

AIGC 赋能西南传统服饰文化智慧化传承的路径研究

孟杨¹ 陈矿¹

(1.成都大学, 四川 成都 610000)

摘要: 传统服饰数字化拓展了形制与纹样的保存和再创作方式, 但视觉再现与文化理解、技艺学习之间仍存在距离。本文采用文献分析与理论辨析方法, 以贵州台江苗族服饰项目资料及施洞苗绣研究为主要文献例证, 分析 AIGC 介入传承的知识关联、视觉生成与情境交互机制, 辨析符号失真、知识脱嵌和主体失衡的现实限度, 提出知识溯源、生成规约、叙事转化与参与保障的实践路径。研究认为, AIGC 的传承价值取决于数字表达能否联系地方知识与生活实践; 机构应用应将文化真实性和主体参与落实于内容生产, 并以人力、经费及维护能力约束实施规模。

关键词: AIGC; 西南传统服饰; 智慧化传承; 文化真实性; 主体参与

基金项目: 西南传统服饰多学科协同创新四川省文化和旅游厅重点实验室 2026 年度资助项目 “AIGC 赋能西南传统服饰文化数字化保护与智慧化传承关键技术研究” (项目编号 2026PY003)

DOI: doi.org/10.70693/202610011611

Pathways to AIGC-Enabled Intelligent Transmission of Traditional Dress Culture in Southwest China

Meng Yang¹, Chen Kuang¹

¹ Affiliation, Chengdu University, Chengdu, China

Abstract: The digitization of traditional dress has expanded opportunities for preserving and creatively reinterpreting garment forms and decorative motifs. However, gaps remain between visual representation, cultural understanding, and craft learning. Through literature analysis and theoretical inquiry, this study draws primarily on documentation of Miao dress heritage in Taijiang, Guizhou, and research on Miao embroidery in Shidong. It examines how AI-generated content (AIGC) supports heritage transmission through knowledge association, visual generation, and contextual interaction, while identifying limitations involving symbolic distortion, the decontextualization of knowledge, and imbalances in agency. It proposes practical pathways encompassing knowledge provenance, guidelines for content generation, narrative transformation, and safeguards for participation. The study argues that the value of AIGC for heritage transmission depends on whether digital representations remain connected to local knowledge and everyday practices. Institutional applications should embed cultural authenticity and the participation of heritage bearers in content production, with the scale of implementation determined by available personnel, funding, and maintenance capacity.

Keywords: AI-generated content (AIGC); traditional dress in Southwest China; intelligent heritage transmission; cultural authenticity; participation of heritage bearers

作者简介: 孟 杨(1999—), 男, 硕士研究生, 研究方向为影视编导;
陈 矿(1980—), 男, 博士, 副教授, 研究方向为影视美学。

通讯作者: 陈 矿

引言

传统服饰数字化面临的一个具体矛盾是：形制、色彩与纹样日益便于记录和再现，与之相关的制作知识、文化意义及使用情境却未必能够同步传递。图像可以呈现刺绣的外观，难以独立说明材料选择与操作判断；虚拟展示可以改变观看角度，却未必解释某种服饰为何用于特定场合。随着人工智能生成内容（Artificial Intelligence Generated Content，简称 AIGC）进入文化表达，服饰形象能够被进一步重组，资料与解释之间的联系也因此成为需要重新考察的问题。

既有研究主要涉及非遗数字化、民族服饰文化和智能辅助创作三个方面。非遗数字化研究从基础理论、技术应用及资源形态等角度梳理相关进展，讨论资源建设与传播利用之间的衔接 [1]；数字化保护与开发研究则将资料保存置于文化资源利用的整体关系中加以考察 [2]。民族服饰数字设计研究关注传统形式的当代表达，以嘉绒藏族服饰为对象的人机协同研究，探索了传统服饰与数字时尚结合的设计方式 [3]。AIGC 服装设计研究进一步讨论生成内容的特点与协同创新，为理解技术参与创作提供了参照 [4]。文化遗产智慧数据研究则将语义组织、知识关联与智能利用联系起来，强调资料基础对于文化表达的意义 [5]。

既有研究分别回应了资源保存、形式转化与内容生成问题，文化传承则进一步涉及知识理解、技艺学习和表达决策中的主体参与。本文据此考察数字资源向传承内容转化的条件，不以生成效率或视觉吸引力直接判断传承成效。

