

数智时代下非遗文化的数字化保护与传承

胡中平

(湘潭大学艺术学院, 湖南 湘潭 411199)

摘要:在数智化时代,非物质文化遗产的传承面临着前所未有的机遇与挑战,伴随着数字技术的飞速发展,非物质文化遗产的数字化成为了文化保护与开发的重要手段。随着高清影像、三维扫描、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等技术的发展,非遗的数字化传承能够跨越地域和时间的界限,以更加生动和直观的方式进行记录和展示,这种技术进步不仅为非遗文化的保护和普及提供了新的手段,而且增强了公众对这些珍贵文化遗产的认识和兴趣。本文将探讨数字技术如何助力非遗文化的有效保护与传承,分析并提出相应的策略和建议。

关键词:数字化;非遗文化;非遗保护

非遗文化是我国不同民族经济文化发展的象征,凝结了无数民族文化的精髓,我们可以从中挖掘民族文化精神,为我们再现地域人民精神状态。文化和科技的发展有着紧密的联系,在物联网、云计算和5G网络的发展之下,移动智能设备和公共资源日渐繁荣,非遗文化的保护与传承也遇到了巨大挑战。数智时代下,我们进入了以信息技术为主导的产业发展和技术革命中,非遗文化在面临巨大冲击的同时也推动着文化产业进行转型升级。过往人们对非遗文化的重视度不足导致很多技艺失传,数字化手段的出现为非遗文化的保护与传承带来了新的可能,起到了保护传统文化的作用。

一、数字技术对非遗文化保护的影响

数字技术的飞速发展与普及应用对非遗文化保护产生了重大影响,数字化成为当前非遗文化传承弘扬的重要趋势。首先,在非遗文化保护层面,数字技术提供了全新的保护手段,通过数字化存储、虚拟展示等方式,不仅可以保证文化内容永久留存,而且能够借助数字技术、虚拟现实、社交媒体等技术与平台向全球范围内广泛传播。其次,数字技术也转变了非遗文化保护与传播的方式。一方面,非遗文化可以依托互联网渠道进行广泛传播,尤其在社交媒体平台、短视频分享等途径下,实现了线上线下双空间的文化渲染与传播效果。另一方面,非遗文化还可以借助多元数字技术建立文化旅游区、数字图书馆、虚拟现实体验馆等数字化服务中心与服务基地,让人们拥有更真实的体验,形成完整的产业链条,甚至实现跨越时空与地域,为不同地区的人们提供文化传播服务。此外,在非遗文化的留存与发展过程中,还可以借助区块链、NFT等技术,保证非遗文化拥有更完善的数字化与档案化留存,进而为非遗文化的进一步发展奠定基础。

二、数智时代下非遗文化保护与传播的意义

(一)有助于丰富审美元素

数字化时代的到来,打破了非物质文化遗产以传承人作为传播主体的限制以及传播的时空壁垒,使原有的传播方式有所转变,就此形成了集多种宣传媒介为一体的立体传播通道。非遗文化是我国传统文化的典型代表,身处数字化背景,就需要其以全方位为状态参与到现代审美潮流中。非遗文化是不同民族祖先生产知识、生产经验等方面的物化作品,更是现代社会不能缺少的本土审美元素。数字化手段的融入,使非遗文化的审美元素更加丰富,从物质、行为与情感上审美意义更加突出,如苏州桃花坞木板年画,不但有着极强的艺术表现力,而且物质形态具有十足的美感,利用数字化技术将其和特定的节日场景相联,行为美体现得淋漓尽致。

(二)有助于激发创造力

数字化语境下,非遗文化的发展和传承也要紧跟时代发展潮

流,坚持与时俱进的原则,积极将新媒体、新技术等新颖的表现形式与其联系起来,创造新的表现方式。非遗文化自身既有科学属性,同时也具有艺术属性,很多非遗文化中有科学原理。如宜兴紫砂陶技艺中包含了古人对材料学不断探索的结果;侗族木构建筑技艺独特,整体建筑中的立柱连枋不需要铁钉,而是以榫卯连接,这反映了古代建筑工匠在力学方面的造诣;苗族蜡染记忆中,靛蓝色原材料为蓝草,红色原材料为茜草根,这是少数民族祖先在植物染料提取方面的经验之谈。从这些事例中不难看出,这里面既有艺术的身影,也有科学的身姿。非物质文化遗产的数字化再造与传播的过程,无疑也是一个审美创造力激发的过程。

