

基于 AIGC 动画技术的黄梅戏传承路径研究

王紫仪

安徽商贸职业技术学院, 安徽 芜湖 241002

DOI: 10.61369/VDE.2025250003

摘要 : 本文的研究主要围绕探索 AIGC 人工智能的动画技术来为非物质文化遗产——黄梅戏的传承与传播提供新的开拓性路径。通过数字产品建模, 人物动态捕捉与 AI 技术生成的方式将黄梅戏戏曲中表演的模式化动作、特有的服饰搭配以及纹理色彩等转换为动画内容, 再进行线上交互式的体验。经研究证明, 基于特定的 AIGC 动画技术, 可以更加全面地诠释出黄梅戏的戏剧特点。并且在青少年群体中得到了情感认同和广泛传播。经实践及研究表明, 以“AIGC 技术赋能+文化再重现”为主要模式开展, 除了为传统文化进行再现, 更主要的作用在于通过沉浸式交互的叙事将观众和戏曲艺术之间的距离缩短, 从而重新构建新的审美模式。通过具体的作品案例表明 AIGC 动画技术的运用可以全方位地将传统戏曲与数字媒介进行有效的结合。保留传统文化底蕴的同时也拓宽了其原有表达形式的边界, 为传统非遗文化的传承和创新提供了新的发展道路。

关键词 : AIGC 技术; 动画; 黄梅戏; 数字化非遗传承

Research on the Inheritance Pathway of Huangmei Opera Based on AIGC Animation Technology

Wang Ziyi

Anhui Business College of Vocational Technology, Wuhu, Anhui 241002

Abstract : The main focus of this research is to explore the animation technology of AIGC (Artificial Intelligence + Graphics + Computing) in order to provide a new pioneering approach for the inheritance and dissemination of intangible cultural heritage – Huangmei Opera. Through digital product modeling, character dynamic capture and AI technology generation, the patterned movements, unique costume combinations, and texture and color in the Huangmei Opera performances are transformed into animation content, and then undergo online interactive experiences. The research has proved that based on specific AIGC animation technology, the dramatic characteristics of Huangmei Opera can be more comprehensively interpreted. Moreover, it has gained emotional recognition and widespread dissemination among the youth. Through practice and research, it has been shown that by adopting the main model of "AIGC technology empowerment + cultural re-enactment", in addition to recreating traditional culture, the main role lies in shortening the distance between the audience and the opera art through immersive interactive narration, thereby reconstructing a new aesthetic model. Specific work cases demonstrate that the application of AIGC animation technology can effectively combine traditional opera with digital media in all aspects. While preserving the cultural heritage, it also expands the boundaries of its original expression forms, providing a new development path for the inheritance and innovation of traditional intangible cultural heritage.

Keywords : AIGC technology; animation; Huangmei Opera; digital inheritance of intangible cultural heritage

当下文化数字化发展, 传统戏曲传承遭遇传播方式老套、年轻观众变少这些现实困境, 而黄梅戏是我国重要地方剧种, 其独特艺术形式和文化内涵得靠新技术手段更好传承发展, 近年人工智能生成内容技术(AIGC)兴起给文化艺术创新表达带来新可能, 这一技术能用智能化手段将传统艺术元素视觉化转换并动态呈现。

以黄梅戏为研究对象探究用 AIGC 动画技术助力其现代传承的方式, 拿黄梅戏经典剧目做例子并借助动画制作和数字技术对戏曲的动作、服饰、场景等加以创造性转化且看年轻观众能否接受, 研究综合运用案例分析、技术实验和观众调研着重探寻技术和艺术相融的可行途径, 本文先剖析当下黄梅戏传承遭遇的挑战再阐释 AIGC 技术在戏曲内容动画转化中的应用, 最后凭借实际创作和效果评估来阐述这项技术对于戏曲传播以及青年文化认同的积极作用从而给传统艺术的当代发展提供可供参考的实践道路。

项目信息: 本文系《AIGC 动画技术对黄梅戏非遗文化的保护与传承研究》(项目编号 2024KYR20) 的项目成果; 产教融合共同体视阈下虚拟现实专业人才培养模式变革路径研究, 项目编号: 2024jyxm0920。

