

AI 赋能藤县舞狮文创设计：非遗的数字转译与创新

林晨曦，蒋志龙，孔文静

广西师范大学，广西 桂林 541000

DOI:10.61369/HASS.2025070024

摘 要：本研究针对藤县舞狮文化资源富集而设计转化乏力的核心矛盾，提出要素拆解—AIGC 转译—生态循环的创新路径。通过解构舞狮文化基因，结合生成式 AI 技术实现视觉符号的现代化转译，产出 IP 形象系统与多维度文创产品矩阵，并构建“社交传播——商业联名——数据反哺”的可持续传承模型。实践验证 AIGC 在非遗元素解码效率提升与文化认同强化的双重价值，为同类非遗提供可复制的传统元素→AI 转译→商业闭环范式。

关 键 词：藤县舞狮；AI 赋能；AIGC 设计；数字传承

AI-Empowered Tengxian Lion Dance Cultural and Creative Design: Digital Translation and Innovation of Intangible Cultural Heritage

Lin Chenxi, Jiang Zhilong, Kong Wenjing

Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000

Abstract： This study addresses the core contradiction in Tengxian Lion Dance heritage, where rich cultural resources coexist with weak design transformation capabilities. It proposes an innovative pathway of "elemental decomposition—AIGC-based translation—ecological circulation." By deconstructing the cultural genes of the lion dance and leveraging generative AI technology, the research achieves a modernized translation of its visual symbols, resulting in an IP image system and a multi-dimensional matrix of cultural and creative products. Furthermore, it constructs a sustainable inheritance model of "social dissemination—commercial co-branding—data feedback." The practical application demonstrates the dual value of AIGC in enhancing the efficiency of decoding intangible heritage elements and strengthening cultural identity, providing a replicable paradigm of "traditional elements→AI translation→commercial closed-loop" for similar intangible cultural heritage practices.

Keywords： tengxian lion dance; AI empowerment; AIGC design; digital heritage

引言

随着国家大力推进文化强国战略，优秀传统文化尤其是非遗文化越来越受到重视，如何开展非遗的系统性保护和创新性发展成为热点之一^[1]。位于广西梧州的藤县舞狮作为南派舞狮的独特分支，同时也是国家级非物质文化遗产，承载着深厚的历史文化底蕴与特色民俗内涵，其鲜明的视觉符号与独特技艺形成了极具辨识性的文化名片，然而，其传承与发展正面临多重挑战。随着数字化技术渗透至生活的方方面面，以及 AI 时代的来临为破解上述困境提供新路径。本研究以“AI 赋能藤县舞狮文创设计”为核心，聚焦传统非遗的数字转译与创新转化机制，探索技术赋能下文化基因的活化路径，为非遗的当代传承提供理论与实践参考。

一、藤县舞狮介绍

（一）藤县舞狮历史和发展

藤县舞狮隶属于南派醒狮，是广西藤县极具代表性的民间非物质文化遗产。其源流可追溯至隋唐时期，逐步发展为集武术、音乐、舞蹈与民间叙事于一体的复合性艺术形式。其演出不仅是节庆活动的核心内容，也是民间祈福、驱邪、庆丰收的重要仪式^[2]。然而当下，藤县舞狮发展面临多重挑战：技艺传承人老龄化、青年群体参与度低、表演收益有限、视觉传播缺乏数字化表

达手段，导致文化资源在新时代语境下难以实现价值增值。

（二）藤县舞狮的文化基因解码

非遗设计需以文化解码为先导，实现从外显形态到内涵本体的认知转向^[3]。藤县舞狮作为广西特色文化之一，其传承性依赖其视觉、行为与精神三重文化基因系统。以下从视觉造型、行为与精神内涵三个维度对其文化基因进行系统性解码。

1. 视觉基因系统

藤县舞狮的视觉基因系统，融合了传统南派舞狮的基本形态与地域文化特色。在狮头与狮身的设计上，具有南狮“威猛”和

“灵动”的鲜明特征，形似瑞兽。

狮头造型：藤县舞狮的狮头融合了传统三国人物的面貌和性格而设计，狮头分“黄忠”“关羽”“张飞”“马超”“赵云”五种，也被称为“五虎将狮”，颜色、装饰各异，表演技艺跟形象而变化^[4]。每个造型都通过细致的面部特征表达了不同的精神品质，如刘备的仁德、关公的勇猛和张飞的豪爽。

