

数字化赋能传统手工艺非遗传承的路径研究 ——基于麦秆画的个案分析

程博慧, 王思远*

河南机电职业学院, 河南 郑州 451191

DOI: 10.61369/RTED.2025270016

摘 要 : 在文化数字化战略与非遗活态传承的双重背景下, 数字技术既为传统手工艺提供了新的发展可能, 也带来了技艺本质消解与传承主体边缘化的深层挑战。本研究以国家级非物质文化遗产“麦秆画”为个案, 综合运用田野调查、深度访谈与问卷分析等方法, 系统考察当前数字化实践在档案保存、展示传播与生产创新等维度的应用现状。研究发现, 数字化赋能过程中存在三重核心张力: 效率逻辑与手工温度的冲突、技术鸿沟对传承人主体性的削弱、数字复制对在本地化创新的抑制。这些张力表明, 当前实践多停留在“技术工具导入”层面, 尚未触及“传承生态重构”的本质。为此, 本研究提出应从“工具应用”转向“生态激活”, 构建以“人机协同设计”捍卫技艺本体、以“数字叙事传播”重赋文化温度、以“社区化平台”促进多元共治的综合性赋能路径, 旨在为传统手工艺类非遗的数字化传承提供兼具理论批判性与实践操作性的框架, 推动非遗保护实现从“静态存续”向“系统活化”的范式转型。^[1]

关键词 : 数字化赋能; 非物质文化遗产; 传统手工艺; 麦秆画; 活态传承

Research on the Path of Digital Empowerment in the Inheritance of Traditional Handicraft Intangible Cultural Heritage — A Case Study Based on Wheat Straw Painting

Cheng Bohui, Wang Siyuan*

Henan Mechanical and Electrical Vocational College, Zhengzhou, Henan 451191

Abstract : Against the backdrop of cultural digitization strategies and the living inheritance of intangible cultural heritage (ICH), digital technology offers new possibilities for the preservation and development of traditional handicrafts, while also presenting profound challenges such as the dilution of craft essence and the marginalization of inheritors. This study takes the national-level ICH "Wheat Straw Painting" as a case study, employing field research, in-depth interviews, and questionnaire analysis to systematically examine the current application of digital practices in archival preservation, display and dissemination, and production innovation. The research identifies three core tensions in the process of digital empowerment: the conflict between efficiency logic and manual warmth, the weakening of inheritors' agency due to the digital divide, and the inhibition of localized innovation by digital replication. These tensions reveal that current digital practices largely remain at the level of "technology tool implantation" and have yet to address the essence of "reconstructing the inheritance ecosystem." Therefore, this study proposes a shift from "tool application" to "ecological activation," constructing a comprehensive empowerment path that defends the craft essence through "human-machine collaborative design," re-infuses cultural warmth through "digital narrative communication," and promotes multi-stakeholder governance through "community-based platforms." This research aims to provide a framework that combines theoretical critique with practical operability for the digital inheritance of traditional handicraft ICH, promoting a paradigm shift in ICH preservation from "static preservation" to "systematic revitalization."

Keywords : digital empowerment; intangible cultural heritage (ICH); traditional handicrafts; wheat straw painting; living heritage

一、绪论

非遗手工艺品作为一项文化瑰宝, 经过上千年的代代相传, 早已成为中华历史中不可或缺的一部分, 融入民族精神中而不可

分割。随着社会变革, 科学技术的快速发展, 互联网作为信息爆炸时代发展的核心产物, 贯穿人们生活始末, 发挥着生产要素配置中的优化和集成作用, 形成广泛的以互联网为基础设施和实现工具的发展新形态。^[2]

在文化数字化战略全面推进的背景下，传统手工艺非遗的传承正面临技术赋能的机遇与挑战。数字技术在为传统手工艺非遗带来传承机遇的同时，也引发了技艺本真性消解与传承主体边缘化的深层张力。当前实践表明，数字化进程常陷入“重设备轻融入、重展示轻传承”的困境，以麦秆画为例，田野调查显示：超过七成传承人对数字化工具怀有“既想用又怕用”的矛盾心理；青年传承人断层严重（35岁以下仅占12.6%）；多数数字化项目未能有效触达技艺核心环节。这一矛盾现象引出了本研究的核心问题：数字技术如何才能真正赋能传统手工艺，在提升效率与传播广度的同时，守护其手工温度与文化本真性？通过对176位从业者的问卷调查，研究发现当前实践存在“档案数字化静态化、传播数字化奇观化、生产数字化浅表化”的共性困境。既有研究多聚焦于数字技术的“保存”与“推广”功能，却较少深入考察技术介入对传承生态的深层影响，尤其缺乏对传承人主体性、技艺实践过程及多维张力的系统性分析。为填补这一研究空白，本研究选取麦秆画这一国家级非遗项目为典型案例，采用深度访谈、参与式观察与问卷调查相结合的混合研究方法，重点考察数字化在档案保存、生产创新与市场传播三个维度的实际应用与内在张力。

