

The digital construction of intangible cultural heritage inheritance and innovation

Jinchao Gao

China National Arts and Crafts Museum, China Intangible Cultural Heritage Museum, Beijing, 100101, China

Abstract

Intangible cultural heritage, as a treasure of the long history of the Chinese nation, contains profound cultural heritage and unique artistic charm. Its unique charm is not only reflected in exquisite craftsmanship and unique art forms, but also in the historical memory, national spirit, and cultural identity they carry. These intangible cultural heritages are not only the crystallization of national wisdom, but also an important symbol of social civilization progress, with immeasurable social value. In the digital age, modern technological means should be fully utilized to digitize, construct, inherit and innovate intangible cultural heritage, so that this treasure can shine even brighter in the new era.

Keywords

intangible cultural heritage; Inheritance; Innovation; digitize

非遗文化传承与创新的数字化构建

高金朝

中国工艺美术馆中国非物质文化遗产馆, 中国·北京 100101

摘要

非遗文化, 作为中华民族悠久历史的瑰宝, 蕴含着深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力。其独特魅力不仅体现在精湛的工艺和独特的艺术形式上, 更在于它们所承载的历史记忆、民族精神和文化认同。这些非物质文化遗产不仅是民族智慧的结晶, 更是社会文明进步的重要标志, 具有不可估量的社会价值。在数字化时代, 应充分利用现代科技手段, 将非遗文化进行数字化构建与传承创新, 让这一瑰宝在新时代焕发出更加璀璨的光芒。

关键词

非遗文化; 传承; 创新; 数字化

1 引言

在探讨非遗文化的传承与创新时, 数字化构建无疑成为一座桥梁, 连接着传统与现代, 让古老的非遗文化焕发出新的生机。通过数字化手段, 不仅能够精准记录非遗文化的精髓, 还能以创新的方式将其呈现给全球观众。数字化构建作为非遗文化传承与创新的新路径, 正以其独特的优势, 为非遗文化的保护与发展注入新的活力。通过精准记录、高效管理、生动展示, 数字化手段不仅让非遗文化得以更好地传承, 更激发了创新的火花, 让古老的文化遗产在现代社会中焕发出新的光彩。

2 非遗文化传承的数字化基础

2.1 数字采集与记录技术

在非遗文化传承的数字化基础上, 数字采集与记录技

术扮演着至关重要的角色。这一技术通过高精度的扫描、摄影和录音等手段, 将非遗文化中的传统手工艺、民俗表演、口头传说等珍贵资料转化为数字形式, 实现了非遗文化的永久保存和广泛传播。据相关统计, 目前已有数千项非遗项目通过数字采集与记录技术得到了有效保护, 这些数字资料不仅为学者和研究人员提供了宝贵的研究素材, 也为广大公众提供了近距离接触和了解非遗文化的机会。

以中国传统剪纸艺术为例, 数字采集与记录技术通过高精度扫描, 将剪纸作品的每一个细节都完美呈现在数字平台上。观众不仅可以在线上欣赏到这些精美的剪纸作品, 还可以通过虚拟现实技术, 仿佛置身于剪纸艺人的工作室中, 亲眼见证剪纸艺术的创作过程。这种身临其境的体验, 极大地增强了观众对非遗文化的感知和理解。同时, 数字采集与记录技术还为剪纸艺术的传承提供了有力支持。通过数字化手段, 剪纸艺术的技艺和风格得以被详细记录和传播, 为后来的学习者提供了宝贵的参考资料。数字化是保护和传承非物质文化遗产的重要途径。数字采集与记录技术作为数字化

【作者简介】高金朝(1989-), 男, 中国北京人, 本科, 从事文博研究。

的核心手段之一，正在为非遗文化的传承和创新注入新的活力。

2.2 数字化存储与管理平台

在非遗文化的数字化传承与创新过程中，数字化存储与管理平台扮演着至关重要的角色。这一平台不仅能够有效解决非遗文化传承面临的现实挑战，如资料散失、技艺失传等问题，还能够通过高效的数据管理和便捷的访问方式，为非遗文化的广泛传播与创新提供坚实的基础。

数字化存储与管理平台通过先进的数字技术，如大数据、云计算等，实现了非遗文化资料的高效采集、整理与存储。例如，中国非物质文化遗产数字博物馆便采用了先进的数字化技术，对海量的非遗文化资料进行了系统化的整理与存储，使得这些珍贵的文化遗产得以永久保存，不再因时间流逝而消失。

在数字化存储与管理平台中，非遗文化资料得以被高效管理与便捷访问。平台通过智能化的检索系统，使得用户能够快速找到所需资料，大大提高了资料利用效率。同时，平台还提供了丰富的互动功能，如在线交流、虚拟体验等，使得用户能够更深入地了解非遗文化，感受其独特魅力。此外，数字化存储与管理平台还为非遗文化的创新提供了有力支持。

