

Doi: doi.org/10.70693/rwsk.v1i4.863

“人工智能+”背景下转媒体在文化遗产保护与创新中的应用研究

贾雨晴¹

(¹ 上海戏剧学院, 上海 200040)

摘要: 在人工智能时代背景下, 文化遗产保护与创新正朝着数字化、跨媒介化的方向发展。文化遗产保护与创新已不仅是简单的文化保护, 而是一个涉及媒介转化、技术创新的复杂过程。由于全球化的影响, 保持民族独特性、传承中华优秀传统文化是非常重要的。在保护与传承文化遗产的过程中, 艺术起到了桥梁和纽带的作用。艺术作品通过审美教育、艺术创作等方式, 潜移默化的影响着年轻人的价值观、审美观等, 使优秀民族文化得以延续。同时, 艺术家在创作过程中, 对文化遗产的挖掘和研究, 有助于丰富和拓展文化遗产的内涵。无论是通过现代方式表达传统内容, 还是借助传统方式表达现代内容, 依托人工智能技术, 借助转媒体为文化遗产的保护与创新提供新的可能性。

关键词: 文化遗产保护与创新; 转媒体; 人工智能技术

一、引言

在科技与媒介的不断推动下, 文化遗产的保护和创新面临着前所未有的变革。如何在现代化进程中保存和发展各民族优秀传统文化, 并使之有效地参与到当代社会发展进程之中, 成为当今世界各国共同关心的问题。无论是通过现代方式表达传统内容, 还是借助传统方式表达现代内容, 依托人工智能技术, 借助转媒体为文化遗产的保护与创新提供新的可能性。转媒体作为一种艺术创作的创新方式, 打破传统艺术设计的媒介, 有助于不同文化之间的交流与融合, 逐渐成为推动文化遗产保护与创新的重要力量, 促进文化的创新与多元化。

二、“人工智能+”背景下文化遗产保护与创新的机遇

(一) 文化遗产保护与传承的重要性

文化遗产是中华优秀传统文化的重要载体。中国优秀传统文化历经千百年, 前人留下大量宝贵的文化财富, 是中华民族最基本的文化基因。如今现代化进程的快速发展, 在我国各地引起各种传统文化不同程度的损毁与消亡, 逐渐影响到文化生态平衡, 制约了经济的可持续发展及社会的全面进步。2024 年 8 月 6 日, 习近平总书记对加强文化遗产保护传承利用工作作出重要指示, 强调“要持续加强文化和自然遗产传承、利用工作, 使其在新时代焕发新活力、绽放新光彩, 更好满足人民群众的美好生活需求”。艺术作为文化遗产的重要组成部分, 具有深厚的历史和文化价值。艺术作品具有强烈的感染力和传播力, 能够激发人们对民族文化的热爱, 增强民族自豪感。在艺术设计领域, 顺应时代发展而产生的艺术新生态, 在文化遗产保护与创新中扮演着至关重要的角色。

作者简介: 贾雨晴(1996—), 女, 硕士研究生, 研究方向为艺术设计、数字艺术、艺术与科技。

（二）人工智能技术助力文化遗产保护与创新

随着数字技术和人工智能技术的快速发展，文化遗产的保护与创新迎来了新的机遇。数字技术为文化遗产的保存、修复和传播提供了强有力的工具，而人工智能技术则通过创新性的应用，赋予传统文化新的表达形式。借助网络、社交媒体等展示文化遗产，世界各地的社交媒体平台的用户活跃度都在持续上升，为文化遗产的传播提供了庞大的受众基础，精准的大数据推算使文化遗产可以更精准地投放给感兴趣的人群，有助于全球范围内的快速传播与普及。