一、黄梅戏艺术特征与文化价值解析

(一) 黄梅戏的艺术特征

黄梅戏的艺术特色主要体现在独特的声腔体系、表演程式以及舞台美学这三个方面，其音乐特点在于旋律优美节奏明快，特别善于运用“拖腔”和“甩腔”来增强情感表达，让唱段具备叙事性和抒情性，这种声腔体系汲取了湖北黄梅地区的民歌元素，并且融合了徽调、高腔等其他戏曲的特点，塑造出了“通俗易懂、朗朗上口”的独特风格。相较于那些程式化程度更高的像京剧之类的剧种，黄梅戏的表演更为着重于情感的自然流露以及角色的内心刻画，其动作设计紧密贴合生活原型的同时还历经艺术提炼，在舞台美学领域黄梅戏充分彰显出“简约写意”的审美取向，舞台布景往往极为简洁明晰，借由“一桌二椅”这一基本配置以及具象性道具，协同演员展开表演从而激发观众的想象力。服饰设计基于明代民间服饰，色彩清新雅致纹样简练端庄，契合角色身份且具备视觉美感，如此这般质朴自然的舞台风范令黄梅戏能够灵活自如地适配各异的演出环境，无论是乡村草台抑或是现代剧场皆可维持其艺术完备性。^[1]

图1 黄梅戏经典剧目《女驸马》

(二) 黄梅戏的文化价值

黄梅戏的文化价值首先在于它有着对地域文化的承载之能，《天仙配》、《女驸马》这些经典剧目展现出当地风俗习惯与价值观念，并且以艺术形式保存了很多的正在消失的方言词汇与民间智慧，这一文化记录功能让黄梅戏成为研究该地区社会变迁的重要活态资料。黄梅戏在集体记忆建构上通过代际传承起着凝聚文化认同的作用，很多经典唱段成为地方民众共同的文化记忆符号并在重要节庆、人生礼仪等场合被一遍遍传唱，基于戏曲艺术的这种集体实践既强化了地域认同感又给当代人文化寻根提供了情感纽带，当下城市化快速发展，黄梅戏成为连接城乡、维系乡愁的重要文化媒介且富含教育价值，其中的“孝亲敬老”“勤劳善良”“忠贞不渝”等传统美德借艺术化表达潜移默化影响观众价值观，与生硬说教不同，黄梅戏把道德教化融进生动故事情节和优美唱腔达成“寓教于乐”的社会功能，这种潜移默化的教育方式对传承优秀传统文化、培育社会主义核心价值观有独特意义。

从文化生态视角出发，中华戏曲“雅俗共赏”的审美传统由黄梅戏予以体现，它不但维持了戏曲艺术的专业水准，而且一直维系着跟民间生活的紧密关联，既尊崇传统规范又敢于创新发展，这种平衡传统与现代、专业与通俗的能力让黄梅戏在当下文化环境里保持着强大的生命力，在全球化大背景之下黄梅戏所具有的地方性特征和对普遍人性的关爱相互融合，从而赋予其拥有

跨文化传播的潜能变成世界用以知晓中国民间文化的超强优势。^[2]

黄梅戏独特的艺术特征造就了它所具有的独特审美价值，而其所具有的文化价值，则赋予了它超越娱乐功能所具有的社会意义，在数字化时代要探索黄梅戏创新传承的路径，理解并珍视其艺术特征与文化价值是基础，而且这也是确保技术应用不会削弱其文化内涵的关键，因为只有充分认识黄梅戏“艺”与“文”的双重价值，才能在新技术条件下找到真正有效的传承发展之道。

二、AIGC 动画技术的演进与应用现状

(一) 核心能力的不断提升

早期的 AIGC 技术大多只能凭借文字描述来生成静态图片，如今大有不同，系统能从故事剧本一直处理到动态短片从而走完整个流程，各个 AI 技术平台已达成“从文字到动画”的一键生成，像即梦这类智能平台，能把一篇文字剧本自动变成带场景、有角色的动画分镜且最后还能生成连贯的动态视频，如此一来，动画制作前期的门槛与耗时被大大降低了。

技术在前沿探索方面已从制作那种“只能看”的视频迈向了打造“可玩”的虚拟世界，一些最新的研究模型能把一张简单的图片或者一句简短的描述即刻地拓展成一个用户能进去还能与之互动的三维空间，以后的动画或许就不再是我们只能被动观看的内容，而会变成观众可参与进来的互动体验了。

