

Doi: doi.org/10.70693/rwsk.v1i3.797

“数据”到“画布”：人工智能何以推动乡村艺术再生与文化遗产

徐 鹏¹

(¹ 上海第二工业大学, 上海 201209)

摘要: 文章主要探讨人工智能 (AI) 在乡村艺术再生与文化遗产中的应用, 重点聚焦于文化符号挖掘与重构、多元场景创设及协同演进机制等关键环节。研究首先从乡村艺术再生的概念与价值切入, 阐释其与乡村文化传承之间的互动关系。接着分析乡村文化符号的定义与类型, 剖析 AI 技术在文化符号挖掘的应用方式。在此基础上, 探讨 AI 在乡村公共艺术、手工艺复兴与艺术教育等多元场景中的创新实践, 进而提出 AI 驱动的乡村艺术与文化系统协同演进机制, 以期为乡村文化遗产活化利用提供理论参考与实践指引。

关键词: AI 驱动; 乡村艺术再生; 乡村文化传承

乡村文化是乡村社会系统的重要构成, 承载着历史记忆、文化认同与社区凝聚力。然而, 现代化进程加速、乡村社会结构嬗变与城镇化外溢效应, 使得乡村文化生态面临价值退化、文化符号衰微与艺术系统创新滞后等多重挑战。2025 年中央一号文件明确指出要“加强乡村文化遗产保护传承和活化利用”。

人工智能 (AI) 作为文化治理与文化生产的新兴技术工具, 凭借在图像识别、内容生成与效率优化等方面的能力, 在非遗保护、文化创意设计与公共艺术等领域显现极大潜力^[1]。但现有关于 AI 介入乡村文化的研究较为碎片、单一, 不足以阐明数字时代 AI 技术与乡村文化振兴的作用机制。基于此, 研究将首先厘清不同概念间内涵与关系, 其次探究 AI 技术在文化符号建构、多元场景创新中的应用与路径, 最后提出 AI 驱动下乡村艺术与文化系统的协同演进机制, 以期为乡村文化遗产保护传承与活化利用提供理论参考, 为 AI 技术在乡村文化振兴中深度实践提供指引。

一、乡村艺术再生与文化遗产的内涵

1.1 乡村艺术再生的内涵

乡村艺术再生是一个涵盖文化、社会与经济多维度的综合过程, 其核心在于通过艺术手段激活乡村内生文化力量, 重构乡村文化生态, 实现社会结构与经济模式的深度转型。与单一的艺术更新不同, 乡村艺术再生不仅关注艺术形式的创新, 还涉及乡村文化身份的重塑与文化基因的激活, 其本质在于以艺术为媒介, 唤醒乡村历史文化的潜能, 推动乡村社会、经济与文化的系统性融合^[2]。

在文化层面, 乡村艺术再生强调对传统文化元素的再发掘与当代表达, 促进文化生态的重构与活化。通过艺术实践与创新, 激活乡村特有的文化资源, 实现文化认同的重建与价值升华。在经济层面, 乡村艺术再生通过促进文化创意产业发展, 推动乡村经济模式向“文化+”的复合型路径转型, 摆脱单一产业依赖, 增强乡村的可持续发展能力。社会层面, 乡村艺术再生有助于提升乡村社区的凝聚力与文化归属感。借助艺术介入, 激励村民参与乡村文化建设与治理, 唤醒对本土文化的认同与自豪, 促进社会资本的积累与社区活力的重塑。由此可见, 乡村艺术再生是乡村振兴进程中的关键一环, 其价值不仅在于艺术形式的复兴, 更在于乡村文化系统的全面激活与重塑。

1.2 文化传承在乡村艺术再生中的角色

作为乡村文化系统的重要组成部分, 文化传承不仅承载着历史记忆与价值认同, 更为艺术再生提供丰富的文化资源与灵感源泉。乡村艺术再生依赖于文化传承所保留的非物质文化遗产、民俗符号与历史叙事, 这些元素为艺术再生提供了根基与生命力。文化传承通过保存和活化乡村的传统技艺、节庆习俗与民间故事等文化符号, 形成“传承—创新”的动力机制, 使乡村艺术在现代社会中能够持续焕发新的艺术表达与文化

基金项目: 数智赋能上海城市更新中的文化传承与创新机制研究; 2024 年度上海市哲学社会科学规划青年课题; 编号(2024ECK009)

