩散模型与大语言模型等 AI 技术为驱动核心,得出传统玉雕艺术向现代设计交融的创新路径和 AIGC 技术辅助玉雕艺术创作整体流程,并对其带来的影响进行批判性分析。应重视运用数字化技术保护非物质文化遗产和传统工艺美术的同时,警惕技术滥用风险。AIGC 技术作为一种新的创作驱动工具和文化艺术融合的催化剂,为传统工艺在智能时代的当代化进程中提供新出路。

关键词: AIGC; 苏州玉雕; 新苏作; 现代设计

中图分类号: TS932.1; J524

文献标志码: A

文章编号: 2096-6946(2024)05-0019-09

DOI: 10.19798/j.cnki.2096-6946.2024.05.003

Integration of Suzhou Jade Carving with Modern Design Driven by AIGC Technology

HE Xiaou, ZHAO Zhifeng*

School of Art, Soochow University, Jiangsu Suzhou 215127, China

Abstract: The work aims to explore the foundation and impact of Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) technology in the integration of Suzhou jade carving into modern design. By analyzing how AIGC technology promotes the fusion of traditional craftsmanship with modern design, practical suggestions are provided for the innovative development of arts and crafts. The main method used is case analysis. By combining existing Suzhou jade carving works with examples of AIGC technology applications in jade carving art, the work delves into its specific current situation and impact in four aspects: thematic content, technical concepts, formal language, and cultural memory. At the same time, the possibilities and potential issues of AIGC technology in promoting the combination of traditional jade carving art with modern design elements are examined. AIGC technology provides a new perspective and approach for the innovative development of Suzhou jade carving. With AI technologies such as T2I diffusion models and large language models as the core drivers, the work derives innovative paths for the integration of traditional jade carving art into modern design and the overall process of AIGC technology-assisted jade carving art creation, and analyzes its impact critically. While emphasizing the use of digital technology to protect intangible cultural heritage and traditional arts and crafts, it is important to be

收稿日期: 2024-04-25

*通信作者

vigilant against the risks of technology misuse. As a new creative driving tool and a catalyst for the integration of culture and arts, AIGC technology provides new solutions for the contemporary process of traditional crafts in the intelligent era.

Key words: AIGC; Suzhou jade carving; new Suzhou craftsmanship; modern design

科技发展催生多领域变革,推动现代设计向智能化转变。随着我国全面进入数字化时代,智能技术渗透到各个行业,人工智能生成内容(AIGC)为基于传统手作设计的工艺美术提供了多元创作新路径,2020年9月22日,习近平总书记强调“文化产业也要顺应数字产业化和产业数字化发展趋势,加快发展新型文化业态,改造提升传统文化业态,提高质量效益和核心竞争力。”^[1]AIGC技术为代表的新兴智能技术,其与工艺美术相结合是时代发展的选择和趋势^[2]。苏作玉雕作为具有深厚底蕴的中国优秀传统工艺,在工艺美术发展中占据重要历史地位,随着时代变迁与文化交流,作为传统手工艺代表的苏作玉雕,也在不断受到技术变革与艺术理念发展的影响。“新苏作”的提出在继承传统苏作玉雕精华的基础上,既保留了苏作玉雕的传统特色,又吸收了现当代艺术与现代设计的多样元素,显现从传统工艺向现代设计的转化过程。将AIGC技术引入苏作玉雕的创作过程,必先明确理解其与现代设计交融的本体文化结构层次^[3],再对其运用AIGC技术所带来的影响进行批判性探析。

一、AIGC 技术对工艺美术的影响

自2022年OpenAI公司推出ChatGPT以来,人工智能生成内容(AIGC)技术已成为全球研究与应用的热点。AIGC技术通过深度神经网络模型的持续创新,已经在传媒、金融、医疗等多个行业领域展现出其在数字内容创作上的卓越能力。在工艺美术这一传统与现代交融的领域,AIGC技术的应用正在重塑艺术创作的传统范式,为艺术家们提供了前所未有的创意工具,包括图案设计、色彩搭配以及创意构思的新途径。工艺美术作为一种“活态文化体系”,其与人类的物质与精神生活紧密相连,它不仅是非物质文化遗产的重要组成部分,更是文化传承与创新的重要载体。潘鲁生教授提出文化遗产的传承“应突破以往文物在静态意义上的收藏、修复和保护,更应注重技艺审美等文化链的活态延续”^[4]。2003年联合国教科文组织颁布的《保护非物质文化遗产公约》进一步强调了这一点^[5],将文化遗产的传承定义为一个动态的、持续的创作与交流过程。

