

AI 驱动下黔东南州非遗文化资源的 IP 转化与文创产品设计创新研究

徐丽平 骆光艳 陈 蓓

凯里学院 贵州 黔东南苗族侗族自治州 凯里 556000

【摘要】本研究聚焦 AI 驱动下黔东南州非遗文化资源的 IP 转化与文创产品设计创新。通过分析 AI 技术对非遗 IP 价值挖掘、形象重构的赋能机制，探讨非遗文化元素与现代设计语言的融合路径，提出基于 AI 的文创产品设计创新策略。研究旨在破解非遗文创同质化、传承乏力问题，为黔东南州非遗资源的活态传承与产业转化提供理论支撑与实践参考，助力非遗文化在数字时代实现创造性转化与创新性发展。

【关键词】：AI 技术；黔东南非遗；IP 转化；文创设计创新

DOI:10.12417/2982-3803.25.08.058

黔东南州富集苗族银饰、侗族大歌等非遗资源，但其文创开发常陷“符号堆砌”困境，难以适配年轻消费群体需求。随着 AI 技术在文化创意领域的渗透，为非遗 IP 转化提供了新可能。本研究以 AI 驱动为核心视角，围绕非遗文化资源的 IP 价值激活、文创设计创新展开，旨在借助 AI 的数据分析、生成式设计能力，挖掘非遗文化深层内涵，构建具有市场竞争力的非遗 IP 体系，推动非遗文创从“传统复刻”向“创新表达”转型，实现非遗文化传承与产业价值的双赢。

1.AI 驱动下黔东南非遗 IP 转化的逻辑与路径

1.1 非遗文化资源的 AI 化价值挖掘：基于大数据的文化符号提取与内涵解析

非遗 IP 转化的核心前提是精准锚定文化内核与现代价值的连接点，而 AI 技术为破解传统非遗资源挖掘的局限提供了技术底座。黔东南州非遗资源涵盖物质与非物质双重维度，文化符号多隐匿于绣品、唱腔、口述文本等民间载体中，传统人工梳理存在样本覆盖不足、关联逻辑模糊等局限。借助 AI 驱动的大数据挖掘技术，可构建非遗资源结构化数据库，实现文化符号的系统性提取与语义关联：针对苗绣纹样，通过计算机视觉识别不同支系绣品的图案要素，结合自然语言处理对配套口述文本进行语义标注，建立“纹样形态-文化寓意-传承语境”三元关联模型，精准锚定核心文化基因^[1]。

大数据还可实现非遗符号价值预判，为 IP 转化提供实证性筛选依据。爬取社交媒体、电商平台用户行为数据，运用情感分析与聚类算法挖掘现代受众偏好维度（如造型简化度、色彩接受度）。以侗族大歌为例，通过音频特征提取与传播数据关联，筛选高传播潜力旋律片段，规避开发盲目性^[2]。这种基于数据的价值预判，能让非遗 IP 开发更贴合市场需求，提升文化符号的现代传播力。

1.2 非遗 IP 的 AI 形象重构：生成式 AI 对非遗文化符号的现代化视觉转译

在精准挖掘文化符号价值的基础上，非遗 IP 需通过视觉形象的现代化转译，搭建传统与现代审美对话的桥梁，生成式 AI 成为这一转化过程的高效工具。传统非遗视觉符号常因造型繁复、审美语境差异，与现代设计体系存在适配性鸿沟。生成式 AI 可通过“文化基因注入-风格迁移-参数优化”路径实现现代化转译：以苗族银饰“太阳纹”为例，将纹样拓扑结构作为核心特征输入模型，引入现代极简风格训练样本进行迁移学习，生成兼具传统辨识度与现代简洁性的视觉符号，保留“太阳崇拜”内核的同时贴合扁平化设计趋势。