本文不仅旨在诊断问题，更致力于构建路径。通过系统剖析“效率与温度”、“技术与主体”、“复制与创新”三对核心矛盾，研究试图超越“工具应用”层面，提出一个以“生态激活”为导向的数字化赋能框架，为传统手工艺在数字时代的可持续发展提供兼具批判性与建设性的理论参考与实践方案。^[3]

二、现状审视：麦秆画数字化的多维实践与结构性困境

麦秆画的数字化进程已全方位展开，但在档案保存、传播推广与生产创新三个关键维度均面临“投入与效能”不匹配的深层矛盾。

（一）档案数字化呈现“静态化”特征

尽管核心产区已基本完成传承人影像与作品的高清采集，并初步建立了专题数据库，但超过75%的数字资源处于“建而未用”的休眠状态。记录焦点停留在可见的“成品”与“动作”，而制作过程中依赖手感、经验与即时判断的“隐性知识”几乎被完全忽略。档案工作由外部团队主导，传承人沦为被动的记录对象，导致数字档案缺乏技艺持有者的生命叙事与文化阐释。^[4]

（二）传播数字化陷入“奇观化”陷阱。

直播、短视频虽大幅提升了麦秆画的公众能见度，但流量逻辑正扭曲技艺的本真呈现。为迎合算法，超过六成的传承人在镜头前不得不加快制作节奏、表演化处理工序，导致传播内容同质化、浅表化。数据显示，仅12.3%的从业者通过新媒体实现了可持续销售转化，“高流量、低转化”的困境凸显了悬浮于技艺文化深度之上的传播是低效甚至有害的。

（三）生产数字化遭遇“浅表化”阻滞

数字工具的应用呈现显著分层：Photoshop等辅助设计软件

被部分青年传承人接纳，但激光切割、自动染色等介入核心生产环节的智能设备采纳率不足5%。阻力既来自高昂的成本，更源于一种根本性忧虑——机器生产将抹杀手工的“偶然性”与“温度”，使作品丧失灵魂。当前仅有零星尝试探索“数字打样、手工精修”的混合模式，尚未形成规模。^[5]

综上，当前数字化实践呈现“环节割裂、主体脱节、价值冲突”的系统性困境。各维度数字化各自为政，传承人、技术方与市场方缺乏有效对话，效率至上的技术逻辑与非遗保护的本真性诉求尚未找到平衡点。这种断裂状态表明，数字化若仅停留在工具层面“单点突破”，将难以驱动传承生态的整体进化。

三、路径构建：迈向生态化的数字赋能

针对传统手工艺在数字化进程中呈现的效率与温度、技术与主体、复制与创新等多重张力，本研究提出必须超越当前“技术工具导入”的简单思维，转向一种“传承生态激活”的系统性赋能范式。其核心在于，将数字技术从外部介入的“解决方案”重新定位为内嵌于非遗生命系统的“共生要素”，构建一个人、技、器、场和谐共生的新生态。具体路径围绕“创造性生产、沉浸式传播、协同化治理”三个维度构建协同体系。^[6]

在生产维度，数字化赋能的重点在于建立“人机协同”的创造性工作流。这要求开发一系列智能辅助工具，而非全自动替代系统。例如，可构建参数化的传统纹样数据库，允许传承人通过调整变量快速生成符合现代审美的图案变体，作为创作起点；同时引入增强现实材料模拟系统，使工匠能在虚拟环境中预览不同麦秆材质、染色方案、拼贴组合的最终效果，大幅降低实物试错的成本。更为关键的是工艺决策支持系统的建立，该系统能基于大量历史优秀作品的数据分析，为特定设计主题推荐最优的工艺实现路径。所有这些技术工具的设计，都必须确保最终的艺术判断与手感实践牢牢掌握在传承人手中——机器提供选项与预测，人类做出选择与创造。调研中陕西某作坊的实践表明，这种协同模式能使设计周期缩短近半，同时因保留了鲜明的手工特质，作品溢价能力反而提升。

在传播维度，数字化应当致力于构建深度沉浸的文化叙事场域。传统的单向展示应转化为多感官参与的体验旅程。通过AR技术，每一件麦秆画作品都可以成为可触发的文化媒介：消费者扫描画面特定部分，即可观看这件作品从选材到完成的微型纪录片，聆听创作者讲述纹样背后的民间故事与个人巧思。更进一步，可以在元宇宙平台搭建虚拟传承工坊，用户能够以数字化身参与简化版的制作过程，亲身感受“刮麦秆”“拼叶片”的技艺难度，从而建立对工艺价值的真切认知。区块链技术的引入则为精品提供了不可篡改的数字身份证书，完整记录原料来源、制作工时、传承人信息等，在批量复制的数字时代为手工唯一性建立新的信任机制。这些传播创新共同作用，旨在跨越屏幕的隔阂，在数字空间中重建那种源于亲手触碰、亲眼见证的情感联结。^[7]

