

江南传统手工艺品生产性保护与“AI 赋能” 驱动路径研究

林艳, 缪博有

常州纺织服装职业技术学院, 江苏 常州 213100

DOI: 10.61369/SDME.2026040029

摘 要 : 流传于江浙沪皖核心区域, 依托传统技艺与经验, 以手工制作为主的纺织、陶瓷、木雕等多个门类作为承载地域文化基因的非物质文化遗产, 多年来面临传承断层、生产低效、市场接受能力不足等困境。时下 AI 技术的突破性发展, 为传统手工艺的活态传承与产业升级提供了全新解决方案。本文采用文献研究法、实地调研法与案例分析法, 系统探讨 AI 赋能江南传统手工艺品生产性保护的核心逻辑与实施路径。通过构建“技术适配—产业消费目标的时代升级—传承方式优化创新”三维赋能作为驱动路径的框架, 从设计、生产、营销、传承四大关键环节提出具体策略, 并结合苏绣技艺、蓝印花布艺、紫砂陶艺作为典型案例进行实证分析。

关 键 词 : 驱动路径 (数字化保护定位点的框架构建); AI 赋能 (设计理念); 技术适配 (新技术手段); 产业时代升级 (必要保护措施)

Research on the Productive Protection and "AI-Enabled" Driving Paths of Traditional Jiangnan Handicrafts

Lin Yan, Miao Boyou

Changzhou Vocational Institute of Textile and Garment, Changzhou, Jiangsu 213100

Abstract : As intangible cultural heritage carrying regional cultural genes, various categories of traditional Jiangnan handicrafts—such as textiles, ceramics, and wood carvings—have been passed down in the core regions of Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, and Anhui. Relying on traditional craftsmanship and experience, these handicrafts are mainly handcrafted but have long faced dilemmas including inheritance discontinuity, low production efficiency, and insufficient market acceptance. Nowadays, the breakthrough development of AI technology has provided a new solution for the living inheritance and industrial upgrading of traditional handicrafts. Adopting literature research, field investigation, and case analysis methods, this paper systematically explores the core logic and implementation paths of AI-enabled productive protection of traditional Jiangnan handicrafts. By constructing a three-dimensional empowerment framework as the driving path—"technology adaptation, era-upgrading of industrial and consumption goals, and optimization and innovation of inheritance methods"—it proposes specific strategies from four key links: design, production, marketing, and inheritance. Additionally, empirical analysis is conducted with typical cases such as Su embroidery, blue calico, and Zisha pottery craftsmanship.

Keywords : driving paths (framework construction of digital protection positioning points); AI empowerment (design concept); technology adaptation (new technical means); industrial era-upgrading (necessary protection measures)

一、数字化背景下, 研究江南传统手工艺品生产性保护的背景及意义

最初生产性保护的概念是“在保持非物质文化遗产真实性、整体性与传承性的前提下, 通过生产、流通、销售等市场化手段, 实现技艺活态传承与产业可持续发展的保护方式”。江南地区众多极具地域特色的传统手工艺, 不仅是江南传统文化的“活符号”载体, 更是我国非物质文化遗产体系的重要组成部分。时间

的滚动将人类农耕时代手工艺产品生产模式作为印记, 牢牢的刻在我们的生产生活中, 随着工业化生产与多元文化冲击等诸多因素, 代表着我们生产生活符号的传统手工艺原生态产出方式的命运自然被波及陷入多重困境: 首先是原有传承人老龄化严重, 可以继承的年轻人才又难寻, 导致技艺传承断层。形成这种现象的原因通常不外乎以下主要两个方面: 整体作为物质生活必需品的传统手工艺生产模式, 因手工制作的“手工”形式而形成的效率低下、成本高昂, 难以满足规模化市场需求, 而具有同等功能的

项目信息:

江南传统手工艺品生产性保护路径研究 (2024SJYB0960);

2025教师下企业研究课题;

2026常州市社会科学研究课题研究。

其它替代性产品因工业时代的来临生产速度加快，大量产出，成本降低，抢占了市场；另一方面，由于部分手工艺产品现阶段在丧失了其功能化地位的优势后，作为时代化标志的设计理念又与现代消费导向不同，导致其文化价值向经济价值转化能力呈现相对的不足。因此，作为已经概念化了的“生产性保护”在这种信息化升级的背景下，如何继续生产下去，不仅仅是在我国，在全球都是一个需要解决的问题。