AIGC技术在传统工艺美术与非物质文化遗产领域的应用,无疑为文化传承与跨文化研究提供了新的视角与驱动力工具。通过GAM(生成式对抗网络)、LLM(大语言模型)和NLP(自然语言处理)等技术,AIGC能够对不同文化的组成元素进行快速学习与分析,通过图像生成和风格迁移等手段,实现源文化视觉特征向目标文化设计语言符号转化的跨语境重构。

AIGC可以根据目标受众的文化背景便捷调整设计风格,优化用户体验,提高产品在不同文化市场的接受度。AIGC技术的应用还能够促进本土文化的创新表达和传播,推动设计领域的跨文化创新与融合,不仅能够缩短设计时间且降低文化误读风险,还能够推动多样化文化遗产的可持续发展^[6]。

AIGC技术在工艺美术领域的应用,不仅为艺术家提供了新的创作工具更为传统手工艺与现代设计的融合提供了新的可能性。作为一种跨文化的“翻译”与“媒介”,AIGC技术促进了不同文化背景下的艺术家之间的相互理解与艺术特色的融合。它使得中国传统元素与现代设计元素的结合成为可能,创造出既蕴含独特“东方美学”又符合“现代设计”理念的艺术作品。

二、AIGC 技术语境下苏作玉雕向现代设计交融的基础

(一) 苏作玉雕的历史与新苏作

苏作玉雕是指以苏州为中心,涵盖周边地区的江南玉雕流派,是中国玉雕艺术的重要组成部分,其主要为一些小件物品,以“小、巧、灵、精”为主要特点,“巧”是指物品构思巧妙,“灵”是指物品看上去有灵性,雕刻者有灵气,“精”雕刻精细,苏作玉雕渐渐形成了“空灵、飘逸、细腻、精巧”的艺术特点(见表1),以精湛技艺、细腻纹饰、优雅造型和深厚文化内涵著称^[7]。传统苏作玉雕多以山水、人物、花鸟等为题材,讲究“质朴含蓄、简练清新”的艺术风格。“新苏作”则在继承传统精华的基础上,融入现当代艺术理念,题材内容更加多元,形式语言注重创新和个性化表达。“新苏作”既继承了苏作玉雕的精神内核,又兼具现代社会的时代气息和审美情趣,体现了传统与现代的辩证统一。在智能化时代背景下,AIGC技术作为一种创新性的技术手

表1 苏州玉雕的艺术特点

艺术特点	描述	题材内容	雕刻技法	形式语言
空灵	以虚实结合、空透为主,呈现出轻盈、疏朗的美感	传统神话、自然景观、飞禽走兽等	镂空、透雕、浮雕等	空间感强,重视光影与透视效果
飘逸	流畅的线条与动感的造型,呈现出如行云流水般的视觉效果	人物仕女、飞天仙子、花鸟鱼虫等	圆雕、浅浮雕、线刻	强调动态与流动感
细腻	细节刻画精致,纹理逼真,注重微小之处的表现	花卉植物、动物皮毛、衣纹等	微雕、精雕、打磨	细致入微,层次感丰富
精巧	结构精密、比例协调,注重整体与局部的和谐统一	寿山石雕、器物、微型摆件等	细部处理精致、精准打孔、无缝拼接	精细紧凑,讲究对称与均衡

段,与苏作玉雕这一传统工艺的结合,促进了苏作玉雕与现代设计的交流碰撞,为苏作玉雕的发展提供了全新的视角和可能性。AIGC 技术的引入有望成为连接两者的桥梁,推动苏作玉雕与现代设计在题材内容、技法工艺、形式语言、文化记忆四方面的交流融合,创造出更加丰富多元、兼容并蓄的“新苏作”玉雕艺术的新景象。

(二) 苏作玉雕向现代设计的交融

任何历史悠久与工艺精湛的传统手工艺皆需要转化为符合当前时代生活所需的具体商品。在历史发展进程中,艺术形式的演变总是与社会思想的变迁紧密相连,即使在同一时期,不同地域的艺术表现也会有所差异。苏州的玉雕艺术作为中国手工艺的杰出代表,不仅风格独树一帜,且始终与时代脉搏同频共振。从远古时期玉器的原始神秘,到商周时期的庄重典雅,再到明清时期的吉祥华丽,不同时代的玉器都以它们独有的方式,映射出那个时代的社会风貌^[9]。后人对前代文化遗产的传承与创新,不仅体现了生活方式的演变也反映了审美观念的更迭。当代苏作玉雕要在创新中展现时代风貌,平衡传统与现代的关系。

“新苏作”概念早于 AIGC 元年(2022 年)诞生,已有多位玉雕艺术家致力于将传统玉雕与现当代艺术与设计相融合,创造出诸多作品,杨曦先生是当代玉雕领域的杰出代表。他的作品不仅品类全面,在坚守传统文化的基础上,将多元艺术设计元素融入创作,凭借着扎实的美术功底和全面的玉雕技艺,用符合现代审美观的艺术语言拓展传统玉雕的表现形式和创作内容,对传统玉文化和玉雕艺术进行了探索性拓展,既保留了苏作玉雕工艺的精髓,又展现出强烈的现代感与时代特色。本文尤以杨曦先生的玉雕作品为例,分析苏作玉雕与现代设计交融的四个方面。

