

文化只眼

人机合作，
手工艺迎来新发展

殷波

一千多年前，唐代诗人元稹在《织妇词》中讲述了困于织机劳顿的女性对结网蜘蛛的羡慕——“檐前袅袅游丝上，上有蜘蛛巧来往。美他虫豸解缘天，能向虚空织罗网”。一百多年前，德国包豪斯学院提出“将手工艺与机器生产结合起来”，大大推动了现代设计的发展。半个多世纪前，机械自动化浪潮兴起，再次引发关于人的主体性的追问。

而在今天，人工智能等技术已在手工艺领域展开应用。比如在保护传承上，通过VR、AR技术复原失传的工艺流程，运用算法分析陶瓷残片信息，并形成数字孪生模型；在设计创新中，以AI辅助设计，使凝结在器物、服饰、建筑上的传统纹饰可编辑、可转化，即时生成新创意；还体现在传播过程中，运用虚拟技术实现手工艺的远程交互体验。

千百年来，人与机器的关系从束缚、对立与矛盾，走向了新的协同与共创。

笔者认为，人机合作，并不会削弱手工艺的价值，反而会使其意义变得更加突出。一方面，手工艺回归其得心应手的本质；另一方面，手工艺也开放性地面向未来，成为新的文化生产力。

当3D打印能够精准制造，参数化设计可以模拟随机，AIGC能迅速生成一系列方案，手工艺的意义已不在结果，而是回归过程本身。这是一个依靠人的思想、双手，真实改变世界的过程，其中包含个人叙事、情感表达、时间流动以及在不确定中创造秩序的实践。当前，手工艺坊体验、研学旅行、疗愈项目等成为热门活动，甚至一场长达数小时的刺绣直播也有数万网友隔屏观看，说明人们关注的正是手工艺实践过程本身。而且传统手工艺经验往往还包含人际的礼俗往来。如今，人们在手工艺体验中形成的圈层互动与交流，也是对其经验本质的一种回归。

人工智能的应用，或将推动手工艺知识体系的深度发掘和发现。以手工艺语料库建设为例，通过文本、图片、视频、音频、3D模型多模态记录和深度标注，将难以言传的知识分解为可分析、可量化的数据单元，并形成知识图谱和经验模型。

在海量数据分析过程中，人们也必然透过表象，进一步发现手工艺蕴含的模式、结构和演变规律，从而深入理解其文化内涵与传承逻辑。将零散的手工艺知识搭建

为结构化的知识体系，则可进一步打造知识平台，形成手工艺文化阐释智能体，开展教育应用及生成式设计等，进而构建文化传承与创新的技术桥梁。

随着人工智能广泛应用，手工艺也显现出文化战略意义。正如人工智能的发展，离不开数据训练和对人类智能泛化机制的理解，手工艺中所包含的具身认知、历史意识、价值判断，均是智能技术发展的重要补充。比如在智能应用的价值校准上，传统手工艺蕴含着一个民族在漫长历史中积累的价值观、哲学观，具有和谐、包容、坚韧等向善的特质，富有积极意义。在设计应用上，手工艺是包含文明智慧的特色资源，有助于走出扁平化、同质化桎梏，在信息技术发展洪流中，向历史、向人的内心深处探索，寻求更具新意的表达。

随着人机合作时代到来，手工艺或将迎来一场深刻的复兴，在拥抱技术的过程中，去守护那些属于人的特质。

（作者系山东工艺美术学院教授）

▲重庆市酉阳土家族苗族自治县，非遗技艺传承人正在织土家织锦。
邱洪斌摄（人民图片）

▲现场模特走秀。中央美术学院美术馆供图

看，时尚设计的青年力量

本报记者 赖睿

3月22日晚，中央美术学院美术馆三楼展厅灯光璀璨。伴随着动感时尚的音乐，模特们迈开脚步，将100位青年设计师的服饰作品一一展示。而在美术馆一楼空间，更多作品置于展厅，让观众可以近距离感受服饰的样式、面料与工艺。

当晚，中国美术家协会“青年伙伴计划”——首届时尚100结项成果展示、秀演活动在这里拉开帷幕。作为中国国际时装周官方日程，本次活动打破单一发布模式，将动态秀演与静态展览有机结合，立体呈现青年设计师的创意与探索。

汇聚多元设计风格

走进中央美术学院美术馆一楼展厅，琳琅满目的服饰作品映入眼帘，包括服装、鞋子、帽子、发饰等品类，风格多元，令人目不暇接。

时尚是时代的审美镜像，设计是时代的前沿表达。无论是材质运用、图案设计方面，还是工艺制作上，许多作品都呈现出独特之处，体现了创意与科技的对接；而作品设计理念，更体现出设计师对于传统与时尚、历史与当下的思考。

