

AI赋能非遗,奏响“留”“新”“火”三部曲

李勇

湖湘之地,非物质文化遗产犹如璀璨明珠。从湘绣细腻的针法、精美的构图,到土家族摆手舞的热情豪迈、独特韵味;从长沙弹词的婉转唱腔、诙谐故事,到醴陵釉下五彩瓷烧制技艺的精湛绝伦、色彩斑斓……每一项非遗都承载着湖湘儿女的智慧与情感。当前,在文化和科技融合的大趋势下,人工智能等数字技术的发展使非遗传承与保护突破了传统载体的局限,奏响了从“留下来”到“新起来”再到“火起来”的壮丽三部曲。

非遗之“留”: AI赋能下的文化记忆留存

AI技术助力非遗作品的系统性存档。非遗的传承和发展依赖于对其原始形态、发展过程与文化内涵的系统性存档。AI技术在大规模数据处理、智能存储和自动化整理方面的优势,为非遗作品的系统化保存提供了强大支持。例如,基于计算机视觉和语音识别的技术可以对非遗影像、语音、文字进行精准识别和存储,形成涵盖视频、音频、图像和文本等多模态的资料库。这种存档方式不仅可以高效保留非遗资料的原始面貌,还能通过智能标签与检索机制实现快速定位,为学术研究、教育推广提供方便。非遗信息的数字化采集与智能存储,在非遗传统的数字化采集,AI通过机器学习算法、传感技术和3D扫描等手段,能够将非遗的实物、技艺过程、音像和视觉符号进行数字化转录和呈现。特别是在文化符号和图案的采集

中,图像识别和深度学习模型可以精确提取复杂图案和纹样的特征,形成可重复使用的数字资源库。如AI图像识别技术在短短几分钟内,就可以获取一幅复杂湘绣图案的详细数据,包括丝线色彩、针法走向等信息。同时,通过智能存储系统,非遗数据的存储可以借助分布式存储、云存储等方式,确保其数据安全和长久性,使其随时可供调用,避免因传统载体易损、难以传承的困境。数字存档目前正往标准化与长效管理方向发展。非遗的数字存档并非简单的数据收集,更需要建立以标准化为基础的长效管理体系。2022年国家印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,2023年行业标准《非物质文化遗产数字化保护 数字资源采集和著录》开始实施。数字档案管理系统可以根据非遗项目的特性定制不同的存储方案,确保数据格式的兼容和标准的统一。同时,AI算法可以定期检测数据的完整性,并进行必要的优化更新,确保数据随行业发展不断完善。

非遗之“新”: AI驱动下的文化传承创新

AI技术在非遗传承中的核心作用体现在对文化符号的智能解读和再现方面。借助深度学习模型和自然语言处理技术,AI能够解构非遗中的象征性元素并提取其文化意涵。例如,AI的生成对抗网络(GAN)技术可以用来模拟湘西苗族银饰锻制工艺的图案和色彩,生成带有传统风格但

符合现代审美的非遗作品,赋予其新的生命力和视觉表现形式。AI的大数据分析功能通过对大量与湖南花鼓戏相关的剧本、唱腔、表演视频等数据进行解读,能够快速梳理出花鼓戏在不同历史时期的演变特点以及不同地区表演风格的差异之处。在非遗传承中,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术可为用户提供身临其境的体验。例如,通过访问“云上湖南非遗馆”数字展示项目,用户可以在虚拟空间中了解湖南非遗,从而激发参与感与认同感。在衡阳举办的第三届湖南非遗博览会中,Cave空间、AR湘绣、戏曲机器人与少儿戏曲学员同台表演、3D陶瓷打印等成果使“非遗+科技”具象化,这种方式唤起了观众的兴趣,还能使非遗知识更加深入人心,真正实现文化的传承。为了实现非遗的现代化再造,AI可以将传统非遗内容与数字创意产业结合,拓展其应用场景。例如,今年怀化发布首部AI全流程制作的非遗微短剧《孽龙传说》,创新非遗数字形式,用AI技术还原以国家级非遗代表性项目龙舞(芷江孽龙)及其传说为创作原型的故事;第十六届中国(浏阳)国际花炮文化节上,AI数字焰火秀《焰舞浏阳河》将数字烟花的绚烂、世界顶级芭蕾舞团的优雅、《浏阳河》的民歌魅力跨界呈现。