第一,在题材内容的探索方面,传统苏作玉雕中多以花鸟鱼虫、山水人物等为创作题材,而现代设计则更

加注重个性化表达和当代性主题。苏作玉雕可以尝试由新的选取角度引入某些题材,适当吸收跟随时代潮流发展的题材类型,拓展作品创作主题与表现内容,如抽象几何、现代城市、人文情怀等,以全新的视角诠释玉雕艺术。“新苏作”由以展现源自传统又融入现代理念的审美观念和艺术表达方式。例如,杨曦的《速写江南》系列玉雕作品(见图1),融入速写中的线条和笔触,用镂空技法表现出线条与块面的结合,勾勒出江南居民的剪影与主体部分结合,小桥、流水、人家、油纸伞、青砖路在作品中都得到了虚实相衬的表现,层叠的镂空或立体的线条增强了画面的远近透视感、立体感和通透感,也使得作品在视觉上呈现出与传统玉雕截然不同的现代气息。通过繁简得当、疏密有致的画面布局,展现出对比和谐及节奏韵律,为观者带来了全新的审美体验。此作品不再如以往的玉雕作品使用固定的传统文化符号题材,完全跳脱了传统玉雕圆融沉实的视觉感受,而是描绘出一幅生动、清灵、细腻的江南生活美景,使观者触达一股亲切的日常生活气息,具有现代气息的灵动清透和纯净悠然。

第二,技法理念的互鉴方面,苏作玉雕以其精湛的技艺和独特的艺术风格闻名于世。其技法工艺主要包括选料、构图、打磨、雕刻等环节。根据玉石的色泽、纹

图1 杨曦《速写江南》

理和透明度因材施艺构思图案。然后运用虚实结合、镂空透雕、金银错嵌等技法,并进行打磨、雕刻、钻孔、抛光等步骤,将玉石逐步塑造成栩栩如生的艺术品。而西方现代艺术技法工艺元素的借鉴与应用,可为苏作玉雕在保留传统工艺的同时,也能够融入西方艺术理念,在技法交融中为玉雕艺术注入了新的活力。例如,杨曦的《花神》(见图2)的创作结合了西方雕塑艺术手法,主要以写实手法为基础,注重展现人物比例与结构之间的协调关系。有别于中国传统玉雕中对人物的表现,是为对玉雕表现方式的一种新探索。体现出西方雕塑艺术对人体结构把握的精准与细腻,这与我国传统玉雕中对人物的表现方式形成鲜明对比,此外,作品还在布局与动势方面十分考究,人物的表情、发型和衣服的细节描绘与位置走向安置的巧妙得当,展现出作者扎实的造型技巧和对美的敏锐洞察力,此作品可视为对玉雕艺术表现手法的一种新的尝试。

图2 杨曦《花神》

第三,在形式语言的融入方面,工艺美术的形式语言是指工艺美术作品在造型、色彩、纹饰、材质等方面所呈现出的独特美学特征。它是工艺美术家在创作过程中,通过对材料的巧妙运用、技法的精湛展现以及艺术构思的语义表达,是工艺美术作品向外界传达作品内涵的关键。苏作玉雕讲究比例恰当、虚实相生、形神兼备、意境深远等形式语言,而现代设计则更加注重形式感和视觉冲击力。两者的结合,在苏作玉雕与现代设计形式语言融合的过程中,不断探索创新,为作品赋予更加丰富的内涵和表现力,产生独特的美学张力。例如,《流动的乐章》系列作品之《莲相》(见图3),该作品灵感来源于现代建筑中的呈现的流动感,运用浮雕、镂空等传统技法,融入旋转曲折的线条和大块面,创造

出新的玉雕艺术形式。这种形式既保留了苏作玉雕的传统雅致,又增添了现代设计的流动性和视觉张力^[9]。《莲相》的基础造型汲取了西方现代建筑艺术中的现代化、流线型、抽象化、凹凸等元素,在醇厚的古韵意境下,注入现代化的审美意识。通过蜿蜒流畅的线条和鲜明的大块面,巧妙地布局构图,展现出现代建筑流动性与传统玉雕艺术典雅之美的结合。这种融合为玉雕艺术的发展提供了新的可能性,也为审视和思考传统与现代关系提供了新的视角。

