

AIGC 驱动下海南黎锦文创产品创新机制研究

王晓慧, 邓晰

海南大学, 海南 海口 570228

DOI: 10.61369/SSSD.2026030040

摘 要 : AIGC 即人工智能生成内容技术的快速发展迭代, 为非物质文化遗产文创产品设计的创新和市场转化, 带来了极大的机遇。本文聚焦于国家非物质文化遗产海南黎锦, 针对其文化创意产品开发中面临的纹样创新延迟、文创产品呈现形式与市场审美对接不畅、应用场景相对单一等问题, 探讨 AIGC 技术与黎锦文创产品相融合的可能性路径。本文针对 AIGC 与海南黎锦文创之间内在的契合逻辑, 探讨如何通过优化设计流程、拓展创意等方式, 驱动海南黎锦文创产品在纹样设计、产品形式以及市场应用场景上的创新, 为海南黎锦非遗的传承与文创产业升级提供技术与文化融合的实践路径。

关 键 词 : AIGC; 海南黎锦; 文化创意产品; 非物质文化遗产

Research on the Innovation Mechanism of Hainan Li Brocade Cultural and Creative Products Driven by AIGC

Wang Xiaohui, Deng Xi

Hainan University, Haikou, Hainan 570228

Abstract : The rapid development and iteration of AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) technology have brought tremendous opportunities for the innovation and market transformation of cultural and creative products derived from intangible cultural heritage. Focusing on Hainan Li Brocade, a national intangible cultural heritage, this paper addresses the problems encountered in the development of its cultural and creative products, such as delayed pattern innovation, poor alignment between the presentation forms of cultural and creative products and market aesthetics, and relatively single application scenarios. It explores the possible paths for the integration of AIGC technology with Hainan Li Brocade cultural and creative products. Based on the inherent compatible logic between AIGC and Hainan Li Brocade cultural and creative products, this paper discusses how to drive innovations in pattern design, product forms, and market application scenarios of Hainan Li Brocade cultural and creative products by optimizing the design process and expanding creativity. It aims to provide a practical path of technology and cultural integration for the inheritance of Hainan Li Brocade as an intangible cultural heritage and the upgrading of the cultural and creative industry.

Keywords : AIGC; Hainan Li Brocade; cultural and creative products; intangible cultural heritage

引言

AIGC 技术浪潮下的海南黎锦非遗文创新命题

在数字化浪潮与人工智能技术逐步取得突破性进展的大环境下, 人工智能生成内容 (以下简称 AIGC) 凭借其高效的生成速度、快速迭代和风格迁移能力, 正逐渐重塑非物质文化遗产 (以下简称非遗) 文创内容生产与创意设计领域, 为非遗文创设计创新提供了全新的工具与视角。而如何将非遗的文化内涵, 转化为符合现代市场需求的文创产品, 实现创造性转化与创新性发展, 是非遗文创产品产业化面临的重要课题^[1]。

海南黎锦 2006 年被列入国家级非物质文化遗产名录, 是黎族人民世代绵延的智慧结晶, 以其精湛的纺、染、织、绣技艺, 绚丽的色彩和充满象征意义的纹样, 被誉为中国纺织史上的“活化石”。当前海南黎锦文创产品的开发存在纹样设计同质、与当代生活审美对接不畅、文创产品应用场景单一等一系列问题, 其传承与创新更多地依赖于设计师对黎锦文化的理解和手动再创作, 其创新效率与拓展性均具有一定的局限性^[2]。

AIGC 技术如何驱动海南黎锦文创产品实现深层次可持续的创新, 剖析 AIGC 赋能海南黎锦文创创新的内在逻辑, 构建一个具有可操作性的黎锦文创创新机制模型, 并通过设计实践加以验证, 以期黎锦的数字化传承与产业化发展提供理论参考与实践路径, 是本文研究的主要内容^[3]。