这一问题在西南传统服饰研究中需要落实到具体地域。中国非物质文化遗产网对贵州台江苗族服饰的介绍，依据当地方言列出九类服饰类型，涉及百余种款式 [6]。以民族名称概括资料，难以充分呈现内部差异。关于施洞姊妹节的研究，则通过服饰消费、身体行动与地方生活的关系，揭示苗绣意义形成的具体情境 [7]。前者提示分类精度的重要性，后者说明服饰知识不能脱离使用实践加以理解。

本文以西南传统服饰文化为研究范围，以台江服饰项目资料及施洞苗绣研究为主要文献例证，采用文献分析与理论辨析方法，讨论 AIGC 如何在保持文化意义、尊重传承主体的基础上支持文化理解与传承实践。本文的创新在于，将地方知识、身体经验与主体参与纳入数字资源向传承内

容转化的分析框架，考察服饰形态再现与文化意义传递之间的联系。进一步区分内容接触、文化理解与技艺实践三个评价层次，为辨析 AIGC 的传承作用及其限度提供依据。所提出路径主要面向文博、文化馆及科研机构主导的内容生产，仍需通过后续个案实践检验。

一、概念界定：西南传统服饰文化智慧化传承的理论内涵

（一）对象构成：物质形态与文化意义

传统服饰的物质形态包括衣身结构、纹样、色彩、材质及配饰，其形成又与织、绣、染、裁等工艺相联系。对金秀盘瑶织绣图案的研究，将符号学分析与设计转化结合，为考察图案形式及其意义提供了方法参照 [8]。就传承而言，可见形态只是知识的一部分，制作、穿着和解释服饰的经验，同样构成研究对象。

西南传统服饰的地域性体现于民族内部的地方类型、用途与工艺差异。同一纹样也可能因使用场合和地方解释不同而具有不同含义。实物档案不完整、相关知识主要依靠口述流传的情况，更表明服饰研究需要兼顾可见形态与人的经验，不能仅以装饰图案的保存和再利用概括传承对象。

（二）传承逻辑：数字保存与活态延续

数字保存解决资料留存、检索和共享问题，为服饰研究提供基础；活态延续则进一步涉及知识如何被理解、技艺如何被学习，以及服饰如何在现实生活中继续使用。有关具身实践与媒介演进的研究，将身体经验与技术介入置于同一视野，为辨析数字表达的传承作用提供了理论参照 [9]。

本文将“智慧化传承”界定为：依托可靠的数字资料，通过智能辅助生成、交互解释与参与式修正，支持服饰文化的学习、表达和实践。其重点在于建立资料与问题、解释与证据、观看与学习之间的联系。例如，纹样图像可以关联所属部位、制作方法和使用说明，使受众由外观识别进入文化理解。

（三）价值尺度：文化真实性与主体性

文化真实性要求服饰表达符合其地域、历史与使用情境，同时承认传统在当代生活中的变化。真实性因而不等于样式固定，而在于形态和解释能否恰当呈现服饰所属的文化关系。

主体性关注相关群体能否参与文化解释和成果使用。《保护非物质文化遗产公约》强调社区、

群体及个人在保护活动中的参与[10]。在服饰数字表达中,主体性体现为传承人的知识与意见能够影响内容决策。真实性与主体性共同构成评价尺度,分别关涉表达的文化依据及其形成过程。

二、作用机制:AIGC介入西南传统服饰文化传承的内在逻辑

AIGC通过知识关联为生成提供语义条件,通过视觉表达组织服饰意义,再借助情境交互回应学习需求。三个环节的衔接,构成数字资源转化为传承内容的基本机制。

(一)知识关联:服饰资料的语义组织

服饰资料分布于图像档案、馆藏说明、工艺记录及口述文本中。非遗数字资源描述与语义揭示研究,为不同类型材料的关联提供了方法基础[11]。将纹样图像与服饰部位、地域、工艺及用途联系起来,可以使分散资料形成可检索的知识关系。

AIGC可辅助提出标签、归纳文本和发现术语之间的可能关系。例如,列出不同记录中的异名供研究者比较,或围绕制作、穿着与解释形成口述材料的检索摘要。其作用在于降低资料查找与比较的成本;地方称谓相近而所指不同的条目,仍需人工判别。以台江服饰为例,将地方类型、具体部位与穿着用途共同纳入检索条件,有助于保留民族名称之下的知识差异。