图3 杨曦《流动的乐章之莲相》

第四,在文化记忆的积淀中,玉文化是中国传统文化的重要组成部分,其中蕴含着深厚的历史积淀和文化内涵。苏作玉雕作为玉文化的代表,承载着中华民族的智慧结晶和审美追求。在与现代设计融合的过程中,苏作玉雕应该坚守自身的文化根基,以玉为媒,讲述中国故事,传播中国声音。同时,也要以开放包容的姿态,吸纳现代设计的精华,实现互鉴与对话。通过苏作玉雕这一载体,增进多元文化间的相互理解,为构建人类命运共同体贡献艺术力量。苏作玉雕与现代设计的交融经过分析总结,其是一个多层次、多方面的过程,涉及到题材内容、技法理念、形式语言和文化记忆等诸多领域(见图4)。创新设计是连接传统文化与现代审美的桥梁。在AIGC技术的赋能下,设计师可以更深入地挖掘传统文化的内涵,利用数字化手段进行非遗传承活化的同时结合现代设计需求,从而创造出具有时代特征的玉雕作品^[10]。艺术的创新不仅体现在形式上的新颖,更在于其能够反映出时代的精神与价值。杨曦先生的作品创作实践表明,通过不断的探索与尝试,玉雕艺术可以在保持传统韵味的基础上,展现出现代创新精神。当代玉雕艺术的创作,需在继承传统的基础上,融入现代元素,使作品既具有传统艺术的深度,又不失现代艺术的广度。这种融合不仅是对玉

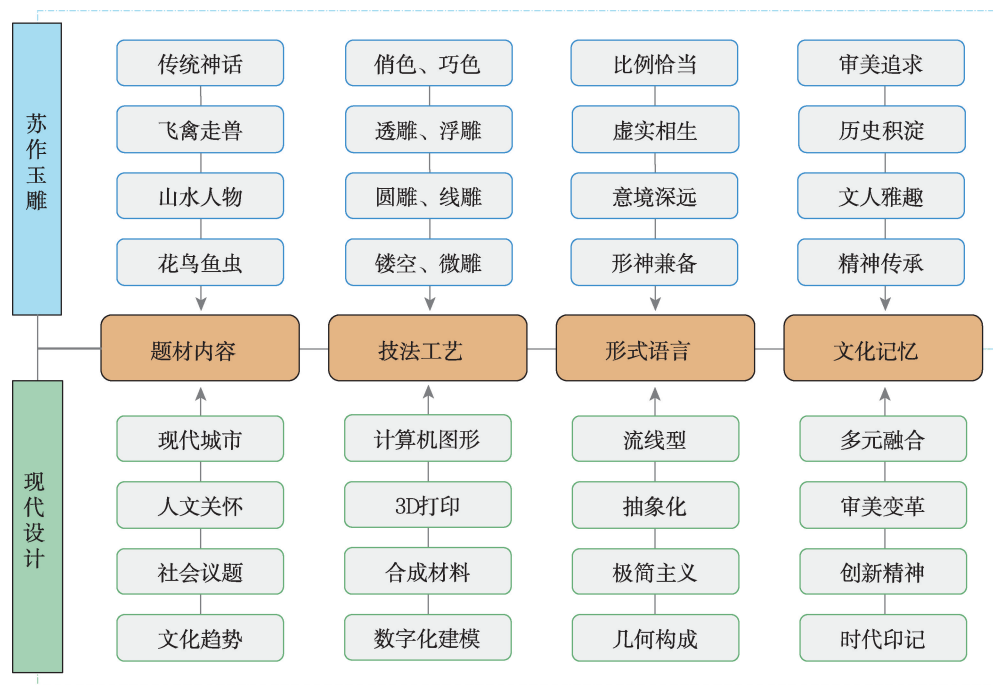

图4 苏作玉雕与现代设计交融的四个方面

雕艺术的创新,更是对传统文化传承方式的一种探索与革新。

三、以 AIGC 为技术驱动的传统玉雕艺术向现代设计交融的创新路径

AIGC 技术为苏作玉雕引入了新的技法和工艺,为传统玉雕艺术注入了新的活力。传统玉雕以画师起稿再工艺师手工雕刻为主,单纯依靠艺术家的经验和技巧,通过打磨、钻孔、圆雕、透雕等方式,将玉石雕琢成各种器物。而基于 AIGC 技术的辅助设计与数据驱动,则可以提供大量灵感来源并高效辅助表现,实现更加精细和复杂的雕刻效果。

(一) 基于 Stable Diffusion 扩散模型的创新路径

DALL·E 2、Imagen 和 Stable Diffusion 等大规模 T2I(文本生图像)扩散模型具备强大的图像生成能力。这种 T2I 图像模型可以应用于各种应用扩散模型在视觉创造性和多风格迁移创作方面具有显著的能力。Stable Diffusion 可以从文本描述生成图像(文本到图像生成),也可以通过给定的初始图像生成新的图像(图像到图像生成)。这使得它在艺术创作、设计、插图等领域具有广泛的应用潜力。虽然 Stable Diffusion 当前仍然面临着由于只接受英文提示和对中国文化中某些概念理解有限,但不应忽视围绕 Stable Diffusion 的丰富有价值的开源资源。将传统工艺美术构成要素

