

人工智能驱动民族插画艺术的当代重构与价值阐释

孔思思

桂林学院, 广西 桂林 541006

DOI: 10.61369/VDE.2026030016

摘 要 : 人工智能正推动民族插画艺术实现当代重构与价值升华。创作上, 它革新范式, 打破线性思维, 实现人机共创, 拓展视觉语言; 价值上, 创新文化传承表达, 通过数字存档助力技艺传承, 以当代视觉语言增强年轻一代认同感, 还广泛拓展社会应用价值, 成为传统与现代的连接器。为更好地驱动创作, 需以文化内核为根基精准赋能, 构建人机协同生态, 推动跨学科融合培养人才, 完善伦理规范与版权保护, 强化文化传播与社会应用, 让民族插画在新时代绽放新光彩。

关 键 词 : 人工智能; 民族插画艺术; 当代重构; 价值阐释

AI-Driven Contemporary Reconstruction and Value Interpretation of Ethnic Illustration Art

Kong Sisi

Guilin University, Guilin, Guangxi 541006

Abstract : Artificial intelligence (AI) is promoting the contemporary reconstruction and value sublimation of ethnic illustration art. In terms of creation, it innovates the paradigm, breaks linear thinking, realizes human-machine co-creation, and expands visual language. In terms of value, it innovates the expression of cultural inheritance—assisting the inheritance of craftsmanship through digital archiving, enhancing the sense of identity among the younger generation with contemporary visual language, and extensively expanding social application value, thus becoming a connector between tradition and modernity. To better drive creation, it is necessary to accurately empower with cultural core as the foundation, construct a human-machine collaborative ecosystem, promote interdisciplinary integration for talent cultivation, improve ethical norms and copyright protection, and strengthen cultural communication and social application, so as to make ethnic illustration art bloom new vitality in the new era.

Keywords : artificial intelligence (AI); ethnic illustration art; contemporary reconstruction; value interpretation

引言

国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》的文件中明确指出探索文化和科技融合的有效机制, 支持利用互联网思维 and 信息技术改进文化创作生产流程, 推动实现文化建设数字化赋能、信息化转型; 在国家和地方科技发展规划中进一步加大对文化科技创新的支持力度, 支持新闻媒体、文化遗产等领域培育建设全国重点实验室, 支持文化领域培育建设国家技术创新中心, 研究在国家重点研发计划中设立文化科技相关重点专项, 围绕重大需求加强共性关键技术研发和系统集成; 研究制定国家文化科技创新工程纲要; 支持文化和科技融合企业、园区发展, 加快布局文化科技创新平台^[1]。教师应该根据国家的政策进行深入的探究, 这样才能够提高自己的民族插画能力。

一、人工智能驱动民族插画艺术的当代重构

(一) 创作范式的智能化革新

人工智能技术打破了传统民族插画创作中的“思考—草图—上色”的线性思维模式, 形成人机共创的循环工作模式。教师可以运用关键词进行语义创作, 算法根据关键词快速调用数据库中相关文化元素和艺术风格, 缩短创作初期的思考时间, 提高创作

效率, 同时也使教师有更多的时间和精力去挖掘文化内涵、创新艺术语言, 使民族插画创作从“技法驱动”转向“创意驱动”^[2]。此外, 人工智能的生成能力还提供了无限的探索空间, 使教师有更多机会突破传统思维定式, 尝试新的构成方式和表现手法^[3]。

(二) 视觉语言的数字化拓展

民族插画的视觉语言具有强烈的文化印记, 其符号体系源自特定民族的历史图腾和精神图腾。通过深度学习经典民族插画作

品,探讨其构图规律、色彩关系和笔触语言,人工智能可以挖掘出其艺术语言的规律,并生成新的图像符号。随着其“繁殖”代数的增加,这些新符号将突破传统媒介的束缚,焕发出新的艺术面貌,如应用于虚拟现实、交互设计等领域。教师可利用AI的“生成”能力,去思考传统符号与现代审美之间的关系,构建具有民族符号特征和时代感的视觉语言体系,为民族插画创作注入源源不断的艺术活力^[4]。