作者简介: 徐鹏 (1991-), 男, 博士, 上海第二工业大学艺术与设计学院, 讲师, 研究方向: 乡村环境设计

价值。同时，文化传承也是激发乡村社区凝聚力与文化自信的重要纽带。通过艺术再生过程中对本土文化符号的重组与再诠释，文化传承得以被赋予新的时代内涵，促进乡村社区居民对乡土文化的认同感与归属感，进而推动乡村社会的和谐与持续发展。因此，文化传承既是乡村艺术再生的重要内容，也是实现艺术创新与社会价值提升的内在驱动力，为乡村振兴战略中的文化活力激发与艺术生态建构奠定了坚实的基础。

1.3 乡村艺术再生与文化传承的相互关系

乡村艺术再生与文化传承之间构成相辅相成、互为支撑的辩证关系。乡村艺术再生以文化传承为基础，通过对传统文化符号的激活与再创，推动乡村文化资源在当代语境中的转化与升华。而文化传承则为艺术再生注入历史深度与文化厚度，避免艺术再生产生“文化空心化”的风险。乡村艺术再生依托文化传承，能够打破传统与现代之间的隔阂，在继承乡村历史记忆与民俗传统的基础上，通过艺术创新实现乡村文化的活态再生。在此过程中，艺术再生通过现代艺术手法对传统文化元素进行重组与演绎，为乡村文化注入新的视觉语言与审美表达，提升乡村文化的传播力与影响力。

反之，文化传承也依赖于艺术再生的现代性激活。乡村艺术再生不仅为文化传承提供新的传播载体和表达方式，还能激发社区居民对传统文化的关注与参与，强化文化认同与乡土归属感。二者关系的核心在于传承与创新的动态平衡。缺乏文化传承，艺术再生将失去历史根基与文化内涵；缺乏艺术再生的创新介入，文化传承将停留在单一的保存与复述，难以实现可持续发展。通过乡村艺术再生与文化传承的协同互动，乡村文化系统得以实现“文化积淀—艺术转化—价值提升”的良性循环，助力乡村振兴战略的深入推进。

二、AI 驱动的乡村文化符号系统重塑

2.1 乡村文化符号的界定与类型

乡村文化符号作为乡村文化系统的重要组成部分，具有承载历史记忆、传递文化认同和维系社会秩序的功能。一般而言，乡村文化符号可划分为物质性与非物质性两类。物质性符号主要包括具有实体形态的文化要素，如建筑风格、民俗工艺、服饰图案及乡土器物，通常通过空间形态与视觉符号承载乡村的历史积淀与地域特征。非物质性符号则涉及无形的文化元素，包括节庆仪式、民俗信仰、方言俚语、民间传说等，其通过口耳相传、仪式实践等方式被延续，反映乡村社会的价值观与文化认同。二者相互交织，构成乡村文化生态的重要组成部分，为乡村艺术再生与文化传承提供了丰富的素材基础。

2.2 AI 赋能的文化符号数字化与创意转化

AI 技术在乡村文化符号的挖掘、重构与创新过程中发挥重要作用，显著提升了文化资源的数字化处理能力与再生潜力。首先，在文化符号挖掘阶段，AI 依托图像识别、深度学习与自然语言处理等技术手段，能够系统性地采集并分类乡村的物质与非物质文化符号^[3]。在物质文化层面，AI 通过对乡村建筑、手工艺品、服饰图案等的图像识别与特征提取，实现文化元素的自动化标注与分类，构建可视化的符号数据库，支撑乡村文化资源的数字化归档与管理。在非物质文化方向，AI 借助自然语言处理与语义分析技术，深入挖掘方言俚语、民间传说、节庆习俗等无形文化资源，并将其转化为结构化、知识化的语义网络，实现文化信息的系统化整理。其次，AI 技术还具备跨模态数据融合能力，能够整合乡村的图像、文本与音频等多类型数据，识别物质与非物质文化符号间的潜在关联，为后续的文化设计与创新奠定基础。在符号重构与创新方面，AI 通过生成式对抗网络（GAN）、风格迁移等算法，基于已挖掘的文化符号数据，自动生成融合乡村传统元素与现代设计风格的新型视觉图案，广泛应用于乡村公共艺术、手工艺品与数字文创产品设计中，提升乡村文化产品的视觉表现力与文化识别度^[4]。同时，AI 还能够通过知识图谱与语义推理机制，深度解析传统文化符号背后的历史意涵与情感内核，推动符号的内涵重构与文化价值升华。借助虚拟现实与增强现实等技术，拓展文化符号的传播媒介与表现形式，将传统文化符号转化为沉浸式、交互式的艺术体验，丰富乡村文化的数字传播渠道与创新表达方式。