进行数字化信息储存与运用,不仅是促进传统艺术向现代设计交融,更使得艺术创作符合大众审美并获得新的时代文化内涵。

本研究以 AIGC 作为智能技术与数据驱动核心,联结苏作玉雕向现代设计交融的四个方面,以生成灵感参考、数字 3D 建模、后期效果预览、手工机器雕刻作为该路径的创作流程,得出创新路径(见图 5)。

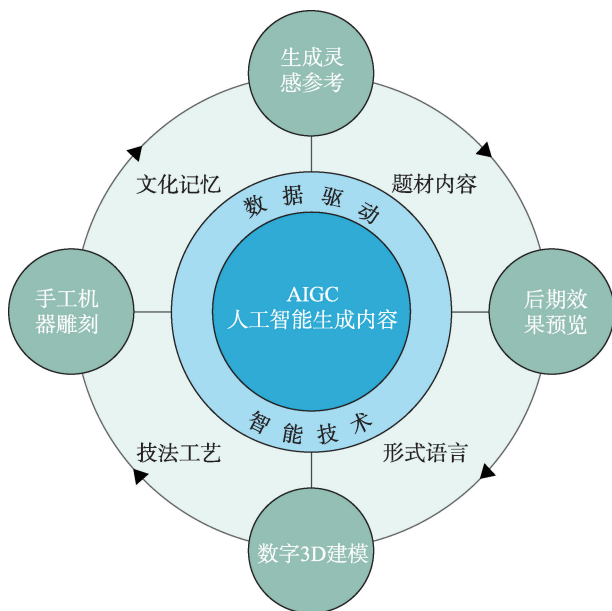

图5 传统玉雕艺术向现代设计交融的创新路径

(二) AIGC 驱动创新路径方法流程

在生成灵感参考阶段,借助 Stable Diffusion 扩散模型与大型语言模型(LLMs)的能力,LLMs可以根据初始输入(中文的零散目标词汇)编织出富有表现力的视觉描述,例如 ChatGPT 这样的大型语言模型在各种自然语言处理(NLP)任务上有出色表现,基于大规模原始文本语料库的预训练和来自人类反馈的强化学习(RLHF)^[11],大型语言模型(LLMs)可以产生优越的语言理解、生成、交互和推理能力。并生成适合于后续使用 Stable Diffusion 进行图像生成的英文文本。通过一种称为 LoRA^[12]的参数高效的微调方法,Stable Diffusion 可以有效地学习中国文化中的复杂与微妙概念。大型语言模型的低秩适应(LoRA)是一种先进的训练技术,它通过引入低秩矩阵来调整模型的权重,从而实现模型参数的高效更新。这种方法不仅减少了模型训练过程中的计算负担,还有助于保持模型的泛化能力。

在 AIGC 辅助玉雕艺术创作中整合运用扩散模型(Stable Diffusion)、大型语言模型(LLMs)、和低秩逼近(LoRA)技术。这些技术的结合为创作提供了多样化的结构组合选项,同时允许对工作流程中的组件类型和实现方式进行灵活调整。并在其中加入 Stable Diffusion 中的提示工程(Prompt Engineering)设计和优化输入提示(prompts)的过程,通过不断更新模型的权重或参数来引导输出(output)朝着特定结果,以提高模型的响应质量和相关性。整个方法可分为两个主要环

节,第一部分由大型语言模型和定制的提示模板构成,负责接收各种文本输入,并将其转换为适合的英文描述性文本提示。在生成提示时,须用英文单词或短语作为标签来描述艺术作品的属性、造型、配色、材料、背景、视角等,然后结合所需的类似提示词与负向提示词,使用逗号作为分隔符,并按重要性从最重要到不重要排列。这一步骤是为后续使用 Stable Diffusion 进行图像生成做准备。其次,第二部分则主要依托于 Stable Diffusion 模型以及预训练的 LoRA 模型权重,共同执行从文本到图像的生成任务。在需要更精细控制图像生成时,ControlNet 模型^[13]将被引入以增强控制力。例如,为制作一个以莲花为主题的玉雕饰品输入关键词并获得提示,然后生成灵感参考图的整体流程(见图6)。此外,即使是几个中文词也能产生详细的描述,解决了只接受英文提示的限制^[14]。

