

AI 时代工艺美术匠人创作模式与行业生态变革研究

董佳文

上海南湖职业技术学院, 上海 200000

DOI: 10.61369/ETR.2026220006

摘 要 : 进入 AI 时代以来, 数字技术重构工艺美术领域的创作逻辑与产业格局, 为其带来全新发展机遇。工艺美术与 AI 进行融合, 基于此, 本文结合工艺美术领域的发展实践, 从创作模式、行业生态两个维度梳理 AI 技术带来的深层次变革, 进一步剖析 AI 赋能对工艺美术创作的重要意义, 提出工艺美术发展新路径, 为相关研究与实践活动提供借鉴。

关 键 词 : AI; 工艺美术; 创作模式; 行业生态

Research on the Creation Mode of Craft Artisans and the Transformation of Industry Ecology in the AI Era

Dong Jiawen

Shanghai Nanhu Vocational and Technical College, Shanghai 200000

Abstract : Since entering the AI era, digital technology has reconstructed the creative logic and industrial pattern in the field of craft art, bringing new development opportunities. With the integration of craft art and AI, based on the development practice in the field of craft art, this paper sorts out the in-depth transformations brought by AI technology from two dimensions: creation mode and industry ecology. It further analyzes the important significance of AI empowerment for craft art creation and proposes new development paths for craft art, aiming to provide reference for relevant research and practical activities.

Keywords : AI; craft art; creation mode; industry ecology

引言

作为承载着千年中华造物智慧与民族文化记忆的传统技艺, 工艺美术始终与生活需求、社会进步保持紧密衔接。近年来, AI 技术快速发展, 与各个领域有机融合, 重塑人们生产、生活方式, 推动工艺美术在创作与发展层面进行调整, 使其焕发新生机。随着 AI 技术逐步向工艺美术领域渗透, 工艺美术的创作主体、创作流程、传播路径以及行业生态都在发生变化。这种变化既是借力技术赋能赓续文化根脉的契机, 也是工艺美术行业发展需要回应的重要命题。

一、创作模式之变: 从“独门绝技”到“人机共创”

(一) 人机协同创作

继 CG 绘画、DSE 绘画、VR 绘画之后, AI 重构工艺美术的创作底层逻辑, 逐渐形成第四代数字绘画——AI 绘画。前三代数字绘画技术强调数字技术的工具属性, 重视其在工具层面为工艺美术创作提供的辅助作用, 而 AI 绘画则改变数字技术定位, 将其作用拓展到创意构思、方案生成等层面, 使其成为工艺美术的“协同创作者”。人机协同创作模式下, 匠人只需通过自然语言将创意需求输入到 AI 绘画工具, 即可快速生成风格不同的创作方案。这种“自然语言描述—AI 生成初稿—匠人调整优化”的协同创作路径, 打破“构思—打样—成品”的传统工艺美术创作模式, 进一步提升创作效率, 为工艺美术行业发展带来更多可能性。它将匠人从烦琐的重复性绘图、打样工作中解脱出来, 让其

有更多精力放在文化内核挖掘、审美表达方式优化上等高创造性环节^[1]。

(二) 接受与创作同源化

AI 绘画呈现出一个与传统绘画截然不同的美学特征——接受与创作同源。传统工艺美术创作是匠人“眼中之竹”到“胸中之竹”再到“画中之竹”的过程, 而 AI 创作过程则是匠人输入关键词生成初稿, 而后不断筛选、调整、润色的过程。这一创作过程, 将创作环节与接受环节有机融合, 让匠人以鉴赏者身份参与创作的过程。匠人每一次对 AI 生成方案进行筛选、修改, 都是在基于自身审美经验与文化理解对“作品”进行鉴赏判断。这催生出全新的美学形态——计算美学(智能美学), 打破传统语境下创作与鉴赏的边界, 将接受美学所强调的受众主体性提前嵌入工艺美术创作的初始环节, 形成接受与创作同源化的新型创作模式^[2]。

二、匠人角色之变：从“传统单一创作者”到“五重身份复合体”

