

当“乡愁”遇见“算法”

——AIGC赋能上吴方村文化遗产活化与产业创新的数字实验

■郑炜(杭州师范大学) 叶倩衡(杭州一禾绘教育科技有限公司)

一、传统历史村落的发展困局

浙江省传统村落承载着独特的建筑风貌与民俗文化,却在活化过程中面临保护难、传承弱、发展慢的困境。以建德市上吴方村为例,这座拥有640余年历史的“中国传统村落”保存着65幢明清古建筑,虽通过修缮民居、建设家风馆、开发民俗体验等项目推动文化研学旅游,但仍存在诸多发展瓶颈:数字化保护能力不足,制约了文化遗产的长效保存;静态展陈方式单一,难以实现文化活态传承;碎片化数据阻碍系统性知识体系建设;技术支撑缺位限制产业创新发展;村民参与度低影响文化主体性发挥。这一现状折射出传统发展模式的局限性,而人工智能等数字技术的深度赋能,将成为破解困局、推动乡村振兴的必然选择。上吴方村的案例集中体现了浙西南传统村落转型发展的共性问题,也为探索数字化解决方案提供了典型样本。

二、AIGC赋能上吴方村的数字破局

AIGC(生成式人工智能)是基于生成式对抗网络、大型预训练模型等人工智能的技术方法,通过学习、识别、处理已有数据,再以适当的泛化能力生成相关内容的技术。借助AIGC技术,上吴方村在传统村落文化遗产的数字化存续、文化叙事再生、体验场景升级以及产业价值创造四大维度实现系统性突破,有效破解当下传统历史村落文化遗产保护传承断层、文化表达单一与产业转化效能乏力等核心困境,为传统历史村落的文化遗产活化与产业创新注入可持续的数智化动能。

1、数字基座构建:从碎片数据到时空

图谱

AIGC技术通过构建三维数字基座,系统整合上吴方村碎片化的文化遗产数据。利用无人机倾斜摄影和激光雷达扫描,对65幢明清建筑进行高精度建模,精准记录花窗、牛腿等构件细节;基于扩散模型修复老照片与族谱,还原历史原貌;通过方言语音识别采集口述史,提取关键事件与时空信息。这些多源数据经AI深度处理,形成动态演化的“时空知识图谱”——以建筑为空间节点、家族谱系为时间轴线,有机联结物质遗存(如古建元素)、非物质实践(如民俗礼仪)及生态环境数据(如古井水位),最终构建起“建筑-人文-自然”三位一体的数字化叙事体系,为文化遗产活化奠定数据基础。

2、文遗保护创新:从被动修缮到场景再生

AIGC技术为上吴方村开辟了“虚拟优先”的文物保护新路径。针对古建筑修缮难题,通过训练传统建筑AI模型,输入残损构件照片即可生成符合原工艺的三维修复方案,为实体修缮提供精准依据。在场景复原方面,基于文献记载,运用文本到3D生成技术重现历史场景,动态展示祭祀仪式等消失的文化活动。对于非遗技艺传承,AIGC可自动补全“阿婆茶”等制作工序的视频片段,生成标准化工艺流程;结合AR技术,通过动作捕捉实时指导操作细节,实现虚拟教学。这种“数字基因库+增强现实”的模式,不仅提升了文物保护效率,更使濒危技艺获得跨越时空的传播能力,为文化遗产的活态传承提供了创新解决方案。

3、非遗体验升级:从静态展陈到沉浸共鸣

针对上吴方村非遗体验中存在的“静

态观看”瓶颈,可依托AIGC技术构建以用户为中心的“感知-认知-共鸣”沉浸式叙事闭环。该路径始于基于用户画像的个性化内容生成:系统依据游客兴趣与实时地理位置,动态推送定制化体验内容,如为建筑爱好者自动触发斗拱力学解析与虚拟匠人访谈,为亲子家庭开启基于古井场景的寻宝叙事游戏。更进一步,通过高精度还原历史场景与口述史料——如AI重建“分家仪式”并生成符合时代语境的方言对白与行为逻辑,游客得以深入理解特定宗族支脉的迁徙与发展脉络。最终,借助接入本地知识库的智能问答助手与3D可视化纹饰演变图集等跨模态交互,实现从单向信息传递到多感官融通的情感升华。由此可见,AIGC技术通过动态叙事与多模态交互,真正推动了非遗体验从标准化、客体化的“观看”,走向个性化、主体化的“沉浸与共鸣”。

4、乡村IP衍生:从单一产品到生态矩阵

AIGC技术助力上吴方村突破同质化发展困境,构建可持续的IP价值链。该技术首先对村落文化符号进行智能识别与萃取,通过知识图谱分析建筑元素、器物纹样等高关联性文化特征,并运用风格迁移算法生成融合传统与现代的设计原型。在此基础上,AIGC可自动衍生表情包、盲盒、绘本等多元化文创产品矩阵,实现文化符号的产业化转化。在营销传播方面,生成式方言数字人主播、AI个性化叙事文本及用户行为智能推荐系统,共同构建精准高效的传播模式。更具创新性的是,通过搭建村民共创平台并引入区块链技术,村民可将老照片、手工艺等转化为数字资产,借助智能合约实现创作激