(二)视觉生成:文化符号的叙事转译

服饰知识转化为图像和影像,包含意义的选择与组织。苗族纹样数字设计研究将可拓语义与形状文法结合,尝试建立文化含义和形式转化之间的联系[12]。这一研究可为生成条件的设置提供方法参照,使纹样构成及其文化含义进入视觉表达。

跨媒介叙事研究为文化内容在不同表达形式中的组织提供了讨论基础[13]。从影视表达看,纹样特写能够突出细节,却不足以独立解释文化意义;将其与制作过程、人物讲述和穿着场景联系起来,才能呈现服饰与生活的关系。镜头顺序可以由整体场景进入局部工艺,再返回穿着者经验,使细节获得叙事位置。

AIGC可辅助起草分镜、制作解释性图示和调整解说层次,并通过参考图像、文字约束与人工修订,使服饰知识转化为适合观看和理解的视听内容。

(三)情境交互:服饰知识的体验认知

情境交互使受众能够依据问题进入资料,但不同需求需要不同内容。审美观看关注形态、色彩和搭配,可通过局部放大与整体对照展开;文化理解关注服饰为何如此制作和使用,需要关联地方说明与人物经验;技艺学习则要求可靠的工序记录、练习条件和操作反馈。

AIGC可依据提问组织相应内容:围绕纹样含义关联地方讲述,围绕制作方法调取工序影像,并根据追问调整解释层次。由此,受众能够从预设的展示顺序转向围绕自身问题展开学习。

虚拟试穿与沉浸式观看的价值也取决于学习任务。仅更换服饰外观,主要形成审美体验;结合用途比较、佩饰关系和穿着情境的解释,则可能进一步支持文化理解。

三、现实限度:AIGC介入西南传统服饰文化传承的内在张力

AIGC介入服饰传承的局限,集中体现于资料分类、技艺性质与生产分工。以下分析旨在辨析机构应用的风险条件,不预设所有模型和作品存在相同问题。

(一)符号失真:样本偏倚与形制混用

通用图文资料的筛选方式与服饰文化研究的分类要求存在差别。LAION-5B的公开说明显示,其资料构建从网络页面提取图像及关联文本,并通过图文相似度等条件筛选[14]。这能够支持大规模图文匹配,却不能据此确认服饰的地域归属、历史阶段和使用性质。图像与“民族服饰”标签相关,并不意味着其文化分类已经得到核实。

若资料标注只保留民族名称,舞台改编、旅游展演和民俗活动中的服饰便可能被作为同类特征参与生成,造成用途不同的元素混用。有关AIGC文化活化设计的研究,也关注形式表达与文化意义的关系[15]。这一风险是否实际存在于特定模型,仍需通过数据抽样与生成结果检验。

符号失真的判断应落实到衣身结构、纹样位置、佩饰组合和穿着方式,考察生成结果是否改变了特定服饰的构成关系。

(二)知识脱嵌:视觉再现与技艺疏离

服饰知识的脱嵌不仅表现为工序缺失,也涉及材料、动作与使用关系的分离。施洞姊妹节研究记述,盛装材料及穿着者对衣物的保护,会影响踩鼓时的身体动作[7]。这一材料说明,服饰意义不能仅由纹样和色彩解释,还需联系穿着经

验。若生成影像只追求衣料飘动和动作流畅,忽略特定材料及场合,即使外观近似,也可能改变服饰与身体的关系。

技艺辅助的边界需要按照任务划分。AIGC可辅助起草工具说明、工序图解和拍摄分镜,但生成影像可能在视觉连续的同时省略关键环节,尤其容易影响针线走向、步骤衔接等操作知识的呈现。

材料触感、力度控制与即时调整依赖实际练习和传承人的指导。数字内容可以帮助识别工具、回顾步骤、比较操作,却不能替代学习者接触材料后形成的判断。将看见动作等同于学会技艺,会高估视觉模拟的传承作用。