创作路径的变化，意味着手艺人角色的转变。人机协同共创视域下，匠人正在从传统的单一创作者转变为五重身份的复合体：技术融合者、文化传承者、国际传播者、创新先锋、团队合作者^[3]。作为技术融合者，匠人需要详细了解 AI 的功能特性，整合其技术优势与自身技艺经验，打造出符合当代审美与市场需求的工艺美术作品；作为文化传承者，需要锚定文化内核进行工艺美术创作，通过技术赋能将民族审美、造物智慧更好地融入创作过程，让文化根脉在创作中得以赓续；作为国际传播者，需要依托 AI 的技术支撑打破不同语言与文化语境的传播壁垒，将中国工艺美术之美呈现给全世界；作为创新先锋，需要通过 AI 探索新的创作方式，进行创作理念创新，发现传统技艺与新材料、新风格、新需求结合点；作为团队合作者，需要 AI 技术开发人员、数字运营人员等不同背景的参与者紧密配合，共同完成工艺美术作品创作、运营等工作，打通从创作到市场的完整链路^[4]。

三、行业生态之变：从“博物馆化”到“生活化”的全面转型

（一）数字化保护

AI 对传统工艺美术最基础也最深远的影响，在于数字化保护与知识体系建构。通过构建传统工艺美术的数据资源库和知识结构，AI 不仅为文化遗产的数据化保护提供了新路径，而且为其后续传承与创新提供了可调用的数字资源底座^[5]。它一方面可以对濒临失传的传统工艺美术技艺进行精准的数据采集与还原，把匠人积累的手感、技法、配色等方面经验转化为可存储、可复刻的数字化信息，丰富传统工艺美术“文化基因库”；另一方面能够通过深度学习拆解经典工艺美术作品，总结其造型规律、纹样逻辑、审美特征，构建结构化的工艺美术知识图谱，为传承人、创作者提供参考。比如，景德镇陶瓷考古研究所依托 AI 对发掘出土的近 2000 万片古瓷片进行数据整理与分析，完成古瓷釉色、纹样、器型的自动识别与分类。相关成果为当代陶瓷创作者了解、学习古代制瓷技艺与美学风格提供了数据支撑，让千年制瓷技艺脱离零散的实物碎片、师徒口传传承模式的局限，以数字知识形态融入陶瓷知识体系，并留存并延续^[6-7]。

（二）产业升级

工艺美术产品本就涵盖玩、用、赏、藏等四个层次，近年来更是向着赏与用聚焦，但是传统工艺美术长期面临“艺术生活化”不足的困境。工艺美术与 AI 融合，能够从三个维度破解这一困局，拓展工艺美术行业发展空间。首先，两者融合让个性化定制的规模化成为现实。传统工艺美术的定制高度依赖匠人技艺，其制作周期较长，很难实现大规模的个性化产出，而 AI 可以快速响应消费者的个性化需求，根据用户对纹样、尺寸、风格的具体要求生成适配方案，再对接数字化生产设备完成制作，在保障每一件产品独特性的同时实现大批量生产。其次，是全面降低消费

门槛^[8]。由于制作周期长、人工成本高，传统工艺美术个性化定制很难走进大众消费市场，适配消费群体相对较小。与 AI 融合之后，它可以借助 AI 大模型，根据用户输入的关键词，在短短几分钟之内形成设计图，让作品衔接消费者个性化需求的成本显著降低，从而打开大众消费市场。最后，是持续拓展新消费场景。随着生活方式不断发生变化，人们对工艺美术产品的需求不再局限于静态观赏。交互功能正在成为大众对工艺美术产品的硬核要求，这一点在故宫、TeamLab 等沉浸式展览案例中得到了充分体现。工艺美术与 AI 融合，赋予工艺美术作品交互属性，让静态的作品转化为可互动、可参与的体验内容，既适配了文旅融合、城市空间更新、家居智能化升级等新的消费场景，也让工艺美术更为广泛地融入日常生活。

四、挑战与应对：在技术浪潮中守住文化根脉

（一）原创性危机与版权困境方面

1. 危机与困境

AI 为工艺美术匠人创作模式与行业生态变革带来正面影响的同时，也让行业发展面临原创性危机与版权困境。随着工艺美术与 AI 融合，改变工艺美术创作方式，提升艺术创作便捷性，创作主体的边界逐渐模糊，引导了大众对作品原创性的争议。一方面，AI 生成内容高度依赖大模型，而模型训练所使用的数据中包含大量受版权保护的工艺美术作品、设计纹样，这让 AI 生成内容本身就存在版权争议。另一方面，部分创作者版权保护意识薄弱，未经许可下载他人美术作品，采用科技手段生成与原作实质性相同的图片并对外销售，也是两者融合发展过程中需要重点考虑的问题^[9]。