3 非遗文化创新的数字化策略

3.1 数字创意内容的开发

在非遗文化创新的数字化策略中，数字创意内容的开发扮演着至关重要的角色。通过创意性的数字内容，非遗文化得以以新颖、生动的方式呈现给广大受众，从而激发公众对传统文化的兴趣与热爱。近年来，越来越多的非遗项目开始尝试将传统元素与现代设计相结合，创造出具有独特魅力的数字创意内容。

以剪纸艺术为例，这一非遗项目在数字创意内容的开发中展现出了新的活力。某剪纸艺术工作室与一家科技公司合作，利用3D建模技术将传统剪纸图案进行数字化重构，创作出一系列精美的数字剪纸作品。这些作品不仅保留了传统剪纸的精髓，还通过光影效果、动态变化等现代技术手段，赋予了作品更加丰富的视觉体验。

在数字创意内容的开发过程中，创新性的思维与技术的应用至关重要。非遗文化的数字化创新同样需要不断突破传统思维的束缚，勇于尝试新技术、新手段，以创造出更加符合现代审美需求、更具市场竞争力的数字创意内容。同时，也应关注数字创意内容的文化内涵与价值观传递，确保在创新的过程中不丢失非遗文化的本质与精髓。

3.2 虚拟现实与增强现实技术的应用

在非遗文化创新的数字化策略中，虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术的应用无疑为非遗文化的传承与创新开辟了全新的路径。通过VR技术，人们可以身临其境地体

验非遗文化的独特魅力，仿佛穿越时空，与古老的文化遗产进行面对面的交流。例如，故宫博物院利用VR技术重现了紫禁城的辉煌历史，游客只需佩戴VR设备，就能漫步在昔日的皇家宫殿中，感受那份庄重与神秘。这种沉浸式的体验方式不仅极大地提升了游客的参与感和满意度，也为非遗文化的传播与普及提供了强有力的支持。

AR技术则通过增强现实的方式，将非遗文化元素与现代生活场景相结合，创造出全新的文化体验。以苏州刺绣为例，通过AR技术，消费者可以在手机或平板电脑上看到刺绣作品的3D效果，甚至可以通过手势互动，了解刺绣的工艺流程和背后的文化故事。这种互动式的体验方式不仅增加了产品的趣味性和互动性，也提高了消费者对非遗文化的认知度和认同感。

此外，VR与AR技术还可以为非遗文化的保护与传承提供科学依据。通过数字化采集与记录，非遗文化的各种元素可以被精确地保存下来，形成丰富的数字资源库。这些资源不仅可以为非遗文化的深入研究提供便利，还可以为VR与AR技术的开发提供素材。同时，利用大数据分析技术，可以对非遗文化的受众群体、传播效果等进行精准分析，为非遗文化的传承与创新提供科学依据和决策支持。

3.3 数字化互动体验设计

在非遗文化创新的数字化策略中，数字化互动体验设计扮演着至关重要的角色。通过这一设计，观众能够身临其境地感受非遗文化的魅力，从而加深对其的理解和认同。例如，某些博物馆利用虚拟现实（VR）技术，重现了古代手工艺品的制作过程，让观众仿佛置身于匠人的工作坊中，亲手体验传统技艺的精湛与细腻。这种沉浸式的体验方式，不仅极大地提升了观众的参与度，还有效地传播了非遗文化。

数字化互动体验设计之所以能够有效促进非遗文化的传承与创新，关键在于其能够打破时间和空间的限制。传统的非遗文化传播方式往往受限于地域和受众群体，而数字化互动体验则能够通过互联网等渠道，将非遗文化传递给全球范围内的观众。

此外，数字化互动体验设计还能够通过数据分析等手段，为非遗文化的保护提供科学依据。例如，通过收集观众在数字化互动体验中的行为数据，可以分析出观众对不同非遗文化内容的偏好和需求，从而为非遗文化的保护提供有针对性的建议。这种数据驱动的保护方式，不仅能够提高保护的效率和质量，还能够为非遗文化的可持续发展提供有力支持。