配色设计：藤县舞狮的色彩以黄、红、黑、绿等颜色，并依据传统的层次关系安排使用。这些色彩不仅为舞狮增添了视觉冲击力，也与粤剧脸谱的色彩配比相呼应，呈现出丰富的文化象征意义。

纹样设计：藤县舞狮的纹样富含深厚的文化底蕴。作为南派醒狮之一藤县舞狮纹样与其相似，常用“唐草纹”“如意纹”“火焰纹”等传统吉祥图案，传递了关于福祉、财富和吉祥的文化寓意。狮头的火焰纹，象征着驱邪祈安，而万字纹、如意纹、铜钱纹传达对福运、顺遂和财富的美好期盼。

2. 行为基因谱系

藤县舞狮它在传承传统舞狮的基础上，逐渐融合了武术、技巧、舞蹈等多种艺术形式，形成了具有地域特色的藤县舞狮技艺。尤其是在表演过程中，藤县舞狮通过多种仪式化的行为，表达了当地人民对神明的崇敬、对丰收的期望以及驱除邪恶的信仰。舞狮的表演起源与许多民间传说有深切关联，例如“年”兽食青、舞狮拜年、驱邪镇妖等^[5]，这些传说都深刻体现了舞狮与地方文化的紧密联系。体现了人们对平安、丰收的渴望和对神明的崇敬。

濠江子孙堂醒狮团的炸狮是藤县舞狮的一大特色。“炸狮”即为狮子吃炮仗，狮子通过“吃炮仗”与爆炸声互动，形成声、光、烟的多重感官冲击，具有驱邪纳福的民俗信仰，也是勇武精神的具象化^[6]。濠江子孙堂醒狮团在“炸狮”表演中，为使表演更加耀眼夺目，多使用彩色狮子进行表演。这些行为与色彩的结合，成为了藤县地域文化的重要象征。

藤县舞狮的行为基因解码，通过吉祥、丰收、生机等寓意切入点进行文创设计，也可深入挖掘藤县舞狮的起源故事与民俗文化情感，提炼具有代表性和文化性的特色符号，将其转化为设计要点，从而为文创产品设计注入浓厚的地方文化与情感表达，助力传统文化的创造性转化和创新性发展。

3. 精神基因内核

藤县舞狮不仅是传统文化的载体，更具备凝聚社区力量、增进人际和谐的重要社会功能。原始的广西藤县舞狮是一种仪式，通过这种仪式来加强村民的亲缘、血缘以及宗缘的集体认同感，从而增强族群的凝聚力，满足共同抵御社会风险的需要^[7]。这种凝聚功能来自文化的共享性所形成的文化认同感，在相同文化下，人们一般具有相同的习俗、思维方式、价值观念等，这使得它能够不同背景、不同阶层的人们紧密地团结在一起，形成共同的文化认同和价值观念^[8]。

在文化传播上藤县舞狮逐渐从地方性表演走向国际舞台。2004年濠洲醒狮队荣获马来西亚“云顶杯”世界狮王争霸赛冠军，被誉为“东方狮王”。为进一步传承和推广藤县舞狮，当地政府和机构已采取一系列措施，例如成立龙狮运动协会、建设舞狮发展基地，并推动舞狮进入校园。这些举措有效地推动了藤县舞狮文化的传承，使其在年轻一代中得以延续，并不断扩展其文化影响力^[9]。

总体而言，藤县舞狮的精神内涵不仅在于其独特的地域文化

特性，还在于其在现代社会中的持续影响力，它不仅传承了传统文化，还通过创新与国际化，进一步巩固了其在当代社会中的文化地位。

二、生成式 AI (AIGC) 在设计领域的应用

AIGC是根据输入指令通过人工智能算法模型对数据或媒体（图像、音频、视频）进行生产、操控和修改的统称^[10]。随着生成式 AI 技术迅速的不断发展，为设计和传统文化的实践提出了新路径，特别在非物质文化遗产的再生领域中，展现出前所未有的潜力。

（一）AIGC 的核心优势与非遗的适配

生成式 AI 的主要优势在于其依托深度学习算法对大量文本与图像数据进行语义理解和模式识别，从而实现跨媒介、跨风格的内容生成。非遗作为一种高度符号化、叙事性强的文化表达形式，在视觉上具有稳定的形态语言^[11]，在语义上承载着丰富的历史记忆与民俗智慧，这使得其非常适合作为 AIGC 生成系统的训练数据与文化输入源。