非遗之“火”: AI推动下的文化全球传播

AI赋能的非遗数字化创新,极大拓展了非遗

全球化传播的潜力。在跨平台传播中,AI技术可以通过多语言翻译、智能推荐等功能,帮助非遗内容打破语言与文化的界限,实现更广泛的跨文化传播。通过短视频、动画等富有吸引力的形式,将湖南的花鼓戏、湘绣等非物质文化遗产代表性项目生动还原,在YouTube、Instagram等国际平台上呈现,从而将中华优秀传统文化展现给全球观众。AI在非遗全球推广中扮演了重要角色,特别是在智能推荐和大数据分析方面。通过对用户行为和文化偏好的分析,AI能够精准定位目标观众,设计适合不同文化背景的推广策略。例如,AI可以分析不同国家和地区观众对湖南非物质文化遗产的兴趣点,并调整传播内容和形式,使其更具吸引力。借助AI推荐算法,湘绣、湘剧、民间剪纸等非遗可以更加有效地传递给目标观众,从而提升全球化传播的效率和深度,增强湖南非遗在国际上的知名度。在AI的支持下,湖南非遗的全球化传播不仅仅是内容的输出,更是品牌的塑造。运用AI技术构建湖南非物质文化遗产的标识运用和品牌故事体系,使其能够更好地融入国际市场。AI还可以帮助整合湖南非物质文化遗产资源,构建一个涵盖非遗展示、推广、互动体验的全球化数字平台,以此构建湖南非遗的数字生态系统,实现文化的有效输出与多层次传播。

【作者系株洲市职工大学校长、株洲市建委主任,湖南农业大学博士生导师。本文为国家自然科学基金项目“基于新媒体的非遗跨文化传播机理及活化应用研究”(72074033)阶段性成果】

善用中华文化经典符号讲好中国故事

刘瑞瑞 刘沛林

习近平总书记对宣传思想工作作出重要指示,明确提出“七个着力”,其中之一就是“着力加强国际传播能力建设,促进文明交流互鉴,充分激发全民族文化创新创造活力”。讲好中国故事,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象,需要在继承传统文化符号的基础上,融入多样化的艺术表现形式,打造富有中华文化意蕴的形象体系。

“内涵要准”,在准确把握中华文明的精神标识和文化精髓的基础上讲好中国故事。中华文化经典符号是中国各民族文化交流融合共享形成的代表中华优秀传统文化品格的精神标识,其中特有的天下兴亡、匹夫有责的担当意识,精忠报国、生死度外的爱国情怀,崇德向善、见贤思齐的社会风尚,孝悌忠信、礼义廉耻的荣辱观念,求同存异、和而不同的处世方法,文以载道、以文化人的教化思想,形神兼备、情景交融的美学追求,俭约自守、中和泰和的生活理念等,深刻体现着中华文化的思想内涵。准确把握好这些中华文化符号,整理其基因谱系和精神标识或元素,开展中华文化经

典符号的人文传播,对内有利于“加强对各民族共享的中华文化的认同”,铸牢中华民族共同体意识,对外有利于“传播可信、可爱、可敬的中华文化形象”,推动构建人类命运共同体。

“条理要清”,在充分梳理中华文化内在谱系的基础上讲好中国故事。中华文化内在谱系可以梳理为五个方面:第一类是文化象征符号谱系,是指人们在生产生活和社会发展过程中形成的民族标识性强的代指性文化符号,就像长城为代表中华民族自强不息的奋斗精神和众志成城、坚韧不屈的爱国情怀的重要象征符号谱系;第二类是文化生活符号谱系,是指人们在衣食住行活动中形成的以具体形式显现的文化符号,诸如中华民族特有的春节、端午节、中秋节等传统节日文化符号;第三类是文化智慧符号谱系,是指人们在生产生活中通过与大自然打交道而逐步形成的知识的总结,如二十四节气、中医,成为深刻了解中华文化的经典符号;第四类是文化艺术符号谱系,是指人们在艺术活动中形成的艺术创作类文化符号,如我国的书法国画、唐诗宋词、京剧戏曲、