(二) 产业融合的深度应用

技术进步在现实中很快就能转化成生产力并渗透到动画产业链的各个部分，从创意构思到最终成品都能见到 AIGC 技术发挥作用。

在效率提升方面，它有着特别突出的作用，因为在动画制作里像给众多动画帧上色、画复杂背景这类耗时又费力的基础工作，如今人工智能能在极短时间批量完成，就拿近年一些知名国产动画电影制作来说，制作团队运用人工智能技术生成影片里需大量重复且细节多的画面，如天上的云海、水里的鱼群等，这跟传统手绘或者软件渲染的方式比起来快了好几倍，节省了大量时间和金钱成本。

这项技术不但是一个高效的“生产工具”，而且成了一个新颖的“创意伙伴”，能被用于给经典的影视或者文化形象增添新活力，就像《哪吒2》团队自主研发的“动态水墨渲染引擎”，借助 AI 算法把传统水墨画的流动性跟现代动画技术相结合，让角色和场景有了更生动的视觉效果，从而提高了画面艺术表现力并降低了复杂水墨特效制作成本。^[3]

图2 国产三维动画《哪吒2》截图

（三）AIGC 动画技术新模式推动行业变革

动画行业生产方式和人才需求正被技术普及深深改变着，走向“人与机器协同创作”这一新模式乃是其中的核心趋向。

当下，行业大多觉得人工智能并不能彻底替代人类艺术家的创造能力与审美评判，而成了像“助手”或者“合作伙伴”这样的存在，它擅长快速完成任务、给出了很多的创意底稿还有达成在现实中很难拍出来或者画出来的视觉效果，而人类艺术家的价值体现在确定故事的情感核心、掌控最终的艺术风格并给人工智能生成的内容做关键的审美调整与艺术提升方面，所以以后的动画制作会是“靠人类智慧指明方向，由人工智能高效去执行”的协作去共同完成。^[4]

动画行业人才培养被这种新工作模式提出新要求，所以动画从业者除了要有传统艺术修养和叙事能力外还得学会如何跟人工智能有效“沟通”“合作”，即得掌握用准确语言描述引导人工智能生成想象画面的能力，国内一些高等院校的动画专业为应对这种变化已开始和科技企业合作设计相关课程并打算建联合实验室以培养能同时把握艺术和技术的复合型新人才。

AIGC 动画技术已由早期探索阶段迈向与产业深度融合且能切实提高生产力、激发新创意的务实发展新阶段，在提升制作效率、拓展艺术风格、活化传统文化 IP 等方面的实践表明其作为变革性工具是有可靠依据的，这给黄梅戏这种非物质文化遗产的保护和创新传承的应用提供了可靠技术支撑与清晰实施路径参考。

三、AI 技术驱动下黄梅戏的传播与演绎创新范式

（一）基于 AI 内容生成的高效传播

传统的戏曲纪录片或宣传片制作周期长、成本高。如今，通过输入关键剧本、角色设定与风格指令（如“《天仙配》选段、水墨风格、面向青少年”），AIGC 平台可在短时间内批量生成一系列风格统一的短视频、动态海报或剧情解说动画。例如，为推广黄梅戏经典，制作方可利用 AI 工具，将《女驸马》“状元府”一折中生、旦角色的核心唱段与身段，快速转化为一系列 15 秒的“卡点”短视频，适配抖音、B 站等平台传播节奏，极大降低了高质量宣传物料的制作门槛与周期。

另一方面，基于大数据的 AI 推荐算法与用户画像分析，实现了戏曲内容的精准触达。平台可通过分析用户的浏览偏好、停留时长与互动行为，精准识别潜在戏曲爱好者。不同传播形式的受欢迎程度，为院团优化演出编排与市场策略提供数据驱动的决策支持，使传播从“经验导向”转向“数据智能导向”。^[5]

（二）构建沉浸式、交互式的戏曲体验新空间

AI 跟扩展现实（XR）技术一结合，就把黄梅戏那“舞台镜框艺术”的时空限制打破了，创造出深度沉浸与主动参与的体验模式。

在体验场景方面借助 AI 驱动的虚拟角色以及智能环境能够搭建出“可进入”的戏曲世界，观众不再只是被动的旁观者，而是能凭借 VR 设备“变身”成戏里的角色，在由 AI 即时生成的虚拟戏台和场景当中（例如《天仙配》里的天庭或者田园）与其他由

AI 驱动的虚拟角色（像“董永”、“七仙女”等）展开以自然语言交互为基础的互动，甚至在特定的叙事架构下左右剧情的发展走向，这种体验把黄梅戏的“观演”关系重新塑造成了“沉浸式参与”。