生成式 AI 的迭代性优势可提升 IP 形象适配开发效率，为多场景应用提供支撑。针对数字藏品、实体衍生品等不同载体的尺寸与风格需求，调整模型“风格权重”参数，快速生成多版本方案。如苗绣 IP 开发中，控制“传统纹样保留率”与“潮流元素融入度”，同步输出适配盲盒手办的 Q 版形象、适配服饰的印花图案，让 IP 形象能灵活适配不同应用场景，拓展商业价值与文化传播路径。

1.3 非遗 IP 的场景化延伸：AI 技术支撑下的 IP 叙事体系构建

完成视觉形象的现代化转译后，非遗 IP 需突破单一视觉呈现，通过场景化叙事实现文化情感的深度触达，AI 技术为构建动态、个性化的叙事体系提供了关键支撑。非遗 IP 场景化延伸需以叙事体系为核心，推动文化符号从视觉呈现向情感共鸣跃迁。AI 技术可通过“叙事要素抽取-互动逻辑构建-场景适配生成”路径搭建动态叙事系统：利用知识图谱梳理非遗资源的文化脉络（如苗绣技艺传承谱系、侗族鼓楼营造工艺节点），再通过 AI 互动引擎设计参与式叙事——用户扫描文创产品触发 AR 虚拟场景，跟随 IP 形象体验非遗工艺流程，实

现沉浸式文化感知。

AI的个性化叙事能力可提升IP场景适配性,让文化传播更具针对性。基于用户画像数据动态调整叙事形式,针对青少年生成卡通化互动动画,针对文旅场景结合黔东南景点生成“IP+在地体验”路线。这种场景化叙事使非遗IP从静态符号转化为文化传播载体,拓展了非遗文化的现代触达路径,让不同群体都能在适配场景中感受非遗文化的魅力。

2 AI赋能非遗文创产品设计的创新维度

2.1 功能创新: AI技术嵌入下的非遗文创产品实用价值拓展

非遗文创的破局关键在于跳出“符号堆砌”局限,AI技术为功能与文化深度融合提供新路径。传统非遗文创多聚焦文化符号表层应用,功能单一性突出。AI嵌入可实现实用功能与文化价值耦合:如苗族银饰纹样智能手环,表面激光雕刻“蝴蝶纹”,内置AI健康监测模块,算法分析生理数据生成报告,既保留非遗视觉特征,又拓展健康管理功能。

AI还可通过场景化功能适配消解“重装饰轻实用”痛点。侗族鼓楼元素智能台灯,用AI光线调节算法自动适配环境亮度,底座雕刻榫卯纹样,内置语音交互模块,触发指令可播放侗族大歌^[3],让非遗文创成为兼具文化传播与日常使用的智能载体。

2.2 审美创新: AI生成设计对非遗美学与现代审美的融合适配

解决非遗美学与现代审美的适配问题,是提升文创产品市场接受度的核心,AI生成设计为此提供了精准的技术支撑。非遗美学体系具有独特的符号逻辑与形式特征,但传统设计中文化符号的直接移植易导致审美脱节。AI生成设计通过算法模型构建非遗美学特征库,实现非遗美学与现代审美的精准适配。以苗族蜡染纹样为例,通过深度学习技术对蜡染的“冰纹”肌理、蓝白配色、图腾符号进行特征提取,构建蜡染美学生成模型;输入“极简主义”“国潮风”等现代审美参数,模型可自动生成兼具蜡染肌理与现代构图的纹样方案,应用于笔记本、服饰等文创产品。

AI生成设计的动态迭代能力,能让文创产品审美始终贴合市场需求。基于用户审美偏好数据,算法可实时调整非遗元素的应用比例:针对年轻群体,降低纹样复杂度,强化色彩对比度;针对文化爱好者,保留传统纹样的完整性,优化细节呈现。这种动态适配机制既保障了非遗美学的基因传承,又提升了文创产品的市场审美契合度。