三、基于 AI 赋能的乡村艺术多元场景应用

3.1 AI 赋能乡村公共艺术

AI 技术为乡村公共艺术设计提供数据驱动的创作路径，在乡村空间文化营造中发挥积极作用。首先，AI 依托大数据分析模式识别技术，能够系统化整合乡村的地域文化资源、自然景观特征与居民行为偏好，辅助设计团队准确识别乡村空间中的文化符号与审美需求^[5]。这一过程不仅优化了公共艺术作品与乡土文化的关联性，也提升了作品与空间环境的适配度与文化表达的针对性。其次，AI 在空间设计层面，通过智能建模与可视化仿真系统，支持公共艺术与乡村空间的协调性设计，实现艺术作品在空间层级中的合理布局与功能性优化^[6]。此外，AI 还可以简化公共艺术项目的设计、建模与呈现流程，提升艺术设计的工程效率与资源利用率，为公共艺术在乡村公共空间的推广应用提供技术支持，降低实施成本，拓展乡村公共艺术的覆盖范围与实施深度。

3.2 AI 赋能乡村手工艺

AI 技术在乡村手工艺的设计开发与非遗技艺保护中展现出重要价值，主要体现在手工艺产品设计的智能化优化、技艺传承机制的数字化构建与产品市场化策略的科学化提升三个方面。在设计上，AI 通过深度学习与风格生成技术，可对乡村传统工艺元素（如纹样、结构与材质）的图像数据进行自动提取与结构分

析,生成符合现代设计语境与市场审美的创新型工艺产品,促进传统符号的当代表达,增强产品的艺术属性与商业价值。在传承方面,AI依托虚拟仿真与远程教学平台,重构了手工艺技艺的数字化传承机制,提升了乡村手工艺的传承效率与覆盖广度,为非遗技艺的保护与传播提供有效途径。此外,AI基于市场数据分析,对手工艺产品的消费结构、用户偏好与需求动态进行定量分析,为乡村手工艺的产品开发、价格定位与市场推广提供科学支撑,助力乡村手工艺实现设计创新与产业可持续发展。

3.3 AI 赋能乡村艺术教育

AI技术在乡村艺术教育中的应用,有助于优化教育资源配置,提升乡村地区艺术教育的可及性与智能化水平。AI依托智能教学系统,对乡村学生的学习能力、认知水平与兴趣偏好的自动分析,可以精准匹配个性化的艺术教育方案,满足学生的差异化学习需求,缓解乡村地区因资源匮乏导致的艺术教育短板问题^[7]。AI系统结合作品评估与过程性反馈机制,能够在音乐、绘画与设计等基础艺术训练环节,提供实时分析与定制化指导,提升学生艺术学习的针对性与有效性。同时,AI辅助的创作工具,如智能绘图系统与音乐生成平台,可以降低艺术创作的技能门槛,为乡村学生提供了多样化的创作媒介。此外,AI技术通过虚拟现实、增强现实等手段,拓展了乡村艺术教育的教学场景,提升了教学的互动性与沉浸感,为乡村文化振兴背景下的艺术人才培养提供了技术支撑。

四、AI 驱动下乡村艺术与文化系统的协同演进机制

4.1 生成模型与乡村文化创新的协同机制

生成模型作为人工智能的重要组成部分,在乡村文化创新中具备显著的协同推动作用。一方面,生成模型能够依托深度学习算法对大量乡村文化数据进行特征提取与风格学习,自动生成符合乡村文化特色的艺术内容,涵盖视觉图案、空间设计与工艺造型等多个层面,显著提升乡村文化创作的效率与艺术表现力。例如,AI通过对非遗技艺、地方建筑元素与民间故事等多样文化资源的学习,生成融合传统审美元素与现代设计风格的新型文化符号,拓展乡村文化的艺术表达边界。另一方面,生成模型具备较强的跨领域融合能力,能够在视觉设计、数字媒体与公共艺术等多重应用场景中,灵活整合乡村文化符号与当代艺术语言,形成传统文化与现代创意协同共生的艺术表现体系^[8]。此外,生成模型的迭代学习机制还能够多轮次数据训练中,动态优化生成内容的文化契合度与表现多样性,进一步推动乡村文化在不同传播媒介中的活态演绎,丰富乡村文化产品的创意来源,为文化创新与乡村艺术再生提供系统性技术支撑。

4.2 知识图谱支持下的文化资源数字化管理机制

知识图谱在乡村文化资源管理中的应用,能够显著提升文化数据的系统性整合、关联性建构与智能化利用水平。通过对乡村历史遗迹、非遗技艺、民俗信仰、文化人物与民间传说等多维文化信息的语义建模,知识图谱能够建立具有高度结构化、层级化与网络化特征的文化知识体系,实现文化资源的精细化整理与深度关联^[9]。相较于传统的文化资源管理方式,知识图谱突破了数据分散与信息孤岛的问题,支持文化数据在管理、检索与应用中的高效流转与共享,提升乡村文化的数字治理能力。进一步地,知识图谱结合用户兴趣数据、行为路径与内容消费习惯,能够实现文化内容的智能推送与个性化推荐,提升文化产品的精准传播与用户匹配度。此外,知识图谱具备知识更新与语义推理功能,可动态整合新收集的文化数据,不断完善文化资源数据库,推动乡村文化资源的可持续数字化管理。该机制不仅服务于文化传承、艺术创作与公共教育,还可为乡村文化产业开发与数字乡村建设提供数据基础与决策支持,助力乡村文化生态的智能化治理与多维利用。