吉祥图案等文化符号;第五类是文化思想符号谱系,是指人们在社会生活中形成的伦理思想符号和价值观念符号,如儒学、道家、墨家、兵家、农家、易学等。在实施中华文化资源普查工程的基础上,构建准确权威、开放共享的中华文化资源公共数据平台,对阐释推介具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化具有重要的意义。

“手段要新”,在运用数智化等多模态全景呈现方式的基础上讲好中国故事。利用数字化、智能化等方式实现多模态全景式呈现与传播是当下讲好中国故事的有效方式和途径。《黑神话:悟空》之所以那么火,得益于利用数字化技术,借助游戏模式实现数字化呈现与传播。数智化呈现与传播形式和模式很多,如微信、微博、短视频、动漫、游戏、电影电视、数字博物馆、数字作品、VR/AR(虚拟现实/增强现实)展示等,都可以成为各种中华文化经典符号全景呈现的载体和方式。还可以采用目前兴起的“VR大空间”方式对中华文化元素和符号进行有效传播,采用诸如“风起洛阳”“消失的法老”“神奇的圆明园”等元宇宙作

品,在40分钟左右的时间内,通过VR技术,沉浸式体验精彩的中华故事。也可以采用目前较为成功的“国宝会说话”“数字敦煌”“我们的节日”等数字作品形式,通过数字化情景设置,使融入动画、故事、游戏、节目中的中华文物、遗产、文字、习俗、服饰等更加鲜活。

“信心要足”,在坚守中华文化立场和中华文化主体性的基础上讲好中国故事。利用中华文化经典符号讲好中国故事必须坚守中华文化立场、传承中华文化基因。党的二十大报告强调要“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”。文化主体性是文化自信的根本依托。有了文化主体性,中华民族才有精神上的独立自主,这也是“两个结合”中第二个结合的基本认知基础。传播中华文化、讲述中国故事必须坚守中华文化立场,坚定文化自信,讲好中国故事,不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力,创造中华文化新辉煌。

【作者分别系长沙学院数字人文研究院成员;长沙学院数字人文研究院院长、教授、博士生导师,“乡土文化保护与数字文创”湖南省高校人文社科重点研究基地首席专家。本文为2024年国家社科基金文化遺產保护传承研究重大专项“数智赋能文化遺產保护的方法与路径研究”(24VWB018)阶段性成果】

用数字技术挖掘湖湘廉洁文化基因

詹琳

习近平总书记指出:“要运用新媒体新技术使工作活起来,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,增强时代感和吸引力。”湖湘廉洁文化蕴含着丰富的人文思想和道德规范,用数字技术挖掘湖湘廉洁文化基因,将其融入大学生廉洁文化教育,有助于铸牢大学生廉洁之魂,实现湖湘廉洁文化在新时代的活态传承。

推动智能挖掘与识别,做好湖湘廉洁文化基因谱系整理。推动湖湘廉洁文化基因智能挖掘与识别,提高湖湘廉洁文化基因数据采集、存储、关联、分析能力,为增强廉政教育认知力和阐释力、深化认知规律赋能。一方面,可以通过田野调查、文献查阅、大数据爬取等方法,做好湖湘廉洁文化内容素材的收集整理,并运用数字化手段存储和记录,采集湖湘廉洁文化基因数据;另一方面,做好湖湘廉洁文化基因的编码归类及谱系整理。比如,梳理湖湘廉洁文化的生成环境,了解不同环境带来的差异,构建空间谱系;厘清湖湘廉洁文化的因时流变,整理其发展