一、AIGC 赋能海南黎锦文创创新的内在逻辑

AIGC 能成为海南黎锦文创创新的驱动力，源于 AIGC 的技术特性与海南黎锦文创创新需求之间存在内在的契合和互利关系，这使的 AIGC 成为海南黎锦文创创新的核心技术特质。AIGC 具有海量风格化生成的能力，能够根据创作者特定的文本提示，极为高效的生成风格、构图和艺术元素上极具变异性的黎锦文创设计创新方案，且可根据创作者需求随时调整设计方案。除此之外 AIGC 具有强大的图像理解和融合能力，可以将创作者指定的不同黎锦视觉元素、艺术风格进行融合嫁接进而再创造新风格^[4]。AIGC 另一个独特优势是其快速的迭代优化能力，使得传统的设计循环过程被极大地压缩，加速了创意实现的过程。AIGC 这些独特性使其成为海南黎锦文创的超级创意工具，驱动海南黎锦文创产品创新机制快速升级。

海南黎锦文创创新的核心诉求是：视觉符号系统（如纹样、色彩）的当代诉求和表达。海南黎锦的优势是其经典纹样体系非常成熟，但这同时又使得设计师较难跳出既定的纹样设计体系，进行更符合当代美学规律的再创造。常规的海南黎锦文创设计模式创作过程相对漫长，试错成本较高，设计效率比较低，且较难快速地针对细分市场进行定向化、系统化开发，因此市场响应缓慢^[5]。而 AIGC 赋能海南黎锦文创以技术驱动，恰好能针对性地回应上述痛点，实现技术赋能与文创创新需求的精准契合。

AIGC 工具能够通过大数据计算，将海南黎锦纹样从固定的纹样组合，转化为可分解、可重组的独特视觉单元和设计符号，打破原有的纹样设计构成秩序，为海南黎锦纹样的创新提供更多视觉组合的可能性。这一独特的功能可以使设计师更多聚焦于最核心的创意构思环节，提升文创设计的质量和创作效率。可重组的黎锦纹样也更容易融合数字艺术、元宇宙等多元化应用场景，拓展了海南黎锦的文化生命力，提升其文创产品的市场竞争力^[6]。

二、AIGC 驱动黎锦文创创新的内在创作机制

本机制的核心在于：构建“基于海南黎锦文化语义的纹样知识库－人机协同智能生成创新的黎锦文创产品－黎锦文创产品市场机制验证”。

（一）海南黎锦文化语义的数字化解析与纹样知识库建构

AIGC 驱动海南黎锦文创创新的基石，是海南黎锦文化语义的数字化解析与纹样知识库建构，其目标是将隐性的、经验性的、秩序化的黎锦知识转化为显性的、结构化、可重组、可视化的数字资产，主要包括以下两个方面：

第一海南黎锦纹样的元素提取与数字化整合。将海南黎锦的经典纹样，如大力神纹、甘鸟纹等进行系统性地采集提取，将黎锦典型色彩搭配如黑、蓝、红等主色调进行梳理，在此基础上进行高度数字化整合，使其成为 AIGC 创作的原始数据库^[7]。

第二海南黎锦纹样的语义关联与纹样知识库建构。语义关联即为海南黎锦每个纹样元素，标注其富含的文化寓意、使用语境、禁忌等，通过这些数据建立纹样元素间的语义网络。这些

语义与纹样的关联构成了引导 AIGC 训练或创作的语义图谱，是 AIGC 创作的图谱字典，以此确保 AIGC 生成的内容不偏离海南黎锦文化的本源。

（二）海南黎锦文创人机协同的智能生成与设计深化

人机协同是 AIGC 黎锦文创设计的核心环节，著重要强调“人为主，机为辅”的智能协同合作关系。

在创作的灵感激发阶段强调 AIGC 的发散思维。设计师基于个人创意和需求，构思海南黎锦文创设计的生成提示词，利用 AIGC 进行设计方案的生成。在此阶段 AIGC 可以根据特定提示词生成超出常人想象力的视觉可能性和丰富性方案，然后设计师根据其专业素养对生成的内容进行定向的筛选，再次进行完善或者再次生成^[8]。