AIGC 通过模型学习与创新能力，高效生成指定风格图像，并重组传统元素实现文化表达的创新。人机协作提升设计效率，拓展非遗的当当代传播。低门槛特性促进民间参与，打破非遗传播局限，为社会性活化提供新可能。

（二）AIGC 技术的基本原理和工作流

AIGC 的核心原理是利用深度学习网格等框架，将输入信息（文本、图像、结构化数据等）实现将模糊搜索还原为符合语义要求的图像、文本、音乐等。其工作流可细分为四个关键环节：

文化元素数据集构建：在非遗文化设计应用中，需首先对文化元素进行采集与文化图谱编码。例如，将藤县舞狮的狮头造型、火焰鬃毛、铜钱纹饰等拍摄成高清图像，并附加语义标签（勇武、驱邪、节庆、共生等）。这种语义编码使 AI 能够理解文化符号背后的意义，而不单是视觉形态。

模型训练与提示词驱动：利用 Stable Diffusion、Midjourney 等软件对数据集和描述词进行训练，构建“文化语义—视觉形态”映射关系。在创作阶段，设计师通过输入提示词控制输出风格，例如“南派舞狮、火焰鬃毛、吉祥纹样、青绿配色、数字潮玩风格”，AI 可在数秒内生成多组图像方案。

人工监督与再加工：虽然 AI 能快速输出大量草稿，但其对文化内涵的具体表达仍有局限性，可能出现语义错位或细节误读。此阶段由设计师介入对 AI 初稿进行筛选、结构调整、局部重绘，确保设计既符合文化真实性，又满足审美与功能要求。

产品化与多场景扩展：完成的设计成果可结合潮玩手办、服饰印花、文旅包装、数字贴纸等多种载体表现，实现文化元素的跨媒介应用。通过将藤县舞狮这一非遗从“表演性存在”转化为“数字资产”，极大地提升了传播半径和商业化的潜力。

综上所述，这一工作流构建了“语义提炼—算法生成—人工干预—产业化输出”的设计闭环，既保证文化深度，又提升设计效率，为藤县舞狮等非遗数字转译提供了可操作的技术路径。

三、AI 赋能藤县舞狮文创设计的理论模型

在非遗视觉符号再生的研究语境下，AIGC 的赋能不仅是新

路径的介入，更代表一种基于文化符号学、生成式算法和设计学方法论的系统性创新路径。本研究以藤县舞狮为文化母体，提出“文化语义驱动—智能生成演绎—人机协同优化”的理论模型，以实现非遗中的文化要素在当代的符号重构与可持续化发展。

（一）文化语义驱动的设计前置逻辑

非遗数字再生的前提是对文化基因进行系统化拆解与语义建模。藤县舞狮不仅是视觉符号集合，更是历史叙事、民间信仰、情绪价值的综合体。通过“语义驱动”设计逻辑，能够将非遗要素转化为可被 AI 识别、演绎、再生的参数化语料。

首先，在形态符号上，将狮头的眼睛、铜钱纹、如意纹等视觉元素描述为准确且精炼的形态特征提示词。其次，在色彩语义维度，通过构建“颜色—情绪—文化寓意”映射表，形成可控的提示词系统。最后，在叙事藤县舞狮上，将舞狮行为逻辑拆解为“采青=丰收祝愿”“点睛=灵性觉醒”等语义单元，为 AI 生成提供结构化文化知识支撑。这种语义建模不仅提高了 AI 对非遗的识别精度，也使设计师能够更具象、更学术化地操控生成结果，实现从文化知识图谱到视觉输出的可追溯转化过程。

（二）智能生成演绎与拟人化重构模型

AIGC 对设计创作的影响与价值，不仅在于图像生成效率的提升，更在于其对文化语义的解构与重组能力。本研究提出“拟人化重构模型”，以实现舞狮从器具化存在向人格化数字 IP 形象的转译。该模型包括三个核心机制：