(三) 主体失衡:技术主导与参与不足

主体失衡首先体现于内容生产的分工。若传承人仅提供图像和口述素材,标签设置、叙事选择与发布决策均由技术团队完成,其经验可能被压缩为方便生成的关键词。主体参与应表现为解释意见能够改变内容,而非只在作品中出现姓名或形象。非遗数字化成果财产权研究对相关利益关系的讨论,也提示数字成果的形成与使用需要关注文化主体的处境[16]。

参与机制还受到内容传播范围的制约。文博与科研机构能够通过审核记录和版本维护管理自身成果,但难以直接控制外部用户的转载、改编与再生成。商业平台中的纠错需要平台配合,脱离统一平台运行的工具也不具有共同审核入口。因此,项目内部程序不能直接扩展为覆盖开放网络的治理方案。

持续参与还涉及时间与报酬。若项目只安排一次性访谈,没有后续审核工作量,或要求传承人无偿承担所有纠错,参与便难以维持。由此造成的知识失准,不能笼统归因于技术本身,还需考察机构如何安排解释权、修订责任与资源投入。

四、实践路径:西南传统服饰文化智慧化传承的实现机制

非遗系统性保护的数字化研究,为联系资源建设与传承实践提供了参照[17]。在机构主导的应用中,文化要求需要转化为具体程序与责任,并与实施能力相适应。

(一) 知识溯源:地域语境的关联建构

文博机构或课题组可从一个地方类型、一类服饰或一项工艺入手,建立专题资料。图像关联采集地点、时间、用途与工艺说明,口述材料保

留讲述者、对象及解释范围。原始记录、整理文本和最终解说应相互关联,形成可回溯的资料链;缺失信息保留待核实状态,不由生成系统补写为事实。

分类层级应依据地方记录确定,并区分民俗活动、舞台改编与旅游展演等使用情境。实物图像主要支持形态判断,口述材料补充制作和使用经验,二者通过比对形成互证。不同解释可并列保存,后期加工图像应记录处理情况,使创作者能够判断材料的适用范围。

(二) 生成规约:文化语义的协同校验

生成要求应依据用途确定。知识展示强调名称、形制与解释依据的准确;教学辅助强调工序顺序、动作说明和操作条件的可靠;创意衍生允许形式调整,但需说明改编范围及其与传统样本的关系。用途不同,审核重点与可接受的变化程度也应有所区别。

协同审核应体现知识分工:传承人或熟悉当地实践的参与者核对工艺、穿着及地方解释,研究者核对文献与推论,技术人员记录生成条件并落实修改。

具体程序包括资料确认、初稿生成、分项审核与修订发布。形制混用、步骤误示和解释无据的问题应逐项修正;争议内容作限定性说明或暂缓发布。保留问题位置、审核意见及处理结果,使文化真实性成为可检查的过程。

(三) 叙事转化:生活经验的情境呈现

服饰叙事应围绕具体人物、制作过程与穿着场合组织。对于前文援引的施洞材料,可将“服饰如何影响身体行动”作为解释问题:先呈现整体穿着状态,再通过局部镜头说明材料和工艺,最后联系相关讲述或文献解释其使用经验。由此,局部图案进入人与服饰相互联系的叙事之中。

实拍记录提供动作与现场依据,文献解释背景,生成图示辅助展示结构关系。剪辑时应使三者清晰可辨,避免示意画面被误读为现场记录。

景别和声画组织应服从知识传递。工艺特写保留必要的前后步骤,人物讲述保持原意,现场声音与相应场景对应。面向不同受众,可将同一专题组织为简短导览、专题解说和学习单元,使观看逐步通向深入理解。

(四) 参与保障:传承主体的反馈介入

参与应贯穿选题、脚本讨论、审核与成果维护。枫溪瓷烧制技艺的个案研究讨论了青年传承

人兼具技艺实践者与内容创作者身份的意义[18],可为服饰项目吸纳传承主体参与内容决策提供参照。

机构应将解释、审核和修订计入工作量,明确时间、报酬及成果使用方式,并提供实际可用的修正渠道。涉及不同地方经验的分歧,应保留各自适用范围,避免单一意见覆盖其他社区。

使用端反馈可通过情境比较、服饰关系解释等任务了解受众的文化理解,并结合后续传习活动观察学习参与。观看次数仅作为接触程度的辅助指标。日常反馈先由项目人员整理,再将文化解释问题提交核验,以减少传承人的重复劳动。

