

Research on the influence of new quality production technology on traditional lacquer art creation

Xiaoxiao Li

Chengdu Institute of Technology, Chengdu, Sichuan, 611730, China

Abstract

As the artificial intelligence, big data, biotechnology, digital media technology such as the rapid development of cutting-edge technology, new quality productivity as a new productivity form arises at the historic moment, and obtain the national vigorously support, many cutting-edge technology is gradually effective service for traditional lacquer art creation, promote the innovative development of lacquer art creation. This paper mainly analyzes the new quality productivity under the background of frontier technology and the combination of traditional lacquer art status, and artificial AI intelligent digital technology to assist the lacquer art production and promotion, try to explore the artificial AI intelligence auxiliary lacquer art creation of effective way, to promote the traditional lacquer art creative transformation and innovative development.

Keywords

new quality productivity; artificial AI intelligence; traditional lacquer art; innovative development

新质生产技术服务对传统漆艺创作的影响研究

李骁潇

成都工业学院, 中国·四川成都 611730

摘要

随着我国人工智能、大数据、生物技术、数字媒体技术等前沿科技的快速发展,新质生产力作为一种新的生产力形态应运而生,并获得国家大力扶持,许多前沿科技正在逐渐为传统漆艺创作进行有效服务,促进漆艺创作的创新性发展。本文主要分析了新质生产力背景下前沿技术与传统漆艺的结合现状,以及人工AI智能数字科技对漆艺制作和宣传推广的协助作用,尝试探索出人工AI智能辅助漆艺创作的有效途径,为推动传统漆艺创造性转化和创新性发展做出贡献。

关键词

新质生产力; 人工AI智能; 传统漆艺; 创新性发展

1 引言

习近平总书记在中央经济工作会议上的讲话中强调,“深化供给侧结构性改革,核心是以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力”。综合来看,新质生产力核心要素是创新,国家通过对于现代尖端科学技术发展的整体布局,使生产力进行深刻变革,突破传统经济增长方式,谋求新的经济发展增长点。在新质生产力的推动下,手工艺不再局限于

传统的生产模式,而是开始向高端化、智能化、绿色化等方向发展。而传统漆艺中的创作动机、故事构思、工艺打磨、宣传推广等环节需要在坚持传统工艺特色的基础上,从更高的层面“破局”解惑,尝试与现代科技进行连结,打通前沿科技为传统漆艺赋能的路径。传统漆工艺所面对困境主要是,从业者既要有绘画的素养,技艺要非常娴熟,且耗时长、工艺繁复,甚至会受到过敏的身体伤害,让许多手艺人望而却步。因而怎样在保持漆艺本身传统特色技艺的基础上,引入前沿科技进行赋能,尝试探索传统漆艺中创作构思、繁复工艺的优化方式,拓展漆工艺新材料,新技法和新的表现观念,提升漆艺创作的生产效率和作品质量,制作更加美观、环保、健康、可持续的漆艺产品,是漆艺创作者值得研究思考方向。

2 漆艺与前沿科技的结合现状

2.1 漆艺与数字媒体技术进行结合增强其内涵表现

数字媒体技术对漆艺的内涵传承起到了重要的技术赋

【基金项目】本文系四川省重点中华文化研究院 传统工艺研究院 2024 年度项目“新质生产力背景下 AI 智能对传统漆艺创作影响研究”阶段性研究成果(项目编号:CTGY24YB02)。

【作者简介】李骁潇(1984-),男,中国山西人,讲师,从事数字视觉动画、教育与技术研究。

能作用,在共生机制下,结合漆艺自身文化内涵,实现“数艺融合”,提升民众对传统漆艺文化的情感认同和价值认同。湖北省博物馆围绕《车马出行图》精品“彩绘人物车马出行漆奁”为原型的水墨风格动画短片“车马出行”,以汉画艺术中的人物角色关系、象征故事、环境背景等组合提供新的表达环节,通过全场九分钟的数字动画影像技术,让古老漆画以及画中的人物变得生动鲜活,展示战国时期楚国民众生活场景的空白。漆艺动画中的人物纷纷来到现实场景,在无限延伸的动画空间中,人物、车马、大雁自由地跳跃、奔跑与行走,甚至云朵和树木都变得饱含深情、生动非凡,达到内容可视化读、意义传达化的效果^[1]。动画视频巧妙地运用动画技术中的颜色、构图、光影等绘画语言对漆器画面进行了修饰与调配,展示了漆艺特有的故事情节、人物关系、事物内涵等内容,引发受众关注漆画精神层面的世界观和价值观,让漆艺的工艺性与绘画性在从物质层面上提升到精神思维层面的转换,提升了其艺术精神内核的感受价值,形成了有意味的形式,达到了对漆艺精神文化的渲染氛围、铺设基调、塑造视觉形象等烘托作用,为传统漆艺赋予了新的生命力。