语义—形态映射机制：将舞狮文化特征输入 AI 模型，通过深度学习对“巨目、火鬃、铜钱纹”等符号进行多层次形态演绎，实现视觉元素的可塑性表达。

色彩—情绪联动机制：通过提示词控制色彩方案与情绪标签绑定，如“火焰红—勇武”“青芽绿—希望”，生成具备情绪指向的 IP 形象。

叙事—动作融合机制：引入行为基因参数（跳跃、高桩、互动式动作等），赋予 IP 动态化、情感化的表现力，使其具备数字媒介传播的拟人化特质。

该模型从理论上解释了非遗符号如何通过 AI 演绎实现“文化可读性—视觉人格化—媒介适配化”的连续转化，为传统文化形象的数字再生提供了方法论依据。

（三）人机协同优化与数字资产化扩散框架

AI 生成结果虽具备创新性，但存在文化语义偏差、文化误读

等局限，需通过设计师进一步干预优化，并建立数字资产化传播体系，形成非遗视觉的可持续演化路径。

首先是人工监督机制，设计师基于文化资料与符号谱系对 AI 初稿进行多次筛选、符号属性增强、语义修正，实现文化准确性与视觉艺术性的双重校正。其次模块化素材库的构建中，通过 AI 生成多维度视觉元素（静态图案、动态纹样、情绪表情、场景化背景），建立可扩展的非遗数字资产库，为多媒介应用提供素材资源。最后是情境化适配与数据反馈链路，将素材库应用于社交媒体、数字文旅、节庆活动等场景，通过用户们的互动数据、传播热度曲线等多维指标对模型进行迭代优化，形成“生成—扩散—反馈—再生成”的动态生态系统。这使非遗不再是简单的视觉符号再现，而是可以被持续演绎、共享、再生的动态文化资源。

四、价值总结与未来展望

AIGC 为核心的非遗视觉再生，在文化传承、产业与传播上展现多维价值。以藤县舞狮为例，AI 在人工干预下能有效识别和重构象征性、叙事性文化符号，推动非遗随时代创新，实现多媒介持续发展和文化存量向视觉增量的转化。其低门槛特性便捷大众参与共创，激发地方文化新认同与年轻化表达，并在 IP 打造、数字与节庆传播中具有广泛拓展性。但该路径也面临一些挑战，模型对文化语义和语义理解具有局限性，生成结果可能出现语义偏差，需要设计师进行监督优化。同时，AI 生成内容的版权归属、文化真实性与伦理边界亦需规范化应对^[12]。

五、结论

在数字化浪潮与文化自信双重驱动下，AIGC 为非遗视觉再生提供了崭新的技术支点与传播路径。以生成式 AI 作为媒介，传统文化不再只是被动承载的历史符号，而成为可被识读、重构与共享的动态资源。通过技术介入与语义引导的双向协同，非遗在保持文化根基的同时焕发出新的时代生命力。这不仅是一种设计方法的革新，更是一场关于文化表达权与再造力的重构实践。未来，如何在人机共创中平衡技术效率与文化深度，将成为非遗活化的新课题与新契机。

参考文献

[1] 许栋樑, 任珊, 王智薇. 文化传承视角下非遗技艺的数字化保护与创新体系构建 [J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(02): 12-17.
[2] 黄现璠, 黄增庆, 张一民. 壮族通史 [M]. 南宁: 广西民族出版社, 1988.
[3] 陈嘉雯, 刘云. 闽南非遗布袋戏符号在儿童家具中的设计研究 [J]. 家具与室内装饰, 2025, 32(07): 107-112.
[4] 郭尽言. 多方联动视角下藤县舞狮传承发展研究 [D]. 南宁师范大学, 2020.
[5] 黄益苏. 中国舞狮的源与流 [J]. 体育文史, 2000, (01): 45-46.
[6] 李本一. 文化流动与地域落差: 中华舞狮文化的历史变迁与当代传承 [D].
[7] 梁天华. 乡村振兴背景下藤县舞狮的治理价值变迁研究 [D]. 广西民族大学, 2024.
[8] 陈晓莹. 文化传播学 [M]. 福州: 福建人民出版社, 2017.
[9] 胡青楠. 工具理性视角下广西藤县舞狮的发展研究 [D]. 广西师范大学, 2018.
[10] 詹希施, 李白杨, 孙建军. 数智融合环境下 AIGC 的场景化应用与发展机遇 [J]. 图书情报知识, 2023, 40(1): 75-85, 55.
[11] 纪向宏, 夏宇滋. “非遗+AI”模式下的湖南土特产包装创新设计 [J]. 包装工程, 2024, 45(16): 301-312.
[12] 蒋舸. AIGC 版权判定的认知经济性分析 [J]. 中国法学, 2025, (02): 127-147.