下一步利用 Tripo 3D 等 AI 工具输入图像生成三维模型 Demo,再通过数字化工具 blender 或 Zbrush(见图7)数字 3D 建模并调整作品细节和预览后期效果,从而提高创作效率和精度,最后运用传统玉雕技法与手工机器雕刻进行实物制作,创造出融合 AI 技术与传统手工艺的艺术造物。在整体流程中应明确使用 AIGC 技术辅助不能忽视以人作为艺术创作主导地位,且运用天然材料的玉雕工艺在选材用料上有着因材施教的不确定性与巧合性,一件作品的诞生不仅取决于玉雕师的精湛技艺,也是体现人与自然、天人合一的共同创造。

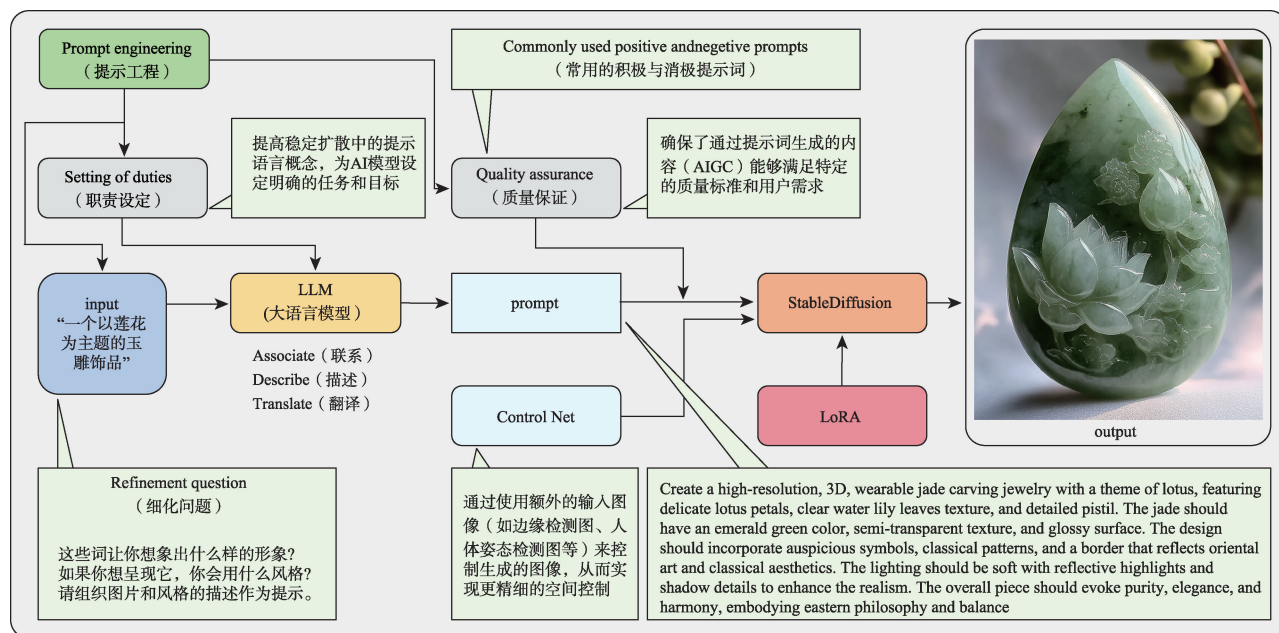

图6 AIGC 技术辅助玉雕艺术创作整体流程

图7 Tripo 3D生成与Zbrush数字雕刻

四、AIGC 技术对苏作玉雕向现代设计交融的影响

在数字时代的浪潮中,AIGC 技术正以其革命性的力量重塑着艺术创作的边界。通过分析 AIGC 技术在玉雕艺术中的应用案例,探讨其对传统玉雕艺术的题材内容、技法理念、形式语言以及文化记忆传承的批判性影响。

(一) 题材内容的多元与同质

AIGC 技术的发展为苏作玉雕的题材选择开辟了新的视野。传统玉雕题材多以中国传统文化为主,如神话传说、历史人物、吉祥图案等。而借助 AIGC 技术,则可以更加便捷地运用和融入现代设计元素,以提升苏作玉雕的审美多元化和受众群体的广泛性。例如,玉雕艺术家可以借鉴现代设计中的极简主义和抽象形态^[15],将其融入玉雕创作中,创作出兼具东方美学和现代设计感的作品(见图8)。然而,AIGC 技术的运用也会带来题材内容的同质化。由于 AI 大数据模型的建立依赖于原有数据捕捉,大概率生成相近相似的题材内容,且原数据来源不明或被过度使用,都将会导致艺术作品失去原创性与独特性,也将进一步导致玉雕艺术脱离传统文化根基。玉雕艺术承载着中华民族的审美理念和价值观念,需要艺术家在具体实践创作