2.2 漆艺与虚拟现实技术进行结合增强其个性化表达

新技术为艺术带来了前所未有的改变,如图像景观、观念艺术、虚拟艺术等新型的“个性”语言。漆画艺术表达是漆画艺术家思维构想、整理逻辑的具体体现,新型的技术手段能帮助艺术家在创作“个性”上进行自我归类,提升并锁定自己的“创作个性”,丰富其创作思路,创新其手法。而虚拟现实技术为漆画创作带来了广阔前景和独特的创作空间,它能从技术上带来的特殊的画面感受和认识,从表现方法上给观众带来了独特的生活体验、思想情感、性格气质、审美理念,增加了漆画创作者的创作个性化。漆画与虚拟现实技术的结合,能创造多样的超现实世界,帮助漆艺工作者拓展自身审美经验、思想观念、生活状态以及艺术创作的方式,形成独立的创作倾向,以及个性化的作品风格。现今,漆艺创作者已经在利用虚拟现实技术中新型人机对话为基础的交互形式,建构作品与观者的对话,让作品的思想内涵与观众的触觉等系统进行交互,促使观众身体进入模拟空间的状态产生沉浸感。彝族漆器髹饰技艺的文化内涵,就使用了虚拟现实技术与漆艺进行交互,满足受众对神秘的彝族漆器髹饰技艺的文化认知需求,用漆艺与科技的模式,让彝族漆器髹饰技艺“活起来”,彝族漆器髹饰通过数字绘画技术进行图案设计,把传统工艺与虚拟仿真技术(VR)融合,通过虚拟交互技术制作,在虚拟空间中具体形象地描绘出传统技艺制作过程中详尽的工艺细节,运用交互式、沉浸式的方法让用户体验工艺的操作流程,将视觉与触觉相互融合,完成文化信息的传达和接收,给受众提供一种全方位、多角度的沉浸式体验,从而帮助观众更加直观的欣赏、关注彝族漆艺的肌理、颜色、纹饰等文化符号和造物之美,能在实时

交互中,看到、听到漆艺画面中的材料、构图、技法的变化,得到详细的工艺步骤操作指导,让观众获得身临其境的体验感^[2]。因此虚拟现实技术增强了漆画创作中表现语言“转换”的性能,彰显漆画之美,未来的漆艺世界必将会有漆画家会在虚拟现实图像的世界寻找创作的灵感,不断链接、构思、拼接个性化的创作画面,创作更美好的漆艺作品。

2.3 使用短视频技术增强漆艺的宣传和推广

随着数字前沿技术浪潮的推动下,信息的传递与接收渠道变得前所未有的多样化。新型的短视频凭借其独特的多维信息展现能力、丰富的画面表现以及生动的动态特性,已跃升为信息传播领域的核心力量,它能够无缝集成文本叙述、直观图像、生动声音及精细的视觉效果,于一帧帧画面中交织出多层次的信息网络,为观众带来深度体验与沉浸享受,这种融合多种感官刺激的表达方式,极大地增强了信息传递的效果与感染力。网红李子柒一幅雕漆隐花的非遗漆器作品强势回归,在视频中把漆画创作的每一步进行适当的剪辑,以中国非物质文化遗产“漆器”为主题,生动地展现了中国漆器的独特工艺美学,以及展示了成都漆艺中雕银丝光、雕花填彩、雕漆隐花、拉刀针刻所代表的“三雕一刻”装饰技艺,从而让更多人感受到漆语言的魅力。整个视频制作脉络,以李子柒在立夏到大寒时间段内,展示了漆树上收取生漆、处理生漆,调匀生漆,描画、贴金箔等繁细的工艺环节。在制作技艺上选用雕漆隐花技法,为奶奶亲手翻新制作漆器衣柜,以表达吉祥长寿的寓意。整个视频作品让观众感受到漆柜面如星空闪烁,观众仿佛穿越时空,领悟着“紫气东来”的寓意,收获了对传统文化的深刻理解和尊重,这种融合多种感官刺激的表达方式,极大地增强了信息传递的效果与感染力,让更多人感受到漆画的魅力,达到了漆艺推广宣传的作用。

3 漆艺与智能 AI 技术的结合探索

人工智能 AI 技术不断发展,成为当前新质生产力发展的技术支撑和重要基石,能为漆艺的内涵扩展、个性创作、宣传推广带来便利性。在人工智能 AI 大数据分析加持下,为漆艺用户提供精密、具体、实时的需求反馈,准确地生成漆艺所需的创作素材,帮助漆艺从业者准确、高效地修订故事情节、图像画面、视频剪辑、字幕、特效等宣传内容,从而达到创作方案的优化,提高漆画制作与宣传的效率和质量,为漆艺的传承与创新贡献力量。