脉络,整理时间谱系;从理想信念、修身立德、勤俭持家、廉洁奉公等维度构建湖湘廉洁文化的精神谱系。

加强数字技术赋能,构建湖湘廉洁文化数智化教育资源库。加强数字技术在廉洁教育资源领域的多场景发展与应用,推动廉洁教育资源重组加工,资源呈现转向虚拟多样,资源分配转向智能推送,丰富廉洁教育资源供给。设计“空间-时间-语义”三维数据模型,全面映射湖湘廉洁文化历史演变和地理分布;开发基于深度学习的元数据提取工具,自动识别和标注数据的关键属性;建立专家学者参与的众包平台,持续补充和验证,提高湖湘廉洁文化数据质量和覆盖面,构建数字湖湘廉洁文化基因库。研发古文自然语言处理模型,实现历史文献知识的准确提取;设计跨模态知识表示方法,统一文本、图像、音频等多模态知识语义空间;基于图神经网络技术,构建知识图谱动态更新、知识推理模式;开发知识演化跟踪算法,跟踪可视化廉洁元素随时间和地域

的变迁过程,构建动态湖湘廉洁文化知识图谱。构建可动态调整内容生成策略的上下文感知AIGC模型;引入多智能体系统,模拟廉洁历史人物间的对话和互动;集成情感识别技术,实时分析学习者的情绪反应,调整教学内容和节奏;开发支持VR/AR/MR全景技术的教育场景生成方法与系统,生成智能化湖湘廉洁文化教育场景。全力推动数智化湖湘廉洁文化教育资源库构建。

注重全渠道融入与传播,促进湖湘廉洁文化基因活态传承。注重数智化数字廉洁教育空间的打造,重塑廉洁文化教育空间交往形态,实现高效能大学生廉洁文化教育,筑牢大学生廉洁之魂。思政课程与课程思政同频共振,教学内容与教学方式同步创新。将湖湘廉洁文化基因融入高校思政课程教学,将其作为思政课程和课程思政教学的一部分,数字赋能教学方式改革,实现情境交融与交互的有机结合。坚持环境营造和活动实践相辅相成,融入校园文化大课堂。弘扬廉洁

文化的精神特征,加强校园氛围的营造,营造湖湘廉洁文化景观,切实增强校园廉洁文化的渗透力、感染力,以廉润人;组织廉洁科创作品展、3D作品设计大赛,吸引学生深度参与廉洁文化数字作品创作,以廉育人;推动数字赋能,加强湖湘廉洁文化传承与发展,开展廉洁教育社会调研、文化下乡、志愿服务等活动,以廉励人。将数字技术与网络平台相结合,推动湖湘廉洁文化的展示与传播。对于廉洁文化的纪念馆、历史遗址和遗迹等资源,使用VR、AR等技术提供空间和功能导览,全方位展示结构及细节;打造以网络平台或实地展示平台为载体的数字化大学生廉洁文化教育产品,结合历史背景进行线上的展示与讲解;利用湖湘廉洁文化网站、社交平台、数字资源库等进行分享、推送,促进线上线下互动传播;捕捉大学生的体验习惯与需求,从历史、文化、旅游多角度切入,创新湖湘廉洁文化故事的现代表述和呈现手段,融通全媒体渠道。坚持全媒体渠道和数字技术同向发力,促进廉洁文化活态传承。

【作者系长沙学院经济与管理学院党总支书记、副教授。本文为湖南省高校思政工作研究项目“湖湘廉洁文化基因挖掘及其融入大学生廉洁教育路径研究”(24A56)阶段性成果】

发力文旅元宇宙,赋能湖湘非遗创新转化

曹佳

2024年3月,习近平总书记考察湖南时提出两道“融合命题”:一是探索文化和科技融合的有效机制,二是推进文化和旅游深度融合。2023年8月,工信部、教育部、文旅部等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023—2025年)》,提出要“运用数字化手段创新表现形式,丰富数字内容,创新呈现方式”,“增强文化的传播力、吸引力、感染力”。促进更多旅游景区拥抱元宇宙技术,加速元宇宙在文旅产业的落地应用,不仅回应了文化与科技融合发展的宏大命题,也为促进湖湘非物质文化遗产的创造性转化和创新性发展提供了路径选择。

以元宇宙赋能湖湘非遗内容生产创新,促进传统文化当代表达。元宇宙集成前沿数字技术,驱动文化内容生产持续创新。通过虚拟现实、人工智能、区块链等新兴技术,厘清非遗的历史渊源、文化内涵、生成要素以及存在形态,构建非遗数据库,可将凝聚文化记忆的遗产资源等转化为