2.3 体验创新: AI交互技术赋能非遗文创的沉浸式体验升级

非遗文创的体验升级需从“静态观赏”转向“互动沉浸”,AI交互技术为构建多模态体验场景提供了可能。传统非遗文

创的体验形式多为静态观赏,缺乏互动性与沉浸感。AI交互技术可构建多模态沉浸式体验场景。以苗族银饰锻制技艺文创为例,开发AR智能拼图:拼图模块印有银饰纹样,用户通过手机AR功能扫描拼图,可触发虚拟银匠演示锻制流程的3D动画,动画中融入银饰的文化传说语音讲解;用户完成拼图后,AI算法生成专属银饰纹样设计方案,支持定制实体文创产品。

AI交互技术的个性化定制能力,能让不同群体获得适配的非遗体验。基于用户行为数据,智能文创系统可生成定制化体验内容:针对儿童用户,开发非遗IP形象的AI聊天机器人,通过对话互动传播非遗故事;针对成年用户,提供VR非遗工坊体验,用户通过手柄模拟银饰锻制的捶打、篆刻动作,系统实时反馈工艺正确性^[4]。此类沉浸式体验将文创产品转化为文化互动载体,提升了用户对非遗文化的认知深度。

3 AI驱动非遗文创设计的协同机制构建

3.1 非遗传承人与AI设计师的协同创作模式

非遗文创的可持续发展需破解“文化失真”与“效率不足”的双重矛盾,传承人与AI设计师的协同是关键路径。传承人的核心价值在于技艺细节与文化内核的掌握,AI设计师则具备高效符号转化与视觉生成能力,二者协同可实现“文化真实性+设计创新性”的平衡。协同以“传承人为内核、AI为工具”构建:传承人输出苗族银饰篆刻角度、蜡染固色温度等技艺参数与文化禁忌,AI设计师转化为算法约束输入模型完成初步设计;传承人校验文化真实性,标注偏差部分,AI依反馈迭代方案。

该模式通过知识图谱显性化隐性经验,既避免AI设计的文化偏差,又解决传承人设计效率低的问题。传承人将蜡染固色温度控制等隐性经验输入图谱,AI设计师基于图谱数据优化模型,使方案贴合实际工艺流程,形成互补闭环。

3.2 校企联动的AI非遗文创研发平台搭建

单一主体的资源局限易导致AI非遗文创“技术落地难”或“市场适配差”,校企联动平台可实现资源整合与价值闭环。高校具AI技术研发与设计人才培养优势,企业拥市场渠道与产业化经验,联动平台实现“技术研发-设计转化-市场落地”一体化。平台分三层:底层为AI数字化采集的非遗资源数据库;中层为高校研发的非遗专用生成式模型,企业提供市场数据优化参数;上层为校企联合设计、企业负责转化的成果层。

如贵州某校企平台研发苗族蜡染纹样生成工具,输出合规市场方案300余套。平台建长效机制:高校负责技术迭代与培训,定期为企业设计师开展AI工具培训;企业反馈市场数据优化模型,既提升高校AI应用价值,又增强企业核心竞争力。

3.3 基于 AI 的非遗文创用户需求精准匹配机制

传统非遗文创依赖经验判断需求易供需错位，AI 驱动的需求匹配机制可实现“用户需求-产品设计”的精准对接。机制以用户数据为核心：首先，画像系统采集年龄、文化偏好等数据构建标签；其次，协同过滤算法匹配用户与产品标签生成个性化推荐；最后，依用户反馈动态调整权重优化精度。

AI 情感分析还能识别隐性需求，进一步深化需求匹配的精准度。如从“纹样复杂不便佩戴”的评价中提取“简化纹样”需求，反馈设计端指导 AI 生成贴合方案；对“国潮风”用户推苗族银饰国潮服饰，对文化爱好者推带解说的非遗手办。该机制提升用户满意度，降低市场试错成本。

4 AI 驱动非遗 IP 转化与文创设计的保障体系

4.1 非遗文化数据安全与知识产权保护机制

AI 驱动非遗转化的前提是筑牢文化资源安全防线，数据安全与知识产权保护需双管齐下。数据安全层面构建分级保护体系：对苗族银饰纹样、侗族大歌音频等核心资源，采用区块链分布式存储与哈希加密防止篡改；对公开素材设置访问权限，仅授权团队可提取特征用于 AI 训练。知识产权保护需明确权属界定：AI 生成方案若以传承人原创技艺为核心参数，传承人列为共同权利人；建立非遗 IP 授权平台，对元素使用备案登记，避免商业滥用。