3.1 智能 AI 技术协助漆画进行故事性内涵的挖掘

智能 AI 技术的自动化功能为漆画的故事内涵提供多维度的、客观的灵感素材,本漆画作品,采用了在智能 AI 系统中输入绿色神鹿等故事主题关键词,同时对创作类型、背景、氛围、人物、情节、高潮等描述关键词进行输入,通过智能 AI 软件生成故事分镜剧本,并在分镜脚本的基础上,把脚本拆解成不同的镜头故事。在用智能 AI 软件加入增强

漆画内涵性表达的镜头语言关键词,进一步清晰描述出每个镜头元素:构图、角度、主体、镜头运动,以及元素的使用逻辑,为后续漆画图像的制作提供了详细的故事内涵素材,以及镜头构图语言、提升了漆画创作效率。

3.2 智能 AI 技术协助漆画进行个性化创作

智能 AI 软件 Midjourney 是一款基于人工智能技术的绘画软件,作为一种基于对抗学习的深度生成模型技术,拥有多元化个性风格“互动”数据库。在故事文本数据中找到信息关键词,输入到智能 ai 软件中去,快速的概念发散,寻找各种品类漆画创作风格的样稿比对,并进行有目的产生出漆艺作品的大量备选信息解决方案,实现创意样稿的结果生成。

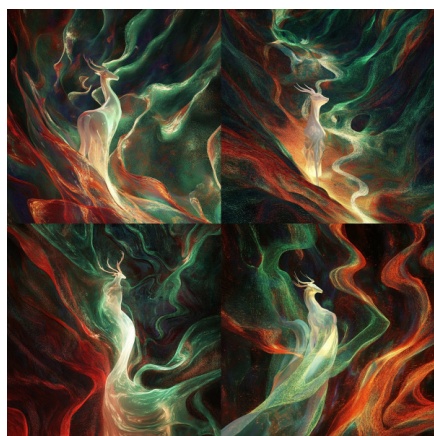

图 1: “文生图”生成参考素材

图 2: 《绿色神鹿》漆画作品

3.3 智能 AI 技术协助漆画推广视频的制作

现代自媒体短视频叙述图像,可以借助智能 ai 技术进行生成,在便携数码设备的应用帮助下,借助自媒体软件传播,聚焦在漆画视频所衍生出来的图像宣传内容上^[1]。本

项目基于前期智能 ai 软件所创作的绿色神鹿的故事剧本和图像,通过智能 AI 技术自动生成音频、字幕、视频动效,增强了漆画动态展示内容,丰富漆画在自媒体中新奇内容,有效地提升了漆画作品曝光度,对漆画进行了有效的宣传推广。

图 3: 《绿色神鹿》创意宣传短视频

4 总结

人工智能 ai 系统能自动化生成漆艺的故事内涵创作设计、图像创作、语言处理、剪辑等知识等核心内容,同时能采集用户的使用数据,精准识别目标受众、实现漆艺作品的精细化创作、推广。这一显著优势主要归功于智能技术所蕴含的尖端算法与强大的数据分析能力,采集能力,能深度明确受众对画面的关注率,点击率以及社交媒体上的互动行为等内容,从而洞察用户心理,完成受众推荐、整理检索有用内容,以协同过滤的手段,支持了创作者的完善决策。这些数据经过智能技术的处理,自动转化为漆艺创作的素材支撑,使漆艺在创作时具有更强的针对性,确保每个漆画创作细节都能触动目标受众的心弦,以及为每个过程设计注入动态性和适应性。因而智能 AI 自动检索和生成的优势,使得智能 AI 技术成为漆艺创作的有效帮手,值得探索研究。同时也需要注意智能 ai 技术参与的漆画作品创作的过程中,审美趣味也在发生变化,制造出了一些超现实视觉图像,也在改变着传统漆艺审美评判的标准,过于追求智能 AI 的制作会拉低了传统工艺创作赖以生存的原创动力,也会导致了漆艺创作走向了平庸,形成创作者自身审美意识的“被动化”,创作个性的萎缩。因此需要漆艺工作者作为主体,用好这把“利剑”,把握好智能 AI 技术在漆艺创作的使用“度”,创作出符合漆艺本体、形态、价值等方面的漆艺作品。

参考文献

- [1] 马瑞.论楚墓漆画《人物车马出行图》的视觉呈现[J].收藏, 2024(01):34-36.
- [2] 孙远志,周佳昱.彝族漆器髹饰技艺生产性科技创新机制研究[J].天工,2021(06):84-87.
- [3] 白建林.智能剪辑: AI技术在微视频剪辑中的应用与展望[J].新闻研究导刊,2024,15(18):16-22.