四、实践案例：《古韵新传 VR 数字博物馆》AIGC 动画创作实验

（一）案例概述与研究设计

《古韵新传 VR 数字博物馆》是一个利用 AIGC 动画技术与虚拟现实技术深度融合的黄梅戏数字化传承创新平台。本案例旨在探索 AIGC 技术在传统文化数字化中的系统化应用路径，验证其在视觉资产生成、交互体验设计以及传承模式创新等方面的实际效能。项目历时 3 个月的研发周期，形成了“技术生成 - 文化校准 - 传播应用”三位一体的实验架构。

（二）AIGC 动画技术的多维度应用实现

本项目大规模应用了 AIGC 技术，实现了黄梅戏关键视觉元素的高效、高质量数字化生成，这是构建整个数字博物馆的基石。在角色与服饰生成方面：我们利用经过黄梅戏风格数据微调的文生图与文生 3D 模型，通过输入如“黄梅戏正旦”、“头戴点翠头面、身着绣花帔”等结构化提示词，批量生成了上百个符合戏曲行当规范且各具特色的高精度三维角色模型与服装资产，其纹理细节和色彩体系均自动匹配了戏曲美学，较之传统手工建模效率提升了数十倍。在程式化的动画表演方面：场景中机器人介绍者的走位表演片段，动态捕捉和分镜结构等，AIGC 技术同样发挥了关键作用。使得每个线上游客的体验都是动态的第一视角。

（三）构建“可探索、可交互、可创作”的非遗传承新生态

本项目借助上述技术的综合运用，最终达成了超越静态展示且富有生机活力的数字非遗传承新生态，在“可探索”这一层面 AIGC 技术被运用起来以创造出动态的、非线性的参观体验，博物馆环境并非固定不变，AI 动画技术会依据虚拟访客的浏览路径与停留时长动态地对展厅光影、背景音乐予以调整，甚至智能生成并“推送”相关扩展展品或者知识点弹窗以达成个性化的游览引导。在“可交互”层面其核心在于 AIGC 所实现的实时交互动画响应，在“虚拟戏台”体验区用户可用手势或语音挑选想要观看的剧目与角色，AI 不但即刻合成相应的表演还可让用户凭借简易操作（例如挥动手柄模拟“投袖”）跟虚拟角色展开基础的程式化动作互动，并得到由 AI 驱动的实时反馈与评价。在“可创作”层面项目设立了开放的“数字工坊”并提供了经文化安全过滤的轻量化 AIGC 创作工具，用户能上传自身照片生成戏曲卡通形象，把 AIGC 生成的经典唱段或身段选作模板，凭借简单的拖拽与文本输入迅速创作并分享一段属于自己的“黄梅戏数字记忆”短视频，这种让终极用户成为内容共创者的模式极大激发了公众尤其是年轻群体的参与热情，使非遗传承从单向传播变成社交化的共创传播，达成了真正意义上的活态传承。

图3 《古韵新传 VR 数字博物馆》创作者：王紫仪团队

技术高效达成，而且在人机协同的创作模式中还能在维持文化本真的情况下拓展艺术表达的范畴，《古韵新传 VR 数字博物馆》这一实践案例显示，由 AIGC 所驱动的沉浸式以及交互式体验对于青年群体而言能够显著提高他们对于传统文化的认识程度与认同的感觉，从而为非遗的活态传承开拓出了全新的领域范围。

放眼未来，多模态 AIGC 技术不断发展且与 VR/AR 等技术深度融合时，黄梅戏的数字化传承就会朝着更智能、更沉浸、更个性化发展，所以之后的研究在支持技术创新的时候必须一直以文化价值为中心，才能在数字时代写下传统文化传承发展的新篇章。

五、结束语

研究表明，戏曲元素的数字化转译与动画生成不但能被 AIGC

参考文献

- [1] 闫森. 美学视域下黄梅戏新编剧本特征探析 [J]. 装备制造与教育, 2023, 37(1): 63-67.
- [2] 刘萍. 新媒体时代黄梅戏的传播途径研究 [J]. 四川戏剧, 2022(9): 3.
- [3] 刘晓宇. AIGC 技术在动画专业教学中的应用研究 [J]. 大观 (论坛), 2025(3): 117-119.
- [4] 温璐. 人工智能 AIGC 技术在动画创作中的应用 [J]. 漫动作, 2023(1): 3.
- [5] 罗强, 黄欢乐, 韩卫卫. 人工智能推荐算法在高校招生专业匹配中的应用研究 [J]. 信息与电脑, 2024, 36(19): 172-174.