2. 对应策略

如果工艺美术行业一味求快，而忽视人工智能赋能带来的这些负面影响，使得原创性缺失问题持续蔓延，不仅会打击匠人深耕工艺美术领域的积极性，而且会消解工艺美术产品的文化价值，最终损伤长期发展根基^[10]。工艺美术与 AI 融合发展过程中，需要落实标识制度，要求作品明确标识是否由 AI 创作；建立行业承诺机制，要求模型训练保证数据来源合规；采用逐步揭示、相互印证的方式，确定作品权属及与 AI 的关联，并明确标识。

（二）“去人性化”陷阱方面

1. 陷阱

AI 算法虽然可以模仿风格、组合元素，为工艺美术创作提供效率、拓展创作思路提供支撑，但是无法生成源自人类情感与独特视角的原创性创意。而匠人创作过程中，将个人经验、审美感悟、情感温度融入作品，正是工艺美术作品的魅力所在，也是行业发展的基础支撑。如果工艺美术过度依赖 AI 生成内容，将大量创作环节交由 AI 完成，则容易让作品风格模板化，使作品失去独有的艺术个性与独特的情感表达。此外，创作环节过度依赖 AI，去人工化，将导致年轻传承人缺少训练核心技艺的载体，出现能力退化问题。伴随着传承人能力退化，工艺美术作品可能会沦为缺少文化灵魂的 AI 流水线产物。长此以往，不仅工艺美术行业会

因为作品缺少文化内涵而得不到大众认可，而且会让承载着民族文化基因的传统技艺面临断代失传的危机。过度“去人性化”，与 AI 赋能活化传承工艺美术的初衷相背离，是行业发展中需要极力规避的问题。

2. 规避策略

工艺美术传承的核心是“人”的传承，是匠人在长期实践中积累的技艺感悟与文化理解实现代际传递的过程。在工艺美术与 AI 融合发展，重塑行业生态的过程中，要采取措施规避“去人性化”陷阱：第一，明确 AI 的“辅助者”定位，始终将匠人置于整个创作流程的核心位置，保留匠人手工制作、调整的核心创作流程，赋予作品匠人个人感悟与情感温度；第二，完善工艺美术传承培养体系，在年轻传承人的培养过程中，强调核心技艺的手工

训练，让核心技艺能够通过“人”的实践实现有序代际传递；第三，建立工艺美术创作评价的差异化标准，在作品评奖、职称评定、市场定价等环节突出对文化内涵、手工技艺含量、匠人个人创作表达的考量。

五、结语

综上所述，AI 时代下，千年匠心不会被算法取代，而是会在算法赋能之下与物以新的方式相连，为工艺美术带来新的成长空间。随着工艺美术创作模式从“独门绝技”转向“人机共创”、行业生态从“博物馆化”转向“生活化”，它将以更贴近大众生活的形式承载传统文化，为大众带来兼具审美意趣与实用价值的全新产品。

参考文献

- [1] 顾群业, 王所玲. 叙事驱动与数据要素化: 构建中华工艺美术语料库范式研究 [J]. 人文艺术与美育研究, 2025, 4(02): 74-112.
- [2] 赵杰. 工艺美术元素与现代广告设计的融合方法研究 [J]. 中原文化与旅游, 2025, (22): 120-122.
- [3] 刘志卿, 李璇. 工艺美术与品牌视觉设计的融合策略研究 [J]. 浙江工艺美术, 2025, (22): 79-81.
- [4] 朱永明. 工艺美术语境下“图案 (design)”观念的演变及影响 [J]. 苏州科技大学学报 (社会科学版), 2025, 42(06): 73-81+110.
- [5] 王誉钦. 匠心择时: 工艺美术中生肖雕塑“龙”的创作研究 [J]. 陶瓷研究, 2025, 40(05): 81-83.
- [6] 许文彩. “共绘新时代——国家艺术基金优秀美术作品展览”举办 [J]. 美术教育研究, 2025, (20): 6.
- [7] 方园. 人工智能影响下工艺美术创作逻辑的重塑研究 [J]. 天工, 2025, (29): 32-35.
- [8] 黄友斌, 金新悦. 跨学科视角下新材料与技术在工艺美术中的协同效应 [J]. 景德镇陶瓷, 2025, 53(03): 72-74.
- [9] 沈宝楠. 人工智能时代工艺美术教学的本体重塑与价值重构 [J]. 东方收藏, 2025, (06): 155-157.
- [10] 苏博芬. 现代技术对工艺美术创作的影响与挑战 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2025, 59(06): 48-49.