设计师谢梦荻的《风生水起》系列源自对身体的思考。此系列采用中国十字平面裁剪制版，在软件中进行3D建模，并通过形状和走

▲展览现场。中国美术家协会供图

向的旋转，形成流动的意象。在制作时，她采用生物相容性材料进行打印，体现出绿色环保的理念。

一次突如其来的过敏经历，让设计师李祉倩产生灵感，设计了作品《Hen—痕》。服装以鲜艳的红色为主色调，因为在她看来，红色是肌肤的灼热，是情绪的张力，也是时光留下的刻痕。“我想表达的是，身体的痛楚虽难捱，却终会结痂愈合；生活纵有困顿与波折，也终将被跨越。那些曾让我们辗转难安的经历，终会化作成长的纹路，成为独属于我们自己的印记。”她说。

在作品《瞬记》中，书页一样的层叠结构呈现在服装腰部。设计师吕珊琦告诉记者，这是源自中国古代的一种装帧方式——龙鳞装。仔细看，衣服上的龙鳞片不只是简单的装饰，每一片鳞片上都有清晰的亭台楼阁和人物形态。“我借助AI三维建模将其具象化并进行精细化处理，再使用3D打印制作出来。”吕珊琦说，希望通过这次设计，探索科技赋能下的人文温度，致敬传统文化，也在快节奏的现代生活中，找回那种“翻阅书籍时的安静”。

“结项作品质量非常高，我看了很感动。”在中国美术家协会服装设计艺术委员会主任邹游看来，“质量高”主要体现在文化品质和物理品质两个维度，文化品质是指青年设计师深入探索中华文化及美学传统，并进行当代转译，呈现出丰富且有内涵的视觉效果；物理品质指在工艺、版型等方面效果好，这也得益于产业的支撑。

青年设计师成长的平台

在中央美术学院美术馆错落有致的艺术空间中，模特的动线更具纵深感。观众视线跟随

模特动线，沉浸式感受时装剪裁、面料肌理、工艺创新与美术馆建筑空间、艺术氛围的奇妙对话。

这种打破界限、拓展边界的“融”，不仅体现在这次展示、秀演活动上，更贯穿于时尚100项目之中。

时尚100项目是推动中华传统服饰文化创造性转化、创新性发展的重要实践，秉持“以文化底蕴为根、以时尚产业为基、以人才培养为魂”的理念，致力于打造兼具时装设计艺术性与服装产业创新性的青年人才队伍。自2025年4月启动以来，项目汇聚全国59所重点高校及知名设计机构的青年设计力量，并从390份报名材料中遴选出100名入围设计师。他们经历了包括国家叙事、文化寻根、商业逻辑、科技前沿等五个板块的集中培训与实地研修。

“项目持续了将近一年，其间有各领域专家授课培训，还有品牌创始人等行业人士分享经历，让我们不再局限于设计师基本技能，还对行业深层逻辑及未来发展方向有了更多认知。”谢梦荻说。

“我们在跨学科的碰撞中，不断重新审视‘衣与人’‘艺与用’之间的关系。”时尚100项目学员、青年设计师姜晓曦说，这段学习旅程让她更加相信，真正的时尚不只是技艺传承，更多的是对思考方式的唤醒和对文化身份的自觉。

“只有文化根基扎得够深，我们的设计作品才具有足够的辨识度和强大的生命力。”北京服装学院院长贾荣林说。据悉，时尚100项目不仅关注青年设计师专业技术与设计水平的提高，更注重引导他们守正道、走大道，在时尚设计中涵养家国情怀，将个人的艺术理想融入展现国家形象、彰显民族精神的伟大事业。

“今天的展示、秀演活动不仅是阶段性的汇报，更是崭新的起点。”中国美术家协会分党组书记、驻会副主席陆健表示，中国美协将通过时尚100项目的持续开展，形成长效人才培养机制，打造人才聚集与创新创造的良性态势，让更多优秀青年在时尚领域脱颖而出，挑大梁、当主角，推动人才培养与产业需求精准对接，让艺术创意转化为现实生产力。

本次活动由中国文联指导、中国美术家协会主办，中国文联美术艺术中心与北京服装学院共同承办。

朵云轩珍藏勾勒千年艺术长卷

本报电（记者赖睿）由朵云轩集团、上海美术馆联合主办的“云藏千年——朵云轩珍藏珍品展”日前在上海美术馆（中华艺术宫）举办。这是朵云轩成立126年来首次将珍藏珍品面向公众大规模展出。105件（套）跨越千年的艺术珍藏集中亮相，尽显中华优秀传统文化的深厚底蕴与风雅格调。

1900年，朵云轩创立于上海，是专营古今名人字画、木版水印诗笺和文房生活应用的文房艺术品机构。126年来，朵云轩在收藏、流通历代名迹，尤其是明、清和近现代佳作的过程中，发挥着重要作用。