与此同时，作为“新技术手段”的人工智能技术——AI 技术已在数字化建档、文创设计、精准营销等方面展现出巨大潜力。国家出台的《“十四五”文化发展规划》等政策文件，明确提出推动非物质文化遗产数字化保护与传承，这为 AI 赋能传统手工艺生产性保护提供了政策支撑^[1]。在此背景下，探索 AI 技术与江南传统手工艺生产性保护的融合路径，成为破解行业困境的重要课题。

二、国内外生产性保护目前的研究现状调研

（一）国外传统手工艺的多维度生产性保护研究现状

国外对传统手工艺的保护研究起步较早，其技术赋能和产业发展形成了成熟的理论与实践模式。在技术赋能方面，意大利将 3D 扫描与 AI 技术应用于传统手工艺数字化建档，日本领域引入智能生产设备优化流程。在产业发展方面，法国注重传统手工艺的品牌化运营与时尚设计融合，打造高端文化产品^[2]。此外，国外研究强调社区参与和产业集群建设，促进资源共享与技艺交流。更具有创新与实践开拓的国家在文化遗产保护方面做出了强劲举措。

印尼巴迪克蜡染工艺：2009 年巴迪克被列为人类非物质文化遗产后，印尼政府将 10 月 2 日定为“国家巴迪克日”，并开设专门的巴迪克大学，许多普通大学也开设相关课程。印尼工业部每年举办工业竞赛，鼓励巴迪克初创企业发展。此外，还制定了 32 项国家质量标准，推动其出口。2022 年印尼巴迪克产品出口额达 6456 万美元，同比增长 35%^[3]。

意大利西西里木偶剧：1965 年，艺术家们发起成立民间传统保护协会，1975 年建立国际木偶博物馆并组织“莫甘娜木偶剧节”。2001 年，西西里木偶剧被列入首批人类口头和非物质遗产代表作名单后，表演者不断创新剧本和表演形式，加入绘画、音乐等元素。2018 年，相关家族和剧团成立网络，促进了该艺术的传承与交流。

日本西阵织：京都的西阵织工坊与三宅一生合作，将有 1300 年历史的金银线编织技艺应用于现代时装设计^[4]。通过数字化纹样分析系统和激光切割技术，实现传统纹样的可变性重组。该系列产品在巴黎时装周发布后，年度销售额突破 2.3 亿日元，带动西阵织行业协会年轻学徒数量增长 47%。

意大利穆拉诺岛玻璃工艺：穆拉诺岛的玻璃工匠联盟推出“Liquid Light”艺术灯具项目，将吹制玻璃技艺与 LED 智能控制系统结合，建立“双设计师”制度，每件作品同时标注玻璃大师与电子工程师的联合签名。产品单价提升至传统制品的 8-12 倍，成功进入纽约现代艺术博物馆设计商店。

秘鲁羊驼毛玩偶：Warmpaca 在秘鲁建立原材料集中收集和规范管理体系，与当地手艺人合作，为其提供技术培训和生产

指导，使手艺人团队从 5 人增长到 500 多人。通过参加进博会等展会，在电商平台和线下布局，将秘鲁羊驼毛玩偶推向全球市场，提升了品牌知名度和市场份额。

新加坡传统经营细工：新加坡商人吕文扬启动“传统经营细工复原计划”，构建“技艺挖掘+匠人培育+创新应用”三维体系，记录 30 余项传统经营细工，培养 80 余名年轻传承人，并打造“非遗主题商铺”。该计划使 15 项细工得到复原，“非遗主题商铺”年客流量超 50 万人次，带动传统手工艺品销售额增长 45%^[5]。

（二）“AI 技术”应用在国内传统手工艺的保护策略的研究现状

国内传统手工艺生产保护策略与国家政策紧密相关，主要聚焦于江南传统手工艺文化价值深挖、技艺传承模式等方面。在数字化保护领域，学者探讨了 3D 建模等技术在技艺记录中的应用，但现有研究存在不足，如对 AI 技术与生产性保护全产业链融合路径探讨不系统、案例研究缺乏地域针对性、对技术应用中文化真实性保护关注不足且实践性有待提升。