在设计深化阶段强调设计师主导、AIGC 优化的协同模式。设计师对初选方案出具体修改指令，如调整构图、强化某些色彩比重、增加织物质感等，通过图生图、局部重绘等方法，对文创设计方案进行多轮迭代优化。为使设计方案更贴合黎锦文化，此阶段可以请黎锦传承人或文化专家介绍，对生成纹样的文化准确性进行最终审核，确保创新不离其宗^[9]。

（三）海南黎锦文创敏捷化设计验证与市场响应机制

黎锦文创最终是要将创意快速转化为可被感知、可被测试的产品原型，设计与市场链接，满足消费者需求是黎锦文创落地的核心环节。运用 AIGC 技术生成的黎锦文创产品效果图，可以较为直观地呈现黎锦纹样在不同载体及应用场景中的效果，这种快速可视化与场景融合的优势，极大地降低了黎锦文创产品实体打样的成本。

将 AIGC 生成的多种或者系列黎锦文创设计方案投入社群进行民意调查，收集产品受众群的偏好数据。根据收集数据的反馈，更可择优选择启动新一轮的迭代和优化，从而敏捷地以用户需求为创新的导向进行创作^[10]。

三、AIGC 驱动海南黎锦文创设计的实践路径

AIGC 通过黎锦纹样智能转译、系列化 IP 开发、用户参与共创三大路径，重塑海南黎锦文创产品的设计流程，实现了黎锦从文化符号到当代产品、从文创单点创新到生态构建的转型升级。

路径一：从黎锦纹样再生到产品转化——AIGC 辅助符号转译流程

这一路径是 AIGC 赋能黎锦文创创新的基础与起点，其核心任务是解决黎锦文化符号的市场化转译问题。AIGC 的介入使此繁复环节重构为一个极为标准化、可敏捷迭代的计算设计流程。而纹样的生成与重构并非此环节的最终目的，其关键在于如何自动将创新的纹样映射到不同产品模型上，并实时渲染多角度、多场景的文创效果图，实现纹样到产品的可视化转化，加速了从纹样到产品的决策过程，完成了从文化符号从遗产到文创商品的转化。

路径二：从单品设计到生态构建——AIGC 驱动系列化 1 黎锦 IP 开发

在审美需求多样化的当代市场环境下，单品设计市场适应性和竞争力较弱。在完成单品突破后，AIGC 凭借其强大的风格一致性与批量生成能力，能进一步促进黎锦文创产品创新的系统化和生态化构建，高效驱动系列化产品矩阵的构建，打破黎锦文创产品开发单品思维的局限性。

如设计师可以锁定一个核心创意主题，并确定一套包含主纹样、色彩系统、艺术风格、材质感觉的黎锦文创基础视觉设计规则。遵循此规则 AIGC 可利用风格一致性控制技术，围绕该创意主题，快速生成适用于多产品品类、风格高度统一、讲述同一文化语义的整套设计方案。

AIGC 还可成为推动黎锦从“文创产品”升级为“文创 IP”的孵化器，孵化出一个具备丰富的视觉资产和叙事内容的文化 IP。AIGC 可以基于黎锦的核心文化元素，生成一系列 IP 角色形象、场景插画、动态图形乃至短叙事视频等。例如，可将黎锦经典纹样进行拟人化，生成系列的纹样 IP 角色，构建一个以黎锦纹样为主的奇幻视觉叙事世界，以此创作更多黎锦文创衍生品。这些“文创 IP”不仅能为黎锦文创产品提供深厚的背景故事，更是能直接转化为文创数字藏品、文创短视频内容、沉浸式文创展览素材等，从而突破文创实物产品的时空限制，在更广阔的数字化空间中构建海南黎锦的文化影响力与商业形态，实现从“卖一件产品”到“运营一个文化世界”的跃迁。