正在内测展出的大空间沉浸式 VR 探索体验项目《消失的圆明园》是由中央美术学院圆明园研究中心与上海风语筑公司共同开发，其通过史料研读、图纸分析、专家配合，1:1 高精度地数字化还原圆明园。与在圆明园遗址公园实地游览不同，人们可以在《消失的圆明园》中观赏到曾经的园中胜景，比如喷云泄雾的大水法、完好无损的生肖兽首等。跟随虚拟向导的指引，更全面地了解这座皇家园林的辉煌历史与壮丽景色，感受到圆明园作为“万园之园”的独特魅力。结合历史资料研究和 AI 大模型演算的方式，重现中华优秀传统文化，使其焕发出新的活力。

在 2025 年初，上海图书馆新馆展出的“与时麒鸣——纪念周信芳诞辰 130 周年展”中，通过 AI 技术使京剧艺术大师周信芳的静态老照片“活”了起来（见图 1），使周信芳与当代观众产生了跨越时空的凝望与交流。在展览现场，人工智能技术使静态史料动态化，既符合当代观众“短视频”的阅读习惯，也丰富了展览的展示形式。这一案例不仅展示了人工智能技术在文化遗产创新中的潜力，也为传统文化的现代化传播提供了新的思路。

图 1 “与时麒鸣——纪念周信芳诞辰 130 周年展”现场图片

三、转媒体赋能文化遗产保护与创新

（一）转媒体艺术的概念与特征

“转媒体”是指一个媒体跨越原有边界转化成另一个媒体的艺术形式。“转”是一个彼此传递的过程，是一个思想对撞、相互嵌入、裂变的过程，也是将创新能量物化的专业过程。从转媒体可以引申出转媒体艺术 (Transmedia Art) 的概念，即从一种或几种媒体转为另一种或几种媒体艺术。从转媒体艺术的视角，可以将艺术创作分为三个环节，先是输入端，即接触或接受几种不同专业领域的环节；再是转换器，即进行媒介转化或融合环节，可以是人或者机器；最后是输出端，即生成几种不同媒介融合的媒体作品的环节。

转媒体艺术可以整合不同领域的专长和资源，提升作品的创新性和丰富性，符合当代受众的兴趣点，

增加艺术作品的市场竞争力。在 2014 年法国品牌琳娜希曼朵将秀场布置成一位模特的巨大“裙摆”，运用 3D Mapping 技术，把“裙摆”作为幕布，每一系列主题开始前，“裙摆”顶部有演员会配合数字影像进行表演。将每个不同系列时装的主题灵感转化并制作成动画、灯光、投影相结合的数字影像，与正在 T 台上行走的模特相呼应，舞台设计师尝试把戏剧元素介入到时装展演中，借助服装、舞台、剧情三者之间的互通性，为舞台空间创造了新的时间维度，从而提高了舞台的虚实能力，让观众在视觉上获得更加冲击力和多样的体验。

（二）人工智能技术下的转媒体艺术

随着艺术创作的现代化发展，不同媒介之间的边界进一步消融，人工智能技术开始辅助艺术家创作。艺术家在创作中，更加有意识地跨出自己常用的创作方式，了解其他媒介的可能性，更多接触其它领域及专业的人士或工具，发现更多媒介交叉点后进行转媒体艺术创作。使得内容更加丰富和立体，能够吸引不同背景和兴趣的观众。

2024 年末，在上海 U12 剧场演出的《巨物之城》是由上海戏剧学院与上海理工大学进行科学与艺术融合共同创作的机器人戏剧，是国内首部以未来人机共生时代为背景，以机器人作为主要角色的作品。将 TIAGo、移动双臂机器人、仿生机器人等一批智能机器人转化为舞台上的“演员”，与真人演员同台演出，并且随着剧情的发展，每个机器人“演员”都展现出不同的个性，以其精确的动作和编程预设的表达，展现了一种与人类演员截然不同的表演风格。该剧将传统媒体与新兴科技进行互通融合，展现了未来艺术创新的无限可能。