技术防护需配套制度约束的监督体系，才能切实落地执行。由黔东南州非遗保护中心联合知识产权局成立专项小组，定期审计 AI 研发平台数据安全、核查文创 IP 授权资质；引入第三方鉴定机构对疑似侵权设计进行非遗元素溯源，依据结果追究责任。通过技术与制度结合，保障传承人权益，消除文化资源流失风险。

4.2 AI 技术应用的人才培养与团队建设

AI 非遗转化的核心瓶颈在于跨学科人才短缺，高校与企业需协同构建人才培养体系。高校优化课程体系：在设计类专业开设“非遗数字化设计”“AI 文创工具应用”课程，邀请

传承人授课，将银饰锻制、蜡染技艺融入 AI 实践；与企业建实习基地，让学生参与真实项目，提升技术与文化转化的融合能力^[1]。企业组建跨学科团队：成员包含传承人、AI 工程师、文创设计师，传承人审核文化内容，工程师开发专用工具，设计师整合视觉与功能。

人才培养需打破知识壁垒，建立双向赋能的长效机制。定期举办“AI 非遗文创工作坊”，组织传承人学习 AI 工具基础操作，理解技术逻辑；开展设计师非遗技艺研学，让设计师深入苗寨、侗寨学习传统工艺，增强文化认知。通过双向培训提升团队协同能力，为 AI 转化提供人才支撑。

4.3 政府引导下的 AI 非遗文创产业生态培育

AI 非遗文创产业的规模化发展需政府牵头构建生态支撑体系。政策支持层面出台专项措施：设立 AI 非遗文创研发专项资金，补贴校企合作项目；制定产品质量标准，明确非遗元素应用规范与技术参数，保障文化真实性与技术可靠性。平台搭建层面构建公共服务体系：政府牵头建设黔东南州非遗资源公共数据库，整合银饰、蜡染等资源免费开放；建立展示交易平台，对接线上线下渠道，帮助企业拓市场。

产业生态需强化资源联动，形成多方参与的闭环。政府推动金融机构推出非遗文创专项贷款，解决企业资金需求；组织“AI 非遗文创大赛”，吸引全国设计团队参与，激发创新活力。通过政策、资金、平台协同支持，形成“政府引导、校企联动、市场参与”的产业生态，促进 AI 非遗文创可持续发展。

5 结语

本研究通过 AI 技术与黔东南非遗资源的深度耦合，构建了非遗 IP 转化与文创设计创新的完整框架。AI 不仅为非遗文化资源的价值挖掘提供了技术工具，更重塑了文创设计的创作逻辑与体验形态。未来，需进一步强化 AI 技术与非遗传承的协同，平衡技术应用与文化本真性，推动黔东南非遗文创产业向智能化、个性化方向发展，让非遗文化在数字时代焕发新活力，成为区域文化经济发展的重要引擎。

参考文献：

- [1] 邓庄,王影.非遗文化集体记忆的建构与传播——以贵州黔东南侗族大歌为例[J].新闻传播,2024,(23):40-42.
- [2] 姚志颖.非遗文化创新设计与区域经济的关系研究——以黔东南非遗苗绣为例[J].化纤与纺织技术,2023,52(03):162-164.
- [3] 杨窕.黔东南黎平县非遗文化侗族琵琶歌德育价值及实现路径研究[D].桂林电子科技大学,2024.
- [4] 姜继标.民族非遗文化与群众文化活动的融合路径探讨——以黔东南锦屏为例[J].中国民族博览,2024,(05):67-69.
- [5] 张健翎.黔东南州非物质文化遗产保护与传承的现状与对策研究[J].理论与当代,2024,(01):60-64.