二、人工智能驱动民族插画艺术的价值阐释

（一）文化传承价值的创新表达

民族插画是文化记忆的传承载体,受全球化浪潮的影响以及代代传承出现断裂的情况,人工智能通过数字技术对民族插画进行数据化存档以及虚拟技术的恢复。当一些民族插画技艺面临失传时,通过人工智能进行数据采集和存档,未来这些数据可作为虚拟技术用于传承人的培训,助力技艺传承^[5]。另外,通过人工智能将民族符号转化成当代人们喜闻乐见的插画视觉语言,当年轻一代对民族插画产生认同感时,自然就会参与民族插画的传承当中^[6]。这样,人工智能就不仅仅是简单的转化,而是延续了民族插画代代传承的使命,增强了民族文化的归属感和传播度,让民族插画以插画语言的形式活在当下,反哺传统文化,惠及更大的世界^[7]。

（二）社会应用价值的广泛拓展

民族插画的社会应用价值因人工智能而提升。通过人工智能生成的民族插画,可应用于文化旅游中的虚拟导游、数字巡展;应用于教育中的民族插画创作教学辅助;应用于商业设计中的民族插画快速方案生成,促进传统文化与现代消费、物质产品结合。民族插画因人工智能而广泛应用于社会领域,几乎涉及社会文化生活的方方面面,成为传统与现代的连接器。

三、人工智能技术驱动民族插画创作的策略

（一）以文化内核为根基,实现技术精准赋能

民族插画的人工智能创作目的是表达民族文化的内核,因此,人工智能在民族插画创作中的应用应以体现民族文化的独特性为出发点和归宿。民族插画艺术家应研究民族文化的精神性、符号性和审美性特征,将其转化为人工智能可识别的语义规则和数据模型。如进行民族神话创作,应提取民族神话的故事情节、人物特征和符号意义,运用自然语言处理技术建立文化语义数据库,指导人工智能进行基于文化语义的算法生成,并避免人工智能对民族符号的干扰,防止因人工智能算法偏见或数据偏见等原因造成民族符号误用或滥用^[8]。在民族插画创作过程中,建立“文化把关—技术生成—艺术美化”的循环链,由专家对人工智能生成的方案进行民族文化的适配性评价,提示人工智能生成方案中民族文化的误用或滥用,确保民族插画在技术赋能的同时,保持民族文化的纯度和强度;另外,应注意技术的民族适配性,针对不同民族文化的特性调整算法参数,使人工智能更好地服务于民

族插画的个性化表达。

（二）构建人机协同创作生态,优化创作流程

人机协同是驱动民族插画创作的主要模式,需要建立“教师主导,人工智能辅助”的新协同生态。在民族插画创作的初期,通过人工智能的生成能力快速探索多种解决方案,教师根据文化关键词、创作需求、艺术风格等指令,生成若干组初步方案,为人机协同民族插画创作提供丰富的“起点”;在民族插画创作的中期,需要依靠教师的经验和审美,对人工智能生成的方案进行选择、调整,聚焦于最具文化价值、艺术潜力和可雕琢性的方向,并通过人机交互指导人工智能方案的优化方向,而人工智能则需要通过不断调整生成结果来迎合教师的指令;在民族插画创作的后期,依靠教师用手工艺画对作品“点睛”,强化作品的人文气韵和情感力量,弥补人工智能创作的“缺憾”现象。同时,还需要设计开发类型化的人机协同创作工具,包括文化语义理解、风格迁移、自动上色等功能模块,降低使用门槛,提高创作效率。此外,建立创作社区,促进教师之间的知识分享和技术转移,推动人机协同创作的持续优化。

（三）推动跨学科融合,培养复合型创作人才

民族插画数字创作需要既懂民族艺术又懂数字技术的复合型人才。高校和培训学校应该将民族艺术、计算机、设计等知识融合交叉渗透,开设既包括民族插画概论、文化符号学、民族插画技法等民族插画知识,又包括人工智能算法基础、机器学习、交互设计等计算机知识的设计课程,以帮助学生打下坚实的文化基础,具备民族插画创作中的文化意识,同时具备较强的技术基础,掌握民族插画数字创作中人工智能算法的应用方法。同时,加强实践环节教学,培养学生解决实际问题的能力^[9]。比如,开展与企业合作的实践项目,让学生真正参与到实际创作中,感受人机协同创作的流程和方法,培养学生整体创作能力。另外,还可以邀请民族插画艺术家和人工智能技术专家担任行业教师,指导学生学习,保证人才培养方向与行业需求一致,为民族插画艺术的数字化发展提供人才支持^[10]。