四、转媒体在文化遗产保护与创新的表现

（一）传统内容与现代方式

在全球化的影响下，保持民族独特性、传承中华优秀传统文化是非常重要的。在保护与传承文化遗产的过程中，艺术起到了桥梁和纽带的作用。艺术作品通过审美教育、艺术创作等方式，潜移默化的影响着年轻人的价值观、审美观等，使优秀民族文化得以延续。同时，艺术家在创作过程中，对文化遗产的挖掘和研究，有助于丰富和拓展文化遗产的内涵。

作为中国古典四大名著之一的《西游记》，其丰富的故事情节和深刻的文化内涵吸引并影响数代中国人，从古至今不断以各种艺术形式进行重新演绎。2024 年 8 月，国产首款 3A 游戏《黑神话：悟空》一经上线，引起全球范围的热潮。《黑神话：悟空》借助数字技术，将中国传统文化与当下年轻人熟悉的游戏语言结合，形成独具特色的文化表达，创新性地演绎名著《西游记》，使其在游戏交互中获得新的解读，焕发出新的活力。游戏中许多场景和建筑模型都真实取材于中国各地上百年的古代建筑、古代寺庙等 36 个建筑古迹，比如山西大同悬空寺、山西朔州应县木塔等。在配乐方面，还邀请中国陕北说书非物质文化遗产传承人熊竹英演绎游戏内的唱词，并为游戏中的角色配置了动作捕捉，让角色边弹边唱，将陕北说书在游戏中再现，被更多人所知。

通过游戏这种现代艺术形式，将中国传统文化元素高度复原到游戏之中，使这些珍贵的文化遗产得以广泛传播和认知。

（二）现代内容与传统方式

随着时代的变迁和科技的发展，曾经优秀的传统文化也需要与时俱进。中国戏曲在明清时代曾风靡全国，无论穷人富人都以听戏作为自己重要的生活乐趣之一，但时至今日，听戏懂戏的年轻人越来越少，以前经典戏曲剧目逐渐不适当下的时代审美。

2013 年上海越剧院推出的连台本越剧《甄嬛》，该剧根据热门小说《甄嬛传》进行改编，巧妙运用当代社会的热门题材带动逐渐边缘化的戏曲艺术，越剧《甄嬛》发挥了越剧擅长抒情的特点，着重刻画剧中人的情感经历，既忠实于原著，又具有鲜明的剧种特色。编剧将小说中皇后和华妃两个角色合二为一，并强化了温实初与沈眉庄之间的爱情戏，这样的改编使得人物性格更加鲜明，情节更加紧凑。同时，越剧版也削弱了原著中的“宫斗”成分，更加注重表现人物内心的情感纠葛和生死不渝的爱情。在保持越剧艺术传统韵味的同时，也呈现出更加时尚和多元的面貌。

将现代小说引入传统越剧，将现代流行的主题内容以中国传统方式演绎出来，是对传统中国戏曲艺术保护与传承的一次积极探索。

五、转媒体在文化遗产保护与创新的作用

（一）拓宽保护与创新路径：现代技术对文化遗产的数字化

现代数字化创作方式如 3D 建模、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、人工智能等技术，随着技术发展，将在文化遗产保护与创新中发挥越来越重要的作用。这些技术不仅为文化遗产提供了精确的数字化记录存储，还通过虚拟重建、智能监控等手段加强了对文化遗产的保护和修复。

在 2024 年 5 月的第七届数字中国建设成果展览会中，故宫博物院作为“数字文化”展区中的重要参展单位，展示了全景故宫、虚拟现实剧场、文物对比鉴赏、御花园 VR 体验等 8 个数字展项。从文物类型全覆盖到数字呈现多模态，其中“文物对比鉴赏”可以在故宫数据库中任意选择藏品投射到四联屏上，通过精细影像对比分析、研究、标注和鉴赏藏品，以及“御花园 VR 体验项目”以高精度数字三维模型复现故宫御花园区域，观众可以通过 VR 设备互动体验万春亭古建筑修缮、钦安殿祭祀、鹿囿喂鹿、澄瑞亭喂鱼等 4 个虚拟现实场景。