此次集中展出的珍品跨越千年时光，涵盖唐人墨迹、宋人画册、明清书画、田黄人物圆雕、古籍善本、碑帖手稿、金石玺印等诸多品类，既有任伯年、吴昌硕、徐悲鸿、张大千、弘一法师等近现代名家佳作，又有国家级非遗木版水印代表作。

展厅里，徐悲鸿的《渊潭》《瞻途》《驰远》三幅奔马图原作，以及朵云轩木版水印徐悲鸿奔马图《留云》，作为展览各板块开篇，传递昂扬奋进、开拓进取的精神。

展品以“丹青书画”“金石文玩”“妙出梨枣”三大系列为脉络，编织出一幅跨越千年的艺术长卷，也展示了朵云轩在物质文化遗产和非物质文化遗产保护方面取得的成果。

“丹青书画”系列中，宋人精品册页古雅韵致；明末清初书画家王铎的巨幅对联，以“涨墨法”与“歇侧布局”营造出强烈视觉张力；

马麟《古涧寒梅图册》取近景“溪边梅”之景，水纹皴染精致，笔墨平缓细腻，意境耐人寻味，堪称南宋院画“方寸求奇”的典范。近现代部分，张大千人物画《番女犁庭图》神形兼备，尽显线条流转之美；徐悲鸿将家国情怀付诸笔端，笔下的马昂首奋蹄，奔腾向前。

“金石文玩”系列中，精雕细琢的金石文玩让人惊叹。一尊高仅7厘米的田黄罗汉像，嵌于白玉莲花座上，温润莹泽。该作出自明末清初寿山石雕刻名家杨玉璇之手，集材质之珍与工艺之精于一体。还有海派艺术大师吴昌硕的诗书画印作品珠联璧合，将金石之气与文人意趣熔于一炉。

“妙出梨枣”系列聚焦国家级非物质文化遗产朵云轩木版水印技艺，再现“下真迹一等”的艺术魅力。朵云轩木版水印的宋人《消暑图》雕印于20世纪60年代，这幅画面不足0.35平尺的小品，分版却有66块之多，极尽精细，套印更需数百次；木版水印作品《任伯年群仙祝寿图》尺幅宏大，由20多位非遗匠人耗时8年时间完成。

展览现场专门开辟文创专区，设计特色“快闪店”，涵盖传统文房、木版水印、生活好物、展览衍生品等多种产品，为观众提供了“把艺术带回家”的文化消费体验，也让千年文脉变得可感可触。

朵云轩集团总经理朱旗说：“希望这次展览能够拉近艺术与生活的距离，让市民游客近距离感受艺术的魅力。”

▲红山茶（中国画）张大千作

澳门青年艺术家走进香港“艺术中环”

本报澳门3月25日电（记者富子梅）香港年度艺术盛会“艺术中环”香港年度艺术盛会“艺术中环”设立的“金沙艺廊”展区24日开幕，三位澳门青年艺术家李英维、梁子毛及廖克敏作品，连同“金沙艺廊”正展出的《流光溢彩·益隆百年》澳门炮竹时代记忆与美学特展的历史珍品，共同展示澳门历久弥新的艺术气韵。

本次“金沙艺廊”展区展出40余件艺术作品，三位澳门艺术家的代表作以不同的艺术语言表达澳门城市与文化的深层联结。李英维将光谱、比例与几何结构转化为层层推演的色块与光面，映照城市生活的流动与变化；梁子毛探讨澳门文化与艺术价值的接驳张力；廖克敏则糅合漫画与西方绘画的独特笔触，在日常叙事中铺陈艺术共鸣；《流光溢彩·益隆百年》将澳门中西文化交融的历史底蕴浓缩进人间烟火，让艺术可感可触。他们共同开启更广阔的国际文化交流渠道，

讲好澳门艺术与艺术家的故事。

李英维表示，从数年前参与“艺术荟澳”平行展，到如今在“艺术中环”亮相，每一步都见证了创作成长历程，也推动了持续的实践探索。梁子毛说，参展让澳门艺术家有机会被看见，为跨进国际艺坛开更多可能性。廖克敏则欣喜于作品能触达更多观众，带大家共鸣与快乐。《流光溢彩·益隆百年》展出多件澳门炮竹包装纸原稿珍品，以跨时代的艺术表达，展示澳门文化艺术生生不息的创新创造力。

据悉，《流光溢彩·益隆百年》特展策展人、澳门科技大学人文艺术学院特聘教授吴卫鸣3月29日将在展会作《方寸美学：从澳门炮竹包装解读百年视觉文化变迁》专题讲座，解读澳门炮竹业的发展历程与美学理念，让国际观众更好感悟澳门这段百年手工业历史所承载的独特工艺美术与时代风情。