三、数字化背景下非遗文化的保护与传承现状

数字化背景下,非遗文化的保护与开发主要面临着如下困境与问题。

(一)注重外观呈现,忽视文化内涵

在非遗文化保护中,现阶段各类文化产业或旅游产业,均以外观呈现为主要融合途径。比如在特色文化小镇建设中,其尽管充分发挥了“互联网+”“大数据”“云计算”等技术的支持,对小镇文化的传播有着重要作用。但是在实际空间创设时,却并非真正围绕非遗文化的内涵要素展开,而是借助古镇的古香古色、特色街区、建筑风格、民俗酒店、工艺品商店等展现其文化特色,并没有真正展示非遗文化的价值与意义,也没有为人们提供体验非遗文化、重现非遗文化的实践服务,导致非遗文化的保护与传承缺乏人文性。

(二)注重产业盈利,忽视文化导向

非遗文化的保护与传承目前主要以人文旅游为主,通常会围绕地区非遗文化打造系列化的产业集群,并着重围绕餐饮、住宿、购物、娱乐活动等展开,由此为游客提供各个层面的服务。但这样的非遗文化开发重在吸引游客观光与消费,并没有真正将非遗文化提供给游客观赏或体验,反而造成非遗文化被商业气息取代的情况。

(三)注重宣传推介,忽视监督引导

在非遗文化保护与传承过程中,地方政府、开发企业主体对非遗文化的重视程度较高,但是却仅注重宣传推介,通过短视频、社交媒体等进行传播,并没有真正将开发重心放在非遗文化体验、文化表演制作、线上科普活动、门户网站建设等方面,只能依靠游客群体的主动宣传,导致其在旅游层面有较大影响力,却未能展现出其文化影响力。

四、数字化背景下非遗文化保护与传承对策

(一)借助虚拟现实技术,开发非遗文化展示空间

近年来,伴随着数字化时代的进步与技术的发展,虚拟现实技术逐渐成熟,并在诸多行业实现了广泛应用。该技术主要运用

计算机模拟构建一个三维虚拟空间,并为使用者提供相应的听觉、视觉、触觉等感官模拟,以此打造一个真实化的虚拟世界,给使用者带来身临其境之感。借助虚拟现实技术构建非遗文化展示空间,是非遗文化展示的一次重要革新。依托虚拟现实技术沉浸式体验,可以为参观者带来极其逼真的感官冲击,使其在身临其境的体验中了解非遗文化的内容,同时其强烈的互动性还可以激发参观者对于非遗文化的兴趣,这对于非遗文化的保护与传承有着重要意义。具体而言,我们可以利用2D、3D数字动画技术,对非遗文化的发展历史、场景、事件等进行恢复和再现,并对其进行充分解读,通过视频、图片、三维动画等形式,推动非遗文化的可视化。在此基础上,进一步利用虚拟现实技术进行场景搭建、角色生成、知识建模等,将非遗文化的相应场景与人物行为进行生动模拟,并利用人机交互技术带领参观者进行沉浸式体验。在虚拟现实技术的应用下,可以对过去、现在与未来的场景进行全方位、真实化的模拟,将非遗文化的相关数据与文字记录转变成鲜活的视频、图片,并搭建一个逼真的虚拟场景,这不仅解决了非遗文化资源保护与利用之间的矛盾,还能够有效拓展文化资源的受众,激发起人们对非遗文化的兴趣,进而实现非遗文化的传承。

(二) 利用新媒体技术,推动非遗文化传播

在数字化语境下,新媒体技术为非遗文化的传播与传承提供了全新路径。首先,新媒体具有传播速度快、覆盖面广的特点,可以在短时间内将非遗文化传播到世界各地。其次,新媒体技术可以实现多媒体内容的展示,包括文字、图片、音频、视频等,使得非遗文化的呈现更加生动、形象,增强了观众的体验感。在推动非遗文化传播的过程中,我们可以利用新媒体技术打造线上非遗文化展示平台。这个平台可以包括非遗项目的介绍、传承人的访谈、非遗技艺的展示等内容,让观众能够全面了解非遗文化的魅力。同时,我们还可以通过线上互动活动,如非遗知识竞赛、非遗技艺体验等,吸引更多观众参与,提高非遗文化的社会影响力。此外,我们还可以利用新媒体技术开展非遗文化的跨界合作。比如,与非遗相关的产业、企业、艺术家等进行合作,共同开发非遗文化产品,推动非遗文化与现代生活的融合。这样既能传承和弘扬非遗文化,又能满足现代消费者的需求,实现非遗文化的可持续发展。