代表性案例方面，苏绣企业引入 AI 设计平台与智能绣花设备，使图案设计效率提升 40%，生产周期缩短 30%，还通过数字化营销拓展海外市场，文化 IP 开发让产品附加值提升 2 倍，但面临传统针法与智能设备适配性不足问题。此外，宜兴某紫砂企业在保留文化内涵基础上，结合核心技艺，采用 AI 温控烧制系统与 3D 建模技术，成品率从 60% 提升至 85%，开发个性化定制服务，借助电商平台与直播带货，年销售额增长 50%。

三、江南传统手工艺生产性保护的“将来时”框架建立研究

（一）江南传统手工艺“生产性保护发展现状”简述

目前我们可视性、成果性、时代性的“生产性保护”方式是前所未有的，本身基于江南传统手工艺资源丰富，苏绣、蓝印花、紫砂陶艺等多项技艺入选国家级非遗名录，形成了江苏镇湖梁雪芳的刺绣工坊、浙江石门袁警卫的丰同裕蓝印花染公司、江苏常州的邢粮梳篦、宜兴的吴鸣大师的紫砂等特色产业，以及江南各地旅游文创等产业集群。在政策支持与市场驱动下，部分手工艺实现了一定发展，如丰同裕 AI 数字化蓝印花图案档案库的建立，苏绣与时尚产业融合开发高端产品，紫砂陶艺借助电商拓展销售渠道^[6]。政府通过设立专项资金、建立传承基地等举措改善传承环境，社会力量与科研机构也积极参与保护工作。

（二）江南传统手工艺“生产性保护发展”核心困境

手工艺“生产性保护发展”面临的困境有以下几个主要方面：生产模式难以适应现代社会；传承断层、人才梯队建设滞后；设计定位和创新点不足和营销与品牌薄弱；AI 数字化水平低下等现代技术应用不足；从业者技术认知与资金能力有限；适配性技术研发滞后；这些都是阻碍生产性保护发展的困境^[7]。

（三）研究江南传统手工艺生产性保护与“AI 赋能”驱动路径的策略框定

策略 1：构建“AI 赋能”的生产性保护的框架（数字化保护定位点的框架构建），拓展传统手工艺数字化转型的研究边界，解决

不同类型手工艺的 AI 技术适配性问题。

策略2：强调产业消费目标的时代升级，AI 技术作为前导，融合文化产业学、人工智能应用学等多学科理论，探讨技术、文化与产业的协同机制，为跨学科研究提供新的案例，支撑丰富非物质文化遗产保护的研究体系^[8]。

策略3：探索“岗位制”传承方式学科性创新，将传承机制纳入体制人员培养，为企业与科研机构开展产学研培养人才，助力江南传统手工艺实现活态传承与产业升级，为乡村振兴背景下的文化产业发展注入“恒久能源”。

四、“AI 赋能”传统手工艺的生产性保护驱动路径的策略可行性分析

准确定位构建“AI 赋能”使生产资料成本降低和传承技艺数字化保护方法，这个保护框架构建目的旨在拓展并锁定创新传统手工艺的设计数字化转型研究边界，并应用取得的技术手段解决不同类型手工艺的 AI 技术适配性问题（设计创新路径）^[9]；尤其定位技术创新是产业升级的核心动力，使用 AI 技术作为手工艺品的颠覆性产品设计与生产加工媒介数字化的介入，能打破传统生产模式束缚，提升传统手工艺品与工业化产品的竞争能力（生产优化路径）；AI 技术定位在优化产业机器设备数字化，实现成熟应用方面已经取得标志性成果，为降低成本，推广手工艺产品的消费接受力提供了技术支撑（营销升级路径）。

五、“AI 赋能”江南传统手工艺生产性保护的驱动路径的实施详析

（一）设计创新路径

搭建 AI 设计协同平台，整合传统图案数据库，利用生成式 AI 快速生成设计方案并进行个性化定制。刺绣之乡的苏绣企业借助 AI 分析时尚趋势，将传统针法与现代元素融合，开发轻奢饰品与家居产品。