路径三：从设计端到用户端——AIGC 支撑的参与式黎锦文创共创模式

AIGC 重塑了创作者和消费者的关系，开创了开放式的文创共创创新的模式。AIGC 介入之前的黎锦文创产品设计流程是设计师→用户的单向封闭行为，而 AIGC 工具低门槛和即时反馈的特性，使得普通的消费者也能够较为深入的介入海南黎锦文创的创作过程。

创作者可以搭建一个海南黎锦文创线上共创平台，此平台后台接入海南黎锦文化数据训练过的 AIGC 模型，前端则向消费者

提供简化的创作交互界面。消费者并非是被动选择，而是主动参与到黎锦文创的创作过程。如消费者可以从数据库中选择自己喜欢的黎锦纹样，通过一些带有个人偏好的关键词设定，进行图片生成。消费者更可以上传自己喜欢的图片，与海南黎锦纹样进行风格融合，快速生成符合消费者个人审美的定制黎锦纹样设计方案。

AIGC 支撑的参与式共创模式极大地提升了消费者的参与感与情感联结，使产品承载了消费者的个人创意，使其更顺畅的转化为高情感溢价、高忠诚度的自我产品。同时这种共创模式也是一个持续创新的众包引擎，消费者的每一次选择和生成，都会为系统和设计师提供新的数据反馈和创意方向，生成更多精彩的黎锦文创作品，实现黎锦文创创新的自主化。此模式实现了消费需求，驱动黎锦文创产品生产的目的，使得最受消费者欢迎的黎锦文创产品生成方案，能快速的进入到生产环节，降低了市场风险，使黎锦文创产品设计真正做到以消费者和市场验证为创作中心需求。

四、结束语

AIGC 驱动海南黎锦文创产品创新其核心在于：并非是用 AIGC 取代人工，而是通过人机有效智能协同，将海南黎锦的文化基因置于动态、开放、可迭代的数字文创创新系统中。AIGC 与海南黎锦文创创新的融合将逐渐走向纵深，从目前的图像生成向 3D 建模、交互式叙事方向发展，实现海南黎锦文化在元宇宙等沉浸式场景中的活化。与此同时 AIGC 生成的黎锦文创数字资产亦可直接连接智能制造单元，形成“数字文创设计 - 文创产品快速生产”的柔性供应链。AIGC 或将催生开放式的“海南黎锦文创数字创新平台”，吸引更多设计师、消费者共同参与创作，形成文化传承的众创生态。

参考文献

- [1] 李娜, 任佳. 老手艺的新引擎: 借力 AI 推动海南传统手工艺传承与创新 [J]. 今日海南, 2025.
- [2] 佚名. 在陵水遇见黎锦非遗与科技融合创新——高校企业传承人三方联动赋能千年非遗焕发时代活力 [J]. 政务动态, 海南省民族事务委员会, 2025.
- [3] 李晚, 张文君. 东方市黎族传统工艺工作站黎锦出新 [EB/OL]. 海南省民族宗教事务委员会, 2022-06-14.
- [4] 佚名. “活化”黄道婆文化: 为铸牢中华民族共同体意识提供“海南范式” [EB/OL]. 三亚新闻网, 2025-07-30.
- [5] 佚名. 当千年黎锦遇上 AI 时代: 陵水探秘非遗数字化传承新路径 [J]. 政务动态, 海南省民族事务委员会, 2025.
- [6] 张婉茜. 当非遗 get 新技术 [N]. 海南日报, 2025-06-16.
- [7] 刘冬梅. 从“急需保护”到“非遗代表作”拓宽黎锦文化传承发展之路 [EB/OL]. 海南省人民政府网, 2024-12-22.
- [8] 傅蓉蓉. 传承文化基因塑造“数智新江南” [N]. 光明日报, 2024-07-08(02).
- [9] 田夜雨, 朱丹, 翟家辉. 基于形状文法的黎族大力神纹样创新设计研究 [J]. 文化创新比较研究, 2024.
- [10] 张婉茜. 当非遗 get 新技术 [EB/OL]. 人民网海南频道, 2025-06-16.