(五) 实施约束:资源配置与风险控制

缺少专门数字化人员的基层文化馆和地方文博机构,可借助高校或区域机构开展技术协作。预算除采集、设备和制作支出外,还应纳入资料整理、传承人审核及后续维护费用,内容数量与更新频次则依据持续审核能力确定。

技术更新应纳入项目管理。记录工具版本、参考资料与主要生成条件,在模型或服务调整后复查固定样本;分别保存原始资料、审核记录和成品,以应对人员更替、版本变化或服务中断。

已确认的错误应及时更新并说明。对于外部转载和再次生成,机构可提供查询与反馈入口,并与相关平台协作处理。路径的可行性取决于有限资源下的持续维护,不能止于一次性展示。

结语

西南传统服饰文化的智慧化传承,关键在于保持数字表达与地方知识、生活实践的联系。台江服饰分类与施洞苗绣的文献例证提示,服饰差异既体现于外观,也存在于材料、身体动作和使用场合的关系之中。AIGC的价值因此需要从形态再现延伸至这些关系的表达,使受众能够理解服饰何以形成、如何使用,并进一步接近传习实践。

本文将知识组织、视听叙事与主体参与纳入同一分析框架,说明数字资源向传承内容转化所需的条件。相关讨论基于既有文献,尚不足以判断具体应用的传承效果;后续研究可围绕特定地方服饰,考察生成内容对文化理解和实际学习的影响。技术应用的意义,最终应体现为地方经验得以持续解释、使用与传授。

参考文献:

[1] 周亚,许鑫.非物质文化遗产数字化研究述评[J].图书情报工作,2017,61(2):6-15.

[2] 黄永林,谈国新.中国非物质文化遗产数字化保护与开发研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2012,51(2):49-55.

[3] 林儒凡,夏帆.人机协同下民族传统服饰数字时尚创新设计研究[J].设计,2024,37(18):105-108.

[4] 贾玺增,张馨翌,于小利.人工智能生成式内容(AIGC)服装设计的定义、特点与协同创新[J].东华大学学报(社会科学版),2024,24(4):66-81.

[5] 范炜,曾蕾.AI新时代面向文化遗产活化利用的智慧数据生成路径探析[J].中国图书馆学报,2024,50(2):4-29.

[6] 中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆.苗族服饰[EB/OL].[2026-08-15].https://www.ihchina.cn/project_details/15045/.

[7] 张涵,孙九霞.消费地理学视角下非物质文化遗产的消费研究——姊妹节中的传统手工艺苗绣[J].人文地理,2019,34(2):55-63.

[8] 徐云,郭津铭.金秀盘瑶织绣图案的符号学探究与设计转化[J].东华大学学报(社会科学版),2024,24(3):81-90.

[9] 孙发成.从具身实践到智能嵌入:媒介演进中非遗活态传承的新向度[J].民族艺术,2024(2):108-115.

[10] 联合国教育、科学及文化组织.保护非物质文化遗产公约[EB/OL].(2003-10-17)[2026-08-15].<https://www.un.org/zh/node/181883>.

[11] 翟姗姗,刘齐进,白阳.面向传承和传播的非遗数字资源描述与语义揭示研究综述[J].图书情报工作,2016,60(2):6-13,21.

[12] 黄佩璇,赵罡.基于可拓语义与形状文法的苗族纹样的数字化设计研究[J].无锡职业技术学院学报,2026,25(2):75-80.

[13] 张奎,王秀伟.AIGC时代中华优秀传统文化的跨媒介叙事机制[J].编辑之友,2025(4):73-78.

[14] BEAUMONT R. LAION-5B: A new era of open large-scale multi-modal datasets[EB/OL].(2022-03-31)[2026-08-15].<https://laion.ai/blog/laion-5b/>.

[15] 冯鸣阳,王静雅.基于AIGC技术的中华优秀传统文化与地域文化活化设计[J].工业工程设计,2026,8(3):35-46.

[16] 费安玲,覃榆翔.非物质文化遗产数字化成果财产权的建构[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2023,55(5):95-107.

[17] 卫才华,徐照智.非物质文化遗产系统性保护的数字化实践[J].中北大学学报(社会科学版),2024,40(5):2-8.

[18] 杨红,陈金希.新媒体传播对非物质文化遗产传承的作用分析——基于枫溪瓷烧制技艺传承人个案研究[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2026,47(4):35-46.