将古老的文物和古代建筑数字化，进一步挖掘数字资源数据新价值，不仅有利于文化遗产的数字化存档与保护，还可以使公众能够通过互动体验更深入地了解文化遗产。

（二）促进创新发展：传统文化对文化遗产的转化设计

转媒体艺术促进了文化遗产的活化利用，不仅丰富了艺术作品的文化内涵，还使文化遗产在更广泛的领域内得到传播和弘扬。中国戏曲服饰纹样，拥有悠久的历史、丰富的文化内涵。在现代设计中，以中国戏曲服饰纹样的基因、基元为对象，采用“十字挑花工艺”、“剪纸工艺”的手法进行转化设计，无疑为创新当代十字挑花艺术、当代剪纸工艺提供了新的视角和思路。

十字挑花工艺是一种传统的手工艺技术。在设计过程中，设计师通过解构和重组戏曲服饰的传统纹样，提取其基本的图形元素和结构原理，如龙、凤、鹤、梅、兰、竹、菊等一系列戏曲中常见元素，再将这些元素和原理以十字挑花工艺的形式重新组合和演绎，创造出既具有传统文化韵味，又符合现代审美需求的新型纹样。

剪纸艺术讲究对称性、结构性，题材多结合中国古典文学、传说、历史和宗教故事，这与中国戏曲传统服饰纹样不谋而合。剪纸工艺常用流畅、自然的线条，非常符合纹样的表达，比如“云纹”和“火焰纹”等。戏曲中的龙、凤、狮、虎等纹样（见图 2），都可以被巧妙地融入剪纸作品中，成为作品的主题或背景。这不仅增强了作品的视觉冲击力，还为其增添了身后的文化内涵。

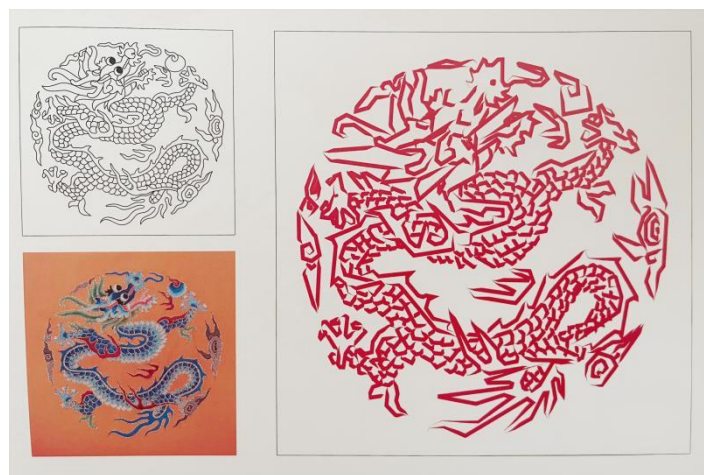

图2 中国戏曲传统服饰纹样转化为剪纸艺术

（三）推动文化传承：中华优秀传统文化的教育与普及

文化是一个民族的灵魂，通过文化传承，人们能够更好地了解本国文化根源，对于个人成长和性格塑造具有重要意义。随着社会经济的发展，人们对教育方式的需求已显著改变，传统的课堂教育已难以满足日益增长的需求。中国革命历史是近代中国重要的文化遗产，无数革命先烈留下的优良传统永远是激励中华民族前进的宝贵财富。对于红色文化资源，既要注重有形遗产的保护，又要注重无形遗产的传承。如何从呆板机械的说教中挣脱出来，用游客容易接受、易于共情的方式展现红色传统，一直是红色景区努力的方向。2024年国庆时期，在山东沂蒙红色影视基地推出了一项旅游体验项目“跟着团长打县城”，引起全国性的热议。该项目体验总时长约25分钟，以电视剧《亮剑》中攻打平安县城的场景为蓝本，还原1942年抗战时期的情景，游客们作为“报名参军”的群众进入景区，他们先参与“战前动员”，然后三支八路军连队汇集到城墙下，在团长的带领下向“县城”发起总攻。让游客在角色扮演中体验模拟战斗过程，重现解放县城的激情瞬间。不仅满足了游客的娱乐需求，还能够让游客在旅游过程中学习到更多的文化知识和历史渊源，感受革命先烈的英勇事迹。