4.3 社区智能平台与文化共生机制

社区智能平台作为融合信息化管理与文化服务功能的数字系统,在乡村文化传承与社区治理融合中的作用日益突出。平台通过整合虚拟展览、文化资源库、在线学习、社区互动等模块,搭建起文化创作、学习与共享的数字化协作空间,成为乡村文化资源与社区居民之间的交互纽带。依托社区智能平台,乡村居民可通过移动端、PC端等多终端渠道,便捷访问乡村非遗项目、地方艺术作品与传统技艺资料,提升对本土文化的认知与参与意愿。同时,平台支持居民在虚拟空间内进行文化创作、作品展示与交流互动,增强村民的文化主体意识与社区文化认同感。此外,平台通过数据共享机制与社区治理系统的嵌入,推动文化资源在社区治理中的功能性应用,如支持乡村公共文化活动的策划、文化议题的讨论与村落文化规则的共建,促进文化传承、社区协同与社会治理的有机结合,进而打破传统乡村文化传承中社区参与度不足、文化传播半径有限的局限,推动文化资源与社区社会结构之间的共生互动,为乡村艺术活化、文化振兴与社区治理现代化提供数字化基础设施。

五、结语

本文探讨了AI技术在乡村艺术再生与文化传承中的应用机理,重点分析AI在文化符号挖掘、多元应用场景中的实践路径,提出AI驱动下乡村艺术与文化系统的协同演进机制,助力乡村文化遗产在现代语境下实现活态传承与再生利用。未来研究可进一步聚焦AI在不同地域与文化背景下的适配机制,深化对AI与乡村空间、社区治理及文化多样性之间协同关系的探索,完善AI技术在乡村文化振兴中的理论与实践框架。

参考文献:

- [1] 孙茂松.机器语言能力和人工智能助力乡村振兴[J].语言科学, 2022, 21(5):453-455.
- [2] 向勇.乡村性的重构: 中国艺术乡建的本土美学实践[J].民族艺术研究,2025,38(01):5-13.
- [3] 文丰安.人工智能助推乡村振兴发展的现状与路径探析[J].江淮论坛, 2022(6):65-70.
- [4] 吴瑜鹏.人工智能在数字乡村建设中的应用[J].中国农业资源与区划, 2023, 44(10):97,122.
- [5] 常鑫.基于 CiteSpace 的国内设计赋能乡村振兴研究热点与趋势分析[J].包装工程, 2023, 44(4):358-367.
- [6] 徐鹏,沈静怡.数智技术赋能城市历史文化街区可持续更新策略研究[J].智能城市,2024,10(11):69-72.
- [7] 付卫东,汪琪.乡村教育数字化转型:价值意蕴,风险隐忧与策略调适[J].河北师范大学学报 (教育科学版), 2024, 26(5):83-90.
- [8] 曹银山,邹照斌.类 ChatGPT 人工智能技术赋能乡村文化振兴:机遇,挑战和路径[J].图书馆, 2024(6):67-73.
- [9] 耿国华,高健,汤汶,等.文化遗产数字化保护与应用研究综述[J].西北大学学报(自然科学版),2025,55(01):1-22.

Research on AI-Driven Rural Art Regeneration and Cultural Heritage Transmission

Xu Peng¹

¹ School of Art and Design, Shanghai Second Polytechnic University, Shanghai, China

Abstract: This paper explores the application of artificial intelligence (AI) in rural art regeneration and cultural heritage transmission, focusing on cultural symbol mining and reconstruction, the development of diverse application scenarios, and the formation of a collaborative evolution framework. The study outlines the concept and relevance of rural art regeneration and its relationship with cultural heritage practices. It further identifies types of rural cultural symbols and examines AI-assisted methods for their extraction and reinterpretation. Based on this, the paper discusses AI-driven practices in rural public art, handicraft revitalization, and arts education. Finally, it proposes a preliminary framework for AI-supported collaboration between rural art and cultural systems, aiming to contribute to the sustainable activation and utilization of rural cultural heritage.

Keywords: AI-Driven; Rural Art Regeneration; Cultural Heritage Transmission