（二）生产优化路径

针对不同手工艺类型引入适配的智能设备，例如紫砂陶瓷的烧制过程，目前最为成功的案例为采用 AI 温控烧制系统提升成品率，减少不确定因素的干扰；又如木雕利用数控雕刻机实现标准化生产与手工雕刻的互补，建立生产数据管理系统，优化流程与资源配置。

（三）营销升级路径

利用大数据分析消费者画像，明确构建数字化营销体系，通过电商平台、社交媒体开展精准营销与 AI 虚拟展示；AI 技术通过大数据分析实现个性化设计与精准营销，提升用户满意度与市场竞争力；打造文化 IP，开发沉浸式体验项目，提升品牌文化内涵与消费者参与度；“AI 赋能”市场需求驱动下的用户体验理论，消费升级背景下，消费者对个性化、文化性产品需求增长，AI 技术能以消费者需求为核心，满足市场需求。

（四）传承创新路径

“岗位制”传承方式是建议在各个代表性传统手工艺地区，

推荐并培训传承人在高校任职，既懂得本真技术，又可以就配合行业建立技艺数字化档案的共享机制，利用 VR/AR 技术进行高校理论与企业技术相结合开发在线教学课程与虚拟体验系统^[10]。搭建传承人交流平台，开展 AI 技术培训，培养兼具技艺与数字化能力的复合型人才。

六、AI 赋能生产性保护的保障措施

政策层面上制定 AI 技术应用补贴、人才培养等专项政策，建立数字化保护标准体系，加强知识产权保护，优化政策支持精准度；人才层面包括高校开设手工艺与 AI 技术交叉专业、开展从业者技能培训、引进复合型人才、完善人才培养与激励机制；产学研层面进行搭建产学研合作平台、鼓励企业与科研机构联合研发适配性技术、加速成果转化、建立技术共享机制；社会层面则加强宣传推广，举办 AI 手工艺展会与体验活动，提升公众认知度，营造良好的发展氛围。

七、结论

本研究探讨 AI 赋能江南传统手工艺生产性保护的驱动路径，得出核心结论：江南传统手工艺生产性保护面临数字化传承、生产等多重困境，AI 技术多元应用建议可破解这些困境。构建“技术适配 - 产业升级 - 传承创新”三维赋能框架，从设计等四个维度实施 AI 赋能策略，能提升生产效率、激发创新活力、拓展市场空间、创新传承模式。案例分析显示，AI 与传统手工艺深度融合有显著实践价值，但要平衡技术适配性与文化原真性，避免过度技术化与商业化侵蚀传统技艺。为保障 AI 赋能路径实施，需政府、企业等多方协同，完善政策支持体系、加强人才培养等。未来研究可聚焦不同类型江南传统手工艺差异化赋能路径，关注 AI 技术新趋势应用，开展跨区域比较研究，为传统手工艺数字化保护与发展提供更广泛参考。

参考文献

- [1] 肖纲领, 李华. 生成式人工智能在非物质文化遗产创新设计中的应用路径研究 [J]. 装饰, 2022, (8): 22-27.
- [2] 李砚祖. 传统工艺美术的当代价值 [J]. 文艺研究, 2020(5): 123-132.
- [3] 张立群. 人工智能与文化产业融合发展研究 [J]. 中国工业经济, 2019(10): 119-137.
- [4] 江苏省文化和旅游厅. 江苏省非物质文化遗产保护发展报告 (2023)[R]. 南京: 江苏省文化和旅游厅, 2023.
- [5] 陈麦池. 乡村振兴背景下传统手工艺产业升级路径研究 [J]. 农业经济问题, 2022(3)
- [6] 黄永林, 谈国新. 中国非物质文化遗产数字化保护与传播研究 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2021.
- [7] 许鑫, 郭宇. 基于数字孪生的传统技艺传承与创新模式研究 [J]. 图书情报工作, 2020, 64(14): 13-21.
- [8] 方李莉. 论“非遗”保护与“中国创造”——兼论“手工”与“现代”之关系 [J]. 民族艺术, 2018, (1): 16-24.
- [9] 宋俊华, 王明月. 非物质文化遗产生产性保护的“核心技艺”问题 [J]. 文化遗产, 2019, (5): 1-8.
- [10] 王明月, 宋俊华. 人工智能驱动下传统手工艺的活化路径研究 [J]. 民族艺术研究, 2022, 35(6): 45-52.