在治理维度，目标在于打造一个可持续的协同共生平台。这个数字社区平台应具备四大核心功能：首先是教育资源池，集成

体系化的工艺慕课、高精度技艺视频库和专家在线答疑系统；其次是创新协作区，传承人可以在此发布产品研发需求，设计师、工程师等跨领域人才可“揭榜”参与，形成灵活的项目制合作；第三是市场对接站，通过数据分析精准链接有特定文化消费偏好的群体与相应风格的工坊，推动小众定制与柔性生产；最后是同行评议圈，建立基于数字足迹与社区评价的信用体系，促进良性竞争与知识共享。平台的运作需采用“传承人代表+技术专家+文化管理者”的共同治理模式，确保其发展始终服务于生态健康，而非被单一利益或流量逻辑所主导。

这一系列路径的顺畅实施，离不开支撑体系的同步革新。政策层面需要从资助硬件采购转向支持能力建设，设立专项基金覆盖传承人的软件学习、设备适配与创新试错成本。教育体系则应突破学科壁垒，在工艺美术院校开设数字技术课程，在计算机院校引入传统文化模块，系统培养既深谙工艺美术又精通数字工具的“桥梁型人才”。唯有通过这种多层次、系统化的构建，数字化才能真正融入非遗传承的血脉，使其在新时代焕发持久生命力。^[8]

四、结语

本研究通过对麦秆画数字化传承实践的深入剖析，揭示了传统手工艺在技术赋能过程中面临的三重核心张力：效率逻辑与手

工温度的内在冲突、技术准入性差异导致的主体性削弱、数字复制的便捷性与在地创新的原生性之间的矛盾。这些张力表明，当前以“技术导入”和“工具应用”为主导的数字化模式，虽在保存与传播层面取得进展，却尚未触及非遗活态传承的本质需求——技艺生态系统的整体激活。^[9]

基于此，研究提出了从“工具应用”到“生态激活”的范式转变路径。在生产维度构建人机协同的智能辅助系统，在传播维度打造沉浸式数字叙事体验，在治理维度建设多元共治的社区化平台，三者形成相互支撑的赋能体系。这一框架的核心在于将数字技术重新定位为内嵌于非遗生命系统的“共生要素”，而非外在的“解决方案”，其最终目标不是用技术替代手工，而是营造一个让传统技艺能够凭借自身智慧在数字时代扎根生长的新生态。

展望未来，传统手工艺的数字化传承将呈现三个发展趋势：一是技术应用从单一工具向集成系统演进，人工智能、扩展现实、区块链等技术将深度融合；二是传承模式从个体传承向社区化、网络化协作转型；三是价值实现从文化保存向创新驱动的生活方式构建延伸。后续研究可在跨区域比较、长期成效追踪、技术伦理深度探讨等方向展开，尤其需要关注数字化进程中如何维护文化多样性、保障传承社群权益等根本性问题。只有始终坚持“以人为中心、以技艺为本体”的原则，数字化才能真正成为传统手工艺永续传承的助力，而非其本真性的消解力量。^[10]

参考文献

- [1] 王芳, 吴佳伟, 刘怡帆, 等. 基于乡村振兴战略下的麦秆画创新发展研究 [J]. 艺术科技, 2023, 36(14): 151-153.
- [2] 曹爱琴, 胡冰冰, 冯安. 西部非遗麦秆画研究 [J]. 长安大学学报(社会科学版), 2024, 26(05): 121-131.
- [3] 张慧, 宋文杰. 麦秆画的艺术特征与文化内涵研究 [J]. 天工, 2024(03): 110-112.
- [4] 方李莉. 数字时代手工艺的知识生产转型 [J]. 民族艺术, 2022(04): 5-13.
- [5] 孙发成. 非遗数字化的中介化转向及其文化逻辑 [J]. 文化遗产, 2023(01): 45-53.
- [6] 俞婧怡, 李文静, 张杜娟. “互联网+”非遗活态传承新模式的探究——以洛南县麦秆画为例 [J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(04): 39-40.
- [7] 吕品田. 重振手工与非物质文化遗产生产性方式保护 [J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2009, 29(04): 1-5.
- [8] 王晨, 李静. 直播带货模式下非遗产品的传播策略研究 [J]. 新闻爱好者, 2020(12): 78-81.
- [9] 张蕾. 短视频传播对非遗活态传承的影响机制研究 [J]. 当代传播, 2021(03): 95-98.
- [10] 陈少峰. 非遗IP化开发的理论与实践路径 [J]. 中国文化研究, 2019(04): 45-52.