有效生产要素。具体而言,可以从三个方面着手:将声音文字、视觉图像、实物模型等文化要素进行创意转化,设计非遗数字影音、数字藏品、数字游戏等文创产品;对生产作坊、传统工艺、经典产品等文化遗产开展数字重建,开发非遗虚拟展馆、数字文博、线上社区等文化体验应用;让文化环境、遗址公园、传习场所等文化场景实现虚实共生,打造非遗元宇宙特色小镇、沉浸式文化街区,主题演艺舞台等数字文旅项目。比如,将滩头木版年画融合数字孪生、混合现实、智能交互等技术,让线上传习所与线下主题街区混合相生,通过角色扮演、具身体验等形式,面向青年群体开启用户创作模式,体验年画艺人的工作生活。

以元宇宙赋能湖湘非遗传播方式创新,实现文化记忆多维呈现。元宇宙重塑传统媒介的传播模式,突破非遗传播的时空壁垒,实现线上与线下、现实与虚拟的无缝融合。例如,基于“云”技术的文化传播新范式,将“湘村”旅游、“湘音”演艺、

“湘瓷”展会等文化活动搬上“云端”,借助科技手段实现个性化参与沉浸式体验,不仅拓宽了文化传播的边界,也增强了体验者的文化获得感和幸福感。元宇宙创造了多元化的传播渠道。基于区块链、数字版权和虚拟现实等技术,通过数字文博、文创产品、虚拟展馆等文化衍生品构筑起多样化的非遗传播平台,开辟了全新的传播路径。这种数字化传播渠道,不受地理和时间限制,以更加快速、更加真实、更加生动的方式,提升了文化传播的效果。元宇宙赋能构建数字化非遗生态。元宇宙通过数字孪生、数字原生、虚实相生对非遗进行数据化、内容化、产品化处理,实现文化原型向虚拟空间映射,完成对非遗生成环境的深度模拟,从而实现对历史文化场景、社会人文环境的原真性体验。

以元宇宙赋能湖湘非遗消费场景创新,连接传统文化与现代生活。坚持文化创新,找到传统文化和现代生活的连接点,不断满足人民日

益增长的美好生活需要。基于新一代高速网络、数智科技和媒介技术的迭代演进,元宇宙将成为非遗创新发展的新内容场域和文化传播的新情境场域,为非遗创新转化创造了一个全新的数字化文化生态语境。近年来,在元宇宙技术的加持下,汨罗江畔的端午文化正在由单一的物理文化空间走向多维的数字文旅场景。当地从故事呈现、文化感知、制作体验、技艺传承、精神弘扬五个维度出发,一方面利用数字孪生技术,实现汨罗江人文环境向虚拟空间映射,形成沉浸式体验场景;另一方面让屈原、龙舟、粽子元素在虚拟空间呈现,孵化新的数字衍生品,打造数字原生场景;同时还通过创建数字孪生和数字原生混合的数字文旅新模式,建立虚实相生的多感官交互场景,深度感受端午习俗的历史内涵。这一过程中带来的文化数据整合、文化空间共享、文化沉浸传播、文明交流互鉴等创新路径,有力促进了湖湘非遗的创造性转化、创新性发展。

【作者系长沙学院艺术设计学院副教授,副院长。本文为湖南省教育厅重点项目“中华文化符号赋能文旅元宇宙的供给侧创新表达研究”(23A0611)阶段性成果】

湖南地处长江中游,呈“一江一湖三山四水”的生态空间格局。湘、资、沅、澧汇聚洞庭,稻茶飘香,鱼跃鸟飞;武陵、雪峰、罗霄山脉森林繁茂,孕育万千生灵,山水的紧密相连、相融,造就了湖湘儿女的精神特质。同时,这一方沃土上的人们在与自然环境适应、抗争、共生中凝结了大量生态智慧,形成了极具湖湘特色的生态文化,成为湖南悠久历史文化的重要组成部分。如何梳理、挖掘湖湘生态文化的基因,运用现代化科学技术手段传承湖湘优秀生态文化,助力产业蓬勃发展,是答好“两个融合”命题的应有之义。

