

从传统到数字：杨柳青木版年画与AIGC融合的艺术特征与价值重构

王奕力 杨冰 高郾婷 咎锋刚*
北京科技大学天津学院 天津 301830

摘要：中国传统的杨柳青木版年画因其独特鲜明的艺术风貌和深刻的历史内涵为主要特征。而随着AIGC技术的发展与兴起，它的数字技术提供给我们扩大这一可能性。本文主要讲解了杨柳青木版画的历史艺术元素，并结合AIGC技术，讨论在图像数字化处理、艺术转换以及艺术创新中的运用，尤其是其对艺术风格转移、文化回归与审美再体验等方面的影响，这不仅提升了杨柳青木版画的的市场附加值，对我国传统文化的传承与发展起到了更高效和积极的作用。

关键词：杨柳青木版年画；AIGC；艺术特征；价值重构；融合路径

引言

中国非遗项目杨柳青木版年画作为传承千载的传统优秀文化遗产，历经数百年发展演变，拥有极为丰富的历史文化和人文内核，但在日新月异的社会变迁和时代发展进程中，如何在当下实现传统杨柳青木版年画的创造性转化、创新性发展依然是一个待解决的难题。近年来，AI生成式创意内容技术（AIGC）不断发展，用数字方式提供了一条新的探索 and 解决路径。通过AIGC，可从图片获取、到风格迁移，再到艺术生成创作，一方面可保留传统杨柳青木版年画艺术固有的精髓，另一方面又可与与时俱进和赋予现代创新气息，使其艺术风格得以延展更新、文化获得重塑更新。

1 杨柳青木版年画的传统艺术特征

1.1 传统艺术风格与审美特征

杨柳青木版年画起源于明朝万历年间的天津地区，

基金项目：北京科技大学天津学院大学生创新创业训练计划项目“印绘中国——点染年画非遗之韵”（项目编号：202413898003）

通讯作者：咎锋刚（1997.12—），男，汉族，甘肃庆阳人，硕士研究生，助教，北京科技大学天津学院在职教师，研究方向：绘画

作者简介：王奕力（2002.11—），男，汉族，河南安阳人，本科在读，北京科技大学天津学院，专业：通信工程。

杨冰（2005.6—），女，汉族，河北沧州人，本科在读，北京科技大学天津学院，专业：会计学。

高郾婷（2004.9—），女，汉族，山西太原人，本科在读，北京科技大学天津学院，专业：视觉传达设计。

因其地理位置、文化底蕴而形成，是民间艺术形式的主要表现方式之一。杨柳青木版年画的艺术特色具有浓烈的色彩、生动的形象，构图讲究对称、层次分明。人物形象大多夸张、圆润、灵动，呈喜气洋洋、生机勃勃的模样，富有强烈的民间艺术气息。年画的题材都是民众生活中的素材、传说、象征等，目的是为了传达祝福及良好愿望。杨柳青木版年画在审美理念上喜欢简洁直接、明了直观，线描奔放有力、色彩亮丽夺目，多以视觉效果为主要特征，简单直接、浑然天成、亲切朴实，体现强烈的地域性和民间智慧。

1.2 文化价值与艺术传承

中国非物质文化遗产杨柳青木版年画作为一项重要的中华文化代表和一项珍贵的民间艺术文化财产，体现出的丰富文化包含反映社会风貌、传播民众宗教信仰和传达理想愿景等方面。一些关于表达幸福的概念，比如“年年有鱼”“富贵荣华”等象征幸福的图案内容，表达了人们的美好意愿：幸福、健康、富有，充分体现出人们对于美好生活的热情和愿望。而木版年画作为中国民间艺术最主要的技术手段与传授载体，其制作工艺依靠传统的手工绘画方法，技艺精湛、质量一流、历史悠久、意义深远。随着时间的积淀与积累，形成独特的地域性文化标记，并很好地保持了最初的状态，拥有其生动性。人们将年画的文化表现和艺术形式，依然受到当今艺术家以及文化传承人的关注。

2 AIGC技术与杨柳青木版年画融合路径

2.1 数字化传统年画的图像采集与处理

在图像采集的过程中，要注意对年画细微处的刻画，比如杨柳青木版年画中常见的繁细线条、图案花纹

和多次着色层次,对细微处的刻画一定要通过超高像素的扫描仪或分辨率很高的相机拍摄。选择使用高扫描扫描仪时,可将分辨率提高到300dpi以上,将画面中的线都完整地捕捉下来。对于复杂的细节部分,如面部五官、衣纹褶皱、花和动物花纹图案等,要用不同角度进行拍摄,获得从不同视角和光源拍摄下得更多细节,尽量减少反射和阴影带来的干扰。进入图片处理阶段后,由于杨柳青木版年画色彩鲜艳浓厚,常常有红、绿、蓝、黄等颜色,这些色彩的数字化处理有时会出现偏差。因此,要借助图像处理软件调整色彩的饱和度 and 对比度,还原年画本身鲜艳的视觉效果,确保其色彩表现力与原作一致。