4 数字化构建中的非遗文化传承实践

4.1 数字博物馆与在线展览

在非遗文化传承的数字化实践中，数字博物馆与在线展览成为连接过去与未来的重要桥梁。通过先进的数字采集与记录技术，诸如3D扫描、高清摄影等手段，众多珍贵的

非遗文化资料得以被精准捕捉并永久保存。这些数字化资源不仅为学者和研究人员提供了丰富的研究素材，更为广大公众打开了一扇了解非遗文化的窗口。

在线展览作为数字博物馆的延伸，以其便捷性和互动性赢得了广泛好评。以“中国剪纸艺术在线展”为例，该展览通过虚拟现实技术，让观众仿佛置身于传统剪纸艺人的工作室中，近距离观赏每一幅作品的细腻之处。展览期间，参与人数突破十万，其中不乏海外观众，其纷纷留言表示，这是他们首次如此深入地了解中国非遗文化，感受到了跨越时空的文化魅力。这种沉浸式的体验，无疑极大地增强了非遗文化的传播效果。

4.2 非遗文化数字化教育项目

在非遗文化数字化教育项目中，我们充分利用现代科技手段，将传统非遗文化的精髓融入数字化教育资源中，为学习者提供了一个全新的学习平台。通过这一项目，旨在激发更多年轻人对非遗文化的兴趣，促进非遗文化的传承与创新。

以数字化手段记录并展示多项非遗技艺，如剪纸、刺绣、陶艺等，通过高清图片、视频教程以及互动体验等形式，让学习者能够身临其境地感受非遗文化的魅力。例如，在剪纸技艺的学习中，学习者不仅可以通过视频教程了解剪纸的历史渊源和基本技法，还可以通过数字化工具进行实践操作，模拟剪纸过程，这种互动式学习方式极大地提高了学习效果。

此外，非遗文化数字化教育项目还注重与实体教育机构的合作，通过线上线下相结合的方式，将数字化教育资源引入校园，让更多学生有机会接触并了解非遗文化。与多所中小学合作，开设非遗文化课程，通过数字化教学手段，让学生在轻松愉快的氛围中学习非遗知识，培养他们的文化素养和审美能力。

4.3 数字化平台促进非遗文化传播

在数字化时代背景下，数字化平台已成为促进非遗文化传播的重要渠道。通过构建多元化的数字平台，非遗文化得以跨越地域限制，触达更广泛的受众群体。以某知名数字化博物馆为例，该博物馆利用先进的数字技术，将众多非遗项目以虚拟展览的形式呈现给全球观众。据统计，自上线以来，该博物馆已吸引了超过数百万次的访问量，其中不乏对

非遗文化充满好奇的国际友人。这种跨越国界的传播方式，不仅极大地提升了非遗文化的知名度和影响力，更为其国际化传播奠定了坚实基础。

数字化平台不仅为非遗文化提供了展示的舞台，更通过互动体验设计，加深了观众对非遗文化的理解和认同。例如，一些平台通过虚拟现实技术，让观众身临其境地体验非遗技艺的制作过程，如陶瓷拉坯、刺绣等。这种沉浸式的体验方式，让观众在互动中感受到非遗文化的独特魅力，从而激发了对非遗文化的保护意识和传承热情。

5 结语

数字化构建为非遗文化的保护与发展注入新活力，通过精准记录、高效管理和生动展示，不仅让非遗文化得以更好地传承，还激发了创新的火花，让古老的文化遗产在现代社会中焕发新生。数字采集与记录技术、数字化存储与管理平台、数字创意内容开发、VR与AR技术应用以及数字化互动体验设计等，均在非遗文化的数字化传承与创新中发挥了重要作用，有效提升了非遗文化的传播效果和受众参与度。另外，数字化教育项目和数字化平台的结合，不仅为非遗文化的传承提供了新的学习平台，还通过互动体验设计，加深了观众对非遗文化的理解和认同，为非遗文化的保护与传承提供了科学依据和决策支持。

参考文献

- [1] 闫昌凤. 非遗文化背景下壮锦纹样的数字化传承[J]. 西部皮革, 2023,45(17):134-136.
- [2] 魏巍,徐佳. 雷州石狗文化在新时代高校美育中的传承与创新[J]. 创意设计源,2023(2):59-63.
- [3] 李慧敏,孙雅琪,韩晓旭. 大运河天津段非遗数字化保护与传承策略研究. 丝网印刷,2023(22):106-107.
- [4] 古丽米热·祖农,顾文妍. 非遗视角下哈密赛乃姆舞蹈的文化形态与教学传承策略[J]. 新疆艺术学院学报,2022,20(04):35-40.
- [5] 李艳梅,吴杨萍,王燕珍,等. 非物质文化遗产顾绣在高校的传承与创新应用[J]. 纺织服装教育,2020,35(3):201-203,212.
- [6] 侯霞,潘春利. 工艺美术类非物质文化遗产在内蒙古高校的传承与创新[J]. 天工,2020(1):86-88.
- [7] 张毅,高金霞,戴鸽. 棕叶纤维的精细化加工及性能[J]. 印染助剂, 2019,36(03):45-47.