项目将红色文化资源与现代技术、旅游和教育相结合，为文化遗产的传承与普及提供了新的思路和途径。

六、结论

在人工智能时代背景下，文化遗产保护与创新正朝着数字化、跨媒介化的方向发展。文化遗产保护与创新已不仅是简单的文化保护，而是一个涉及媒介转化、技术创新的复杂过程。转媒体艺术创作已成为文化遗产保护与创新的重要动力，数字技术、人工智能和跨学科的合作，不仅为文化遗产提供了更加高效与精准的保护手段，也为其创新与传承提供了新的可能。我们不仅需要关注技术与文化、传统与创新之间的平衡，确保文化遗产的保护不仅仅是技术层面的延续，更是对历史、文化与人类价值的深刻理解。

参考文献：

- [1] 董和谐, 非物质文化遗产——昆曲的来源、保护与传承——读《非物质文化遗产保护与国家文化发展战略》有感[J]. 戏剧之家, 2019(14):37.
- [2] 新华社, 中国政府网. 习近平对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出重要指示强调: 守护好中华民族的文化瑰宝和自然珍宝 让文化和自然遗产在新时代焕发新活力绽放新光彩 [EB/OL]. (2024-08-06). https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202408/content_6966752.htm.

- [3] 夏萍, 郑蕾, “与时麒鸣——纪念周信芳诞辰 130 周年展”策展综述[J].上海艺术评论,2024(6):11-13.
- [4] 杨青青, 转媒体时尚艺术——当代艺术作品从灵感到质感的转换创作与实践[J].戏剧艺术,2012(4):113-116.
- [5] 陈永东, 杨青青, 基于转媒体的传统文化艺术转化与传播策略[J].新闻爱好者,2023(3):58-61.
- [6] 王强春, 《黑神话: 悟空》跨文化传播策略与路径研究[J].学术探索,2025(2):127-133.
- [7] 程延如冰, 李志斌, 戏曲创新问题浅议——从越剧《甄嬛》谈起[J].戏剧之家,2016(9):10-11.
- [8] 杨青青, 中国戏曲服饰纹样元素码设计研究[M].上海:东华大学出版社,2023:230-243.
- [9] 新华社, 沂南县人民政府. 新华社 | 山东沂南: “红色+”激发文旅新活力[EB/OL].(2024-11-09).<http://www.yinan.gov.cn/info/7776/157540.htm>.

AI+ Driven Transmedia Applications in Cultural Heritage Conservation and Innovation

JIA Yuqing¹

¹ JIA Yuqing, Shanghai Theatre Academy, Shanghai, China

Abstract: Under the backdrop of the artificial intelligence era, the protection and innovation of cultural heritage are evolving towards digitalization and cross-media integration. Cultural heritage preservation and innovation have transcended mere conservation efforts, emerging as a complex process involving media transformation and technological innovation. Amidst globalization, preserving national uniqueness and inheriting China's outstanding traditional culture has become critically important. In this process of cultural heritage preservation and transmission, art serves as both a bridge and a bond. Through aesthetic education and artistic creation, artworks subtly influence the values and aesthetic perspectives of younger generations, thereby ensuring the continuity of exceptional ethnic culture. Simultaneously, artists' exploration and research of cultural heritage during creative processes contribute to enriching and expanding its inherent significance. Whether expressing traditional content through modern means or conveying modern themes via traditional methods, the application of artificial intelligence technology and transmedia approaches provides new possibilities for the protection and innovation of cultural heritage. This technological integration enables innovative interpretations while maintaining cultural authenticity, creating a dynamic interplay between historical legacy and contemporary expression.

Keywords: Preservation and innovation of cultural heritage; Transfer media; Artificial intelligence technology