特别是对于人物面部和衣着色彩来说,更应注重色彩还原的真实性和准确性,从而保留原有的传统艺术风格。此外还应对年画线描的细节部分进行进一步的完善。通常传统木刻年画的线条会比较粗,具有豪放粗犷的色彩感觉,但又会有非常细致的地方,如细小的图形、装饰的线条和人物衣物的一部分。在图像处理过程中,需要使用锐化工具来对线条进行强化,避免扫描过程中产生的压缩甚至模糊带来的信息损失,减少可能存在的图像脏点,使其线条更加锐利有力。

2.2 风格迁移与数字重构

在保留、弘扬传统年画艺术价值的前提下,通过风格迁移算法将传统年画与现代数字艺术表现形式进行有机融合,形成别样的视觉冲击力。这主要是依靠深度学习算法找到和理解年画的艺术特点,如色调、线条、人像大小等艺术特征,从而使算法能够理解年画艺术的特征。运用这种特点作用于其他图像或者生成后的图像上,使传统与现代内容形成紧密结合。AIGC可以将杨柳青木版年画具有冲击性的颜色与其他风格搭配,比如抽象设计、卡通设计等人物或者其他角色,并有效将两种风格的主要特征结合为一种风格。还可以在数字复制品的过程里,利用AIGC加深年画的精细度。利用生成对抗网络GAN,将年画用数字化的方式生成一份与原年画效果一致的高清年画,如衣服纹理、人物表情、背景花边等。

该方法不但能够使得数字修复后的早期年画具有相似的设计风格,提高图像质量,而且能够对数字修复后的早期年画允许用户按照主观意识进行主观调整,如提高色彩鲜亮度、清晰度和整体美观程度等,以适应现代审美观念的需要。

2.3 基于AIGC的艺术创作与生成

结合AIGC技术来进行艺术创作,AIGC技术能够在

一定程度上体现对艺术品创作的独特能力,同时也给杨柳青木版年画带来了新颖的创作源泉和发展的空间。在这个过程中,AIGC技术不仅仅能够简单地模仿或者改变本身所创的艺术画,也能够以本身的样式基础来创造出全新的画风与新作品,打破了原有的技艺局限性。运用AIGC技术来更加深入地研究杨柳青木版年画的原始创作素材,也就是指人类、动物或者地点等等。在进行艺术创设的过程中,AIGC就会根据客户的需要,在人的面部表情、姿态以及周围的环境等内容上通过算法原理自动形成符合古典风格的图像,这样就保证了传统文化元素的完整性同时也提升了传统上细微处的体现。比如,从人物模型的搭配上,可以在保证杨柳青木版年画的人体比例以及人面形象的比例不变的前提下,自主地刻画出形象生动的人物形象,在此基础上甚至可以根据不同的人物形象实现不同服饰类型设计和背景图案的设计。

2.4 数字化年画的审美调整与优化

为满足现代人的审美观以及文化传承元素,需要改进与考证数字化年画图谱。即在原有艺术风貌不变的情况下,提升其视觉效果与审美意趣。同时,还可以使用数字化图像的调整功能,让AIGC技术在保留原本魅力的前提下,创造新的艺术表现形式、视觉效果。如在杨柳青木版年画中使用颜色相对较多的鲜亮色调如:红、绿、蓝等,但是在保存、扫描的过程中难免会出现变色状况。因此,AIGC可以通过图像处理方式精准地还原原汁原味的颜色。此外,通过对图像颜色分布情况进行颜色饱和度、对比度、亮度等设置,也能进一步增强年画形象的吸引力与震撼力。比如通过色彩加强算法可使年画中的人物穿着服装有更强的视觉冲击力,而背景颜色则可以使色号更和谐统一,从而达到加强了画面的立体感。

此外,AIGC还能够根据个体的喜好去美化数字版年画的美学属性。例如,部分消费者可能更喜欢较为柔和的色彩搭配和更加个性化的设计样式,AIGC即可依据这类要求去调整图像的样式与氛围,以形成新的既符合原样设计又不失文化符号的延伸产品。这种别致的审美元素修缮有助于扩大年画的原有受众群,促成有效推动其当代化的传播效果。同时进行多样化的图像增强,如使用超分辨率技术提升图像的清晰度,确保细节更加锐利,尤其是在展示年画的细腻纹理和复杂的图案时,能够有效提升图像质量,增强观看体验。