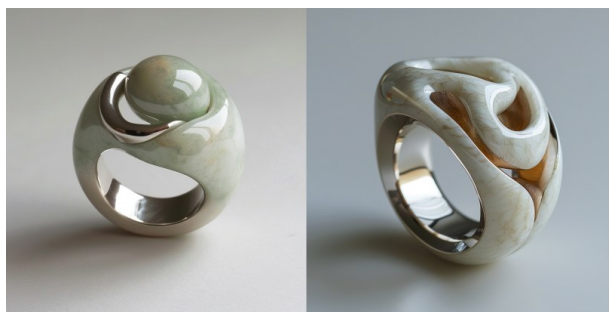

图8 Stable Diffusion生成现代有机形态玉质首饰

中不断求索与延续。因此,在利用 AIGC 技术拓展题材内容的同时,玉雕艺术家也需要保持自身的文化自觉和创新意识,在多元中求同质,在交融中求独特,得以创作出真正具有艺术价值和文化内涵的作品。

(二) 技法理念的高效与嫌隙

玉雕艺术的精髓在于艺术家们长期躬身于实践所掌握的创造力与手工艺技巧。一旦过于依赖 AI 生成技术,玉雕家可能逐渐失去手工雕刻能力以及对材料的敏感性。玉雕艺术的魅力也在于每件作品都凝结了艺术家的心血和情感,体现出独特的个人风格和审美追求。而智能化创作而来的作品,虽然可以实现人难以达到的精准化和数量化,但却缺乏人性为艺术作品带来的独有温度与关怀。因此,在利用 AIGC 技术的同时,玉雕艺术家更加需要坚持传统工艺的传承与学习,在融入新技术的同时,保持艺术创作的主体性和独特性,才能创造出真正动人心魄的玉雕作品。

(三) 形式语言的前卫与失格

AIGC 技术为苏作玉雕注入较为前卫的形式语言元素,为传统玉雕艺术开拓新的表现空间。借助 AIGC 技术打破传统玉雕的审美定式,生成各种新颖的形体、肌理和色彩组合,现代设计的形式语言也得以运用于玉雕作品之上,玉雕艺术家可借鉴现代设计中的分解与重构手法,将玉石雕刻为几何块面组合,从多个视角维度来表现目标对象(见图9)。然而,过犹不及,对 AI 技术的过度使用可能会语义解读有误,导致玉雕作品脱离传统美学的内涵,忽视玉石的材质特性和玉雕技法的运作规律,使作品失去原本意蕴。例如,将玉石雕刻成过于抽象和怪诞的形象,不符合玉石本身的温润质地和内敛气质,让人感到不适和不悦,失去了玉雕艺术的本真魅力。因此,在运用 AIGC 技术进行形式语言创新的同时,使用者也需要遵循玉雕艺术的基本法

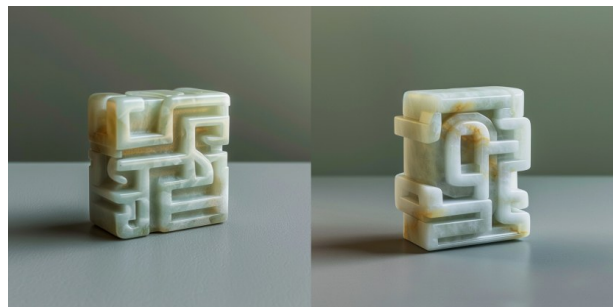

图9 Stable Diffusion生成几何块面玉雕

则,尊重材质的特性,传承技法的精髓,在前卫中寻求平衡,创作出既有现代设计感又符合传统文化韵味的玉雕作品。

(四) 文化记忆的传承与包容

在数字化时代,人工智能(AI)技术的应用已经成为艺术传承与创新的重要工具。AI技术在艺术领域的应用主要分为两个方面:识别与分析,以及智能衍生创作。通过AI技术与硬件技术的结合,文化遗产的数字化和图像内容的识别、分析效率得到了显著提升。例如,中国文化遗产保护基金会利用无人机和AI技术分析长城图像,精确定位修复位置,智能匹配维修方式,这不仅降低了维护成本,也提高了修复的准确性。此外,弗雷德里克·卡普兰团队的“时间机器”项目,通过扫描设备和智能图像识别技术,捕捉并分析了跨越千年的地图、手稿和乐谱,揭示了历史社交网络、贸易和知识的交织发展^[16]。苏作玉雕作为中华优秀传统文化的物质载体之一,在其历史技艺的传承与更迭中,凝聚着独属于中华民族的造物思想与美学观念。AIGC在创作过程中的加入,能起到快速检索和整合不同文化信息,丰富创作基础素材的作用,艺术家们通过AI跨越地域隔阂了解世界各地的艺术风格和文化特征,有助于拓宽创作视野,激发创新思维,在艺术品的文化底蕴中包含入与从前不同或更加丰富的文化记忆。从中华文化史观来看,《左传》中写到“慎始而敬终,终以不困”,亦强调要从始至终保持文化的“连续性”。《论语·为政》有言“攻乎异端,斯害也已”,可以说从思想根源上中华文明之所以能够形成如此宽阔的格局、积蓄起如此丰富的内涵,便是得益于文化的“包容性”,属于中国传统工艺的苏作玉雕工艺亦是如此。在全球化的当下,智能技术发展促进网络信息的传达,文化壁垒的打破与交融彰显“有容乃大”的工艺精神。另一方面,忽视了本土文化而“痴迷”AIGC技术,玉雕艺术可能失去民族特色和文化底蕴。如若玉雕艺术家只关注现当