梳理生态健康理念和生态景观行为表达和生态景观表征,建立湖湘生态文化特色资源库。从湖湘地区的图腾神话、文献典籍、节庆习俗和农耕历法中关于生态健康理念的 content 进行梳理。如湘西土家族的图腾神话中“人虎同源”“人树同源”等体现的“天人合一”朴素生态伦理观;贾谊的《鹏鸟赋》中“天地为炉兮,造化为工;阴阳为炭兮,万物为铜”,融合了道家顺应自然、无为而治的思想;儒家重视人与自然的关系,强调人与自然和谐,包含了丰富的生态思想,蕴含着丰富的生态智慧。从湖湘地区的生产生活方式、资源利用、传统规约中体现的环境行为进行梳理。如屈原的《离骚》中“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,体现了人与自然融为一体的健康生活方式;“稻田养鱼”“轮作休耕”“砌坎垒坡”“开辟梯田”“兴修水利”“用养结合”,都体现了人与自然和谐共生的理念。从湖湘文化遗址的景观形态、景观构成、景观功能中将体现生态景观表征呈现的内容进行梳理。如作为湖湘文化地标的岳麓书院,选址于风景优美的岳麓山脚,前面不远处就是湘江,背山面水,合乎“居阳背阴,山环水绕”之势,当中的各建筑景观也充分体现了人与自然、风景与文化、建筑与环境的有机结合;湘西“吊脚楼”、中国民间文化第一村张谷英村、紫鹊界梯田在传统村落形态、布局选址、建筑景观、农耕景观中体现的生态智慧也极具代表性。

提取湖湘地区蕴含的生态健康文化、生态环境文化和生态景观文化基因,构建湖湘生态文化基因图谱。从人与自然的关 系、人与社会的关系和人与自身的关 系中提取生态健康文化基因,如湖湘地区人与自然关系中体现的“亲近自然”“回报自然”“崇拜自然”,人与社会关系中体现的“教育内化”“仪式强化”“人际网络引导”“外部环境制衡”,人与自身关系中体现的“和谐相处”“勤劳善良”“热情勇敢”等。从环境管理、环境行为和生态环境中提取生态环境文化基因,如环境管理中强制性、约定性和自律性的文化基因,环境行为中自然资源保护、生态平衡维护和环境污染治理的文化基因;环境行为和环境适应型、抗风险适应型和改造补救型生态技能的文化基因等。从湖湘建筑景观、布局景观、农耕景观和文化景观中提取生态景观文化基因,包括建筑、布局、形态等各个方面。如建筑景观中的造型、风格和色调,布局景观中的模式、构成和安全,农耕景观中的形态、认同和意义,文化景观中的感知、美学和认同等。

秉持“文化+科技”“文化+旅游”理念,从生态康养发展、乡村环境治理和生态旅游等方面建立湖湘生态文化活态再生模式。利用数字化技术、新媒体技术等,将生态健康文化运用到景观营造、数字文创、全感官健康体验项目的呈现设计和新媒体传播,推动实现“精神愉悦→精神解放→天人合一”的生态康养活态再生。利用遥感技术、智慧监测技术等,将生态环境文化运用到美丽乡村建设中,在山林树木保护、河流水源管理、野生动植物适度索取、土地资源保护利用、衣食住行生态适宜等方面,推动实现“人与自然和谐共生理念→自然资源高效利用→生产生活绿色低碳”的活态传承。利用人工智能、虚拟现实技术等,将生态景观文化运用到民族生态旅游中,如特色景观显性表达、居住环境模式科学布局、自然人文景观和谐美丽及地方民族文化多元呈现等方面,推动优化“民族文化独特+体验场景多元→深度融合融入传承”的活态再生路径。

【作者系长沙学院经济与管理学院副院长。本文为教育部人文社科研究项目“土家族传统村落生态文化基因梳理及活态再生路径研究”(23YJ850001)”阶段性成果】

锚定『两个融合』,传承湖湘优秀生态文化
裴习君