（四）完善伦理规范与版权保护,保障创作权益

人工智能驱动民族插画创作面临伦理、法律方面的阻碍,必须建立相应的规范保障机制。从伦理层面看,要防止人工智能生成内容对民族符号的滥用,避免因人工智能对民族文化符号理解偏差造成文化挪用或文化糟蹋。教师应当对民族文化有系统地研究和学习,确保对人工智能的运用符合伦理道德,不同民族文化具有独特的神圣性,不能随意使用或进行商业转化富有神圣意义的民族符号。从法律层面看,要完善人工智能代生成作品的知识产权保护,目前人工智能代生成内容的知识产权归属缺乏相关法律依据,这既容易造成侵权行为,又使侵权处罚缺乏依据。行业层面应推动建立人工智能代生成作品版权登记认证机制,以合同形式明确教师、提供方和运用方之间的权利义务关系,保护各方合法权益。例如,利用区块链技术对人工智能代生成作品进行版权存证,以确权、可追溯为侵权处罚提供依据。

（五）强化文化传播与社会应用,拓展艺术价值

人工智能驱动民族插画创作的最终目标在于促进民族文化的

传播与社会应用。在文化传播方面，需利用人工智能的生成能力与交互特性，创新民族插画的传播形式与渠道。例如，通过虚拟现实、增强现实等技术，将民族插画转化为沉浸式文化体验场景，增强受众的文化参与感与认同感；通过社交媒体、短视频平台等数字化渠道，扩大民族插画的传播范围，吸引更多年轻群体关注传统文化。在社会应用方面，需探索民族插画与文化旅游、教育、商业等领域的深度融合。在文化旅游领域，人工智能生成的民族插画可应用于虚拟导览、数字展陈等场景，提升游客的文化体验；在教育领域，人工智能辅助的民族插画创作工具可降低学习门槛，培养青少年的文化兴趣与创新能力；在商业设计领域，人工智能可快速生成符合品牌调性的民族插画方案，推动传统文化与现代消费的深度融合。通过强化文化传播与社会应用，民族插画的价值将从艺术领域延伸至社会生活的各个方面，成为

连接传统文化与现代社会的桥梁。

四、结束语

在人工智能浪潮的席卷之下，民族插画艺术正经历着一场深刻且意义非凡的当代重构。它挣脱了传统创作模式的桎梏，借助智能技术实现了创作范式的革新与视觉语言的拓展，让民族元素在数字世界中焕发出全新魅力。同时，人工智能也赋予了民族插画艺术更为多元的价值，从文化遗产的创新表达，到社会应用领域的广泛延伸，使其成为连接传统与现代、民族与世界的重要桥梁。展望未来，既要充分发挥人工智能的优势，持续推动民族插画艺术的创新发展，又要坚守文化本真，防止技术滥用对民族文化造成损害。

参考文献

[1] 金幸佳. 海报设计课程中插画艺术乡土化视觉构建的教学探索——以乡村艺术海报绘制项目为例 [J]. 装饰, 2025, (05): 127-129.

[2] 魏光. 扁平插画艺术在武汉桥梁博物馆信息可视化中的应用研究 [D]. 武汉纺织大学, 2025.

[3] 傅诗淇, 谢满天. 基于形式主义理论下的插画艺术创作——以黎族新生活为题材 [J]. 新传奇, 2024, (24): 41-43.

[4] 张云. 中国画艺术形式和表现技法对插画艺术的启示 [J]. 浙江工艺美术, 2023, (23): 19-21.

[5] 刘方义. 民国文化语境下茶叶包装设计美术字及插画艺术风格研究 [J]. 绿色包装, 2023, (09): 109-113.

[6] 蔡安颐. 民族文化元素与插画语言变化 [D]. 云南艺术学院, 2023.

[7] 黄之芯. 奥博利·文森特·比亚兹莱插画艺术在中国的传播与影响（1921—1936）[J]. 美术教育研究, 2023, (12): 51-53+113.

[8] 欧旭阳. 数字插画艺术在动态图形设计中的应用研究 [D]. 西安建筑科技大学, 2023.

[9] 邱昱铭. 以数字插画艺术为载体弘扬与传播红色文化研究 [D]. 江西财经大学, 2023.

[10] 张阔. 奥伯利·比亚兹莱（Aubrey Beardsley）插画艺术的黑白图式表现语言研究 [D]. 延边大学, 2022.