代艺术与现代设计形式,而忽视中国传统,作品则将失去文化精神内核变得肤浅且空洞,失去对工艺本源文化记忆的历史传承。玉雕艺术家在利用AIGC技术进行文化交流和创新时,也需提升文化自觉和增强文化自信,实现文化自省与自强,深入挖掘中华优秀传统文化与现代科技和设计相结合,创作具有国际视野和民族特色的作品,为中华文化的创新发展贡献力量。

五、结论

AIGC技术可以将不同文化元素进行重组和创新,生成融合现代设计美学特征的新型工艺美术作品,促进不同设计流派之间的对话与交融,为人类文明的多元共生贡献力量。但AIGC技术在工艺美术领域的应用仍处于初期阶段,面临诸多问题和挑战。如何筛选有价值的创意作品,避免技术过度干预个人风格,平衡技术驱动与文化遗产的关系等,皆需要工艺美术界与科技界共同应对。在推动工艺美术发展的同时,应重视本土文化和传统技艺的保护与传承,实现现代设计与工艺美术的和谐共生和互鉴共赢。AIGC技术正以前所未有的方式影响和重塑工艺美术。它既是一种新的创新驱动工具,也是不同文化艺术融合的催化剂。在这场“智能革命”中,传统工艺既面临挑战,又迎来机遇。艺术家们应当以开放和创新的心态,积极应变、勇于探索,推动工艺美术在智能时代焕发新的生命力。

参考文献

- [1] 习近平. 在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话[N]. 人民日报, 2020-09-23(2).
- [2] 柴晶鑫, 丁海昕. AIGC与工艺美术品设计[J]. 上海工艺美术, 2023(3): 75-77.
- [3] 谭佳佳. 论人工智能对工艺美术创作的多层级介入[J]. 艺术评论, 2021(9): 145-154.
- [4] 潘鲁生. 工艺美术与生活价值的回归[J]. 民艺, 2019(1): 47-51.
- [5] 范凌, 李丹, 卓京港, 等. 人工智能赋能传统工艺美术传承研究: 以金山农民画为例[J]. 装饰, 2022(7): 94-98.
- [6] ZHANG B L, CHENG P, DENG L J, et al. Can AI-Generated Art Stimulate the Sustainability of Intangible Cultural Heritage? A Quantitative Research on Cultural and Creative Products of New Year Prints Generated by AI[J]. Heliyon, 2023, 9(10): e20477.
- [7] 张清雷. 浅析玉雕苏工的雕琢特点[J]. 艺术科技, 2016,

- 29(9):172.
- [8] 杨萍,奥岩,丘志力. 坚守与拓展——杨曦的玉雕艺术[J]. 美术观察,2018(1):65-69.
- [9] 林岩,阴澍雨. 简雅和润 诗意江南——杨曦谈玉石雕刻技艺[J]. 美术观察,2022(2):110-115.
- [10] 孙守迁,罗凌颖,乔显越. AIGC 赋能创新设计的新动能和新路径[J]. 艺术设计研究,2024(2):69-76.
- [11] OUYANG L, WU J, XU J, et al. Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback[EB/OL]. 2022:2203.02155.<https://arxiv.org/abs/2203.02155v1>
- [12] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. Lora: Low-rank Adaptation of Large Language Models[J]. Arxiv Preprint Arxiv.2021(6):09685.
- [13] ZHANG L M, RAO A Y, AGRAWALA M. Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models[C]//2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). Paris:IEEE,2023:3813-3824.
- [14] ZHANG Y H, JI N Y, ZHU X L, et al. Inheritance and Revitalization: Exploring the Synergy between AIGC Technologies and Chinese Traditional Culture[M]//Communications in Computer and Information Science. Singapore:Springer Nature Singapore,2023:24-32.
- [15] 曹天慧,王锦萍,董月鹏. 传统玉雕向现代艺术与设计转化的问题研究——以岫玉为例[J]. 艺术设计研究,2022(6):90-96.
- [16] ABBOTT A. The 'Time Machine' Reconstructing Ancient Venice's Social Networks[J]. Nature, 2017, 546 (7658) : 341-344.