(三) 赋能实体产业,发展非遗文创

基于数字化语境背景下,有必要依据“宜融则融、能融尽融”这一原则来推进非遗与实体产业的融合建设,促进数字化技术在非遗文化产业中的应用与渗透,最终能够赋能实体产业,实现深度融合。其一,促进区域经济融合发展,为了进一步推进城市数字化文化产业与社会经济的融合发展,需要结合区域特色来创设文化创意走廊、跨城市融合文化试验区、文化科技创新园,进而能够为非遗文化的保护与开发奠定坚实的基础,促进文化产业一体化发展进程。其二,非遗文创创新与科学技术发展形成良性循环。为了能够进一步拓展非遗文化的开发区域和传播范围,地方政府应投入更多资金、颁布优惠政策来构建非遗文化与科学技术融合示范基地,或者还可以打造国家级非遗产业融合发展示范区,以先进的技术和科技来推进非遗文化发展空间和宣传范围,最终能够促进非遗数字化文创高质量发展,并且能够通过建设非遗文化与科技融合成果展览会、博览会等展览平台来使得非遗文化与科技融合下的非遗数字化文创能够满足文化发展需求,为各个产业赋能增值,最终能够切实提升非遗数字化开发的技术水平。其三,促进非遗文创产业集群建设与发展,伴随数字化经济时代的来临,我们应把握数字经济发展机遇,推进非遗文化产业创新集群建设,

并且还应打造极具地域特色的示范案例,这样,能够促进实体企业的主体作用,推进不同层级、不同体量的企业能够与非遗文化融合发展,进而转化为各种文创成果,最终成功打造非遗文化科技融合中心与文创设计中心。

(四) 非遗具象传播,民间活态传承

为了实现非遗文化的保护与传承,应充分发挥各种数字化技术与平台,比如可以依托b站、都应、快手等视频媒介来进行非遗文化数字化传播,或者还可以依托微博、微信等媒介来进行非遗图文传播,通过诙谐的语调、风趣生动的故事、原始质朴的产品制作视频来使得非遗形象更为深刻,从而受到更多人们的喜爱和青睐。伴随数字化媒体的出现,其交互功能日益显现,进而通过分享自主生产的内容来产生聚合,使得UGC和自媒体、社交媒体等概念结合起来,在随着规模的不断扩大进而形成了全新的媒体文化,并且有着强大的时代价值。基于数字化语境下,非遗文化可以通过虚拟在线的方式来展现实体空间,不仅可以听到还可以看到,实现无障碍传播。此外,我们应意识到民间非遗文化不止可以在博物馆展示,还可以借助音频、视频、图文等方式来录入数据库,并且通过线上直播工艺制作、产品展示的方式能够使得实体空间的人们能够可视可听,进而形成人际传播效应。此外,数字化平台上的线上呈现非遗文化,还能够提高受众的参与感和互动感,并且可以能够仿真非遗最为原始的人际传播状态,这样,能够引起受众的文化认同意识,使得非遗回归民间,得到更为广泛、快速的传播。

五、结束语

在数智时代下,非遗文化的保护与开发为传统文化的传承与创新开辟了新的道路。通过现代科技手段,我们能够将非遗文化的魅力展现给更广泛的受众,实现文化的跨时空传播。然而,这一过程也面临着诸多挑战,如何保持非遗文化的原汁原味、如何在数字化呈现中融入更多创意元素,以及如何提升受众的参与度和体验感等。本文结合数字化语境下的前沿科技,提出了借助虚拟现实技术,开发非遗文化展示空间;利用新媒体技术,推动非遗文化传播;赋能实体产业,发展非遗文创;非遗具象传播,民间活态传承的建议,希望借此发挥数字化技术优势,实现对非遗文化的保护和传播。

参考文献:

- [1] 张甜甜,张军.数字乡村建设中非遗文化助力农村产业发展路径研究——以阜南县H镇柳编为例[J/OL].重庆文理学院学报(社会科学版):1-13[2024-02-29].
- [2] 朱金鑫.新媒体视域下非遗文化的数字化保护与创新研究——以天长“天官画”为例[J].佳木斯大学社会科学学报,2022,40(02):210-214.
- [3] 罗丹.在地化视域下的景德镇非遗文化数字化保护课堂实践与探索——基于信息图表设计课程的行动个案研究[J].创意设计源,2021(03):21-26.
- [4] 郑久良.新媒体语境下非遗“文化记忆”建构路径初探——以宣纸文化遗产数字化为例[J].常州工学院学报(社科版),2021,39(01):79-84.
- [5] 赵为船.对木偶非遗文化传承的创新途径——探索徐竹初木偶艺术传承发展走进校园的深度融合[J].今古文创,2020(36):40-41.

课题来源:湖南省社会科学成果评审委员会课题

课题名称:特色小镇发展下湖南非遗的数字化传承研究

编号:XSP21YBC329