3 杨柳青木版年画与AIGC融合后的艺术特征与价值重构

3.1 艺术风格的创新与重塑

杨柳青木版年画作为一种历史悠久的传统民间工艺品，杨柳青年画利用传统设计手段（鲜艳的颜色、对称构图、传神的人物形象）深受广大人民的喜爱。而随着AIGC技术的出现，在人工智能的创新下，让年画这一传统文化的艺术形式焕发新生，不仅仅是复制原样进行开发，而是将传统年画设计通过数字化进行二次创作，将AIGC技术的深度学习、图像处理技术利用于将年画传统经典设计适应当下审美需求。而将AIGC技术引入风格迁移，在年画形式中，将传统年画的基础设计通过该功能与现代化的艺术形式相结合，丰富年画的创新作品。利用技术对年画的人像、绘画、配色、图案等方面的再现，以风格迁移技术将传统年画的经典配色方案、图案布局、人像描写手法等运用AI的算法实现现代化的添加，以几何图案、抽象手法、动画效果等制作。不仅丰富了年画的艺术形式，还丰富了年画的可跨文化、跨时代的艺术感。

3.2 传统文化符号的数字化再现

在将AIGC技术运用到此处时，经过数字复刻的图纹被赋予了崭新的生命，在这个过程中，AIGC不仅能够保留原来图纹的基础状态，同时也能够对它加以改进和演变，创造出一种崭新的艺术表现样式。例如，在年画中常见的“鱼”象征着“年年有余”，这个经典符号一旦经过数字复刻，AIGC可以依托新颖的造型方式改变它的形状、颜色，使它呈现一种较为抽象或者现代的观感。运用计算逻辑制作的“鱼”不仅能够保留原来的意义，同时也能将更加现代的美感加以融合，例如更简短的线条、更自然的色彩渐变等，因此这种视觉形象就会更为符合当代的审美趋势。此外，AIGC还能够依照不同的文化渊源和受众群组去调整文化符号的外观呈现方式，例如常见的“福”字，可以因为文字造型的变化、形态样式的变化、颜色配方的变化等展现出不同的文化含义与情绪高度，这种数字复制品能够使得古文化的符号呈现出多样化与绚丽化，同时也能够在世界的范围内，更方便地加以理解和接受，进而有利于古代文化符号的传播与保存。

3.3 审美体验的再定义

传统年画的展示美主要基于精湛的图形，但是在AIGC的时代语境中，年画可以衍生出立体的、具有生命的、多样且互动的年画美学图像，不仅能够呈现静态图像，而且可以基于用户的不同需求完成色彩的更换、人物角色的更换或人物部位的特写，因此可以更好地呈现动态、更加丰富的年画视觉和心理体验。同时，AIGC能

够让消费者实现个人化的审美的享受。通过AI，用户可以根据个人的兴趣偏好对图中的色彩、样式甚至主题进行调整，从而适应用户的审美元素偏好。比如可以对传统年画中人物形象的面部表情和姿态进行“再塑造”，借此提升年画的情感含量。这样的审美互动让年画不再是观赏主体，转而成为一种可以促进人与人之间进行心灵沟通的艺术形态，从而引发出更高级的艺术互动与体验感。

3.4 市场价值与文化传播的重构

随着数字年画的发展，它冲破了传统手工生产的过程限制，实现了工业化、高效益的批量生产及复制产品，从而扩大了它的市场范围，同时AIGC也给年画带来了新的风格及创意表达，更多的年轻人及国外受众开始了解年画。例如使用社交平台，可以把数字年画用视频、动图等格式进行展示；利用虚拟现实（VR）或增强现实（AR）技术，可以让观者能够直观地感受到年画的艺术美，并且可交互地深度体验其传统文化的内核。AIGC还可以把传统年画带入商业行业如与时尚、旅游、影视相结合，这样大大提高了年画的商业价值及文化传播力。而数字化年画的形式有利于其进入世界的舞台，助力于中国的传统文化走向现代化及全球化的传播渠道，同时扩展交流的空间范围。

结语：杨柳青木版年画是中国民间流传的一种传统美术形式，其自身携带的审美基因经历了历史进程。以人工智能为载体，则可为杨柳青木版年画的创作提供更为丰富的创作思路。通过对数码影像的处理、风格迁移或艺术化的方法，不改变年画本身的特性，对其进行艺术形态的再造并重新赋予其新的美学体验，使杨柳青木版年画能以更青春态的方式得以传播和传承，进而拓展其文化的广度与深度，也有助于市场开发的附加值，推动传统文明在新时代的发展繁荣。

参考文献

- [1]秦雨晴,穆芸.杨柳青木版年画元素在国潮产品中的创新应用[J].毛纺科技,2024,52(7):56-63.
- [2]吕红周.从翻译符号学看杨柳青木版年画外译[J].湖州师范学院学报,2022,44(9):102-110.
- [3]王汶怡,鲁丽萍.杨柳青木版年画[J].小猕猴:智力画刊,2023(7):24-25.
- [4]杨艳.浅谈杨柳青木版年画的传承与保护[J].文存阅刊,2021(3):66-67.
- [5]席辉.国家级非遗杨柳青木版年画的艺术特色与当代传承研究[J].国画家,2024(2):94-96.