励,形成“文化创造-经济回报-代际传承”的内生发展机制。这一系列技术应用推动上吴方村IP开发从单一产品向系统化生态转型,为乡村文化资源的价值转化提供了创新范式。

三、AIGC技术在乡村振兴中的应用前景

AIGC技术为乡村振兴注入了以人工智能技术为核心的创新发展动能,其在文化遗产的保护与活化、乡村产业的智能升级与价值重构以及乡村治理与生态保护的精细化与科学化等方面展现出了强大潜力。AIGC技术能够通过构建高精度数字孪生体,系统实现文化遗产的数字化存续与虚拟修复,并基于多模态数据生成高度沉浸和个性化的文化体验内容,显著提升乡村文旅吸引力和产业附加值。在产业层面,AIGC可深度赋能传统工艺创新衍生设计,推动农产品品牌化与智能营销,促进乡村经济由同质化业态向价值型生态转型。同时,其强大的环境模拟与数据分析能力,也为乡村生态治理和空间规划提供了科学化决策支持。尽管AIGC在乡村振兴中的应用面临着数据基础薄弱、实施成本高、人才短缺及文化表征趋同等问题,未来仍需致力于研发低资源依赖的适配技术、培育跨学科乡土人才、构建人文与技术深度融合的可持续模式。但是从长远来看,AIGC不仅是一种技术工具,更是推动乡村从传统保护走向创新活化、从外部赋能迈向内生发展的重要范式革命,人工智能的深度融合将系统性重塑乡村振兴的未来图景。

本文为杭州市社科规划“社科赋能行动”专项课题(2025SKFN09)成果

当代艺术必须超越自己

■林泽娟

整个艺术史就是一部不断突破边界的历史。从文艺复兴的透视法到印象派对光的捕捉和解构,从杜尚的现成品到博伊斯的“社会雕塑”,每一次的艺术革命,都是对前体系的超越。

随着反思艺术的兴起,在艺术中出现了一系列的审美形象,从而点燃了“互相被发现”的狂喜……所有这一切,都是基于个人身世之感推行而出的心灵对于现实生活的感应。

艺术家们开始将对现代艺术的召唤当作是现阶段艺术最庄严的追求。随着罗中立的《父亲》、何多苓的《春风已经苏醒》等一批作品的出现,他们因这些受到关注的作品而被喻为年轻的纪念碑下的歌者。尤其是罗中立的《父亲》,以宏伟的尺寸,独特的思考,并具有历史与现实深度的穿透力,创造了迥然有异于前的作品的风格。他的价值在于,在“寻找自我”还是一项能够触动板结的艺坛易于激动的神经,艺术家的这种呼唤还带有鲜明的叛逆色彩时,他已经将脚踩在一片更为深厚的泥土之上。事实上,这已经不是在一块精神的废墟上寻觅古旧的碎片,而是将思维的触角

向前大幅度地延伸。

从现实生活中获得激情,但激情又不为个人的苦难与追求而存在,他沉淀着这些可贵的情感质素,不任任火团无节制地燃烧。这种物我交融,已不仅仅表现为激情的际会,而是带有浓厚思辨色彩的情感的积淀。正如何多苓的《春风已经苏醒》一样,一代年轻艺术家已经将艺术的使命推到一个崭新的境界,基于历史的反思而增长的澎湃意识,体现为一种由复杂的观念构成新的历史观的创作。

新的艺术思潮兴起之初,就已经发出了史诗般的呼唤。罗中立在阐述自己的艺术理想时,首先说明自己在当时的观念与想法:“艺术家应当具有历史感,……我最大的愿望就是创作出具有震撼力的作品。”事实上,罗中立在20世纪80年代初创作的巨幅油画《父亲》,不仅超越了自己,也超越那个大潮涌动的时代。

史诗性的追求,标志着艺术创作大幅度地前进。当代艺术的精华在于保持了批判的姿态,也包括对艺术系统自身的批判。换句话说,真正的先锋艺术表现之一包括“什么是艺术”在

内的元问题的提出。法国哲学家让·鲍德里亚提醒过当代艺术被资本“超真实”吞噬的危险。只有持续地进行自我超越,才能避免成为文化工业的装饰品。当代艺术的自我超越,本质上是保持艺术作为人类前沿感知系统的敏锐度。它不是简单的形式更新,而是在认识论层面上不断打开新的可能性维度,这一点,或许正是艺术在AI时代不可替代的价值所在。

当代艺术需要超越自己这句话,蕴含着对艺术本质、功能和存在方式的深刻反思。它既是对艺术史的回音,也是对当下文化困境的突破诉求。

从马塞尔·杜尚的《泉》(小便器)到达明·赫斯特的《生者对死者无动于衷》(甲酸鲨鱼)等作品,艺术不断挑战“什么是艺术”的边界。为此,艺术必须持续质疑自身的定义权,甚至,主动消解“艺术”这一概念的稳定性。比如,将气候数据转化为可感知的生态艺术作品,就是在重新定义艺术的“材料”和“意义”。

传统绘画、雕塑的语言已被充分开发,而新的媒体如AI生成、生物艺术、虚拟现实等,迫使艺术重新构成一种表达方式。

艺术不再局限于“视觉审美”的范畴,而是介入神经科学和区块链,甚至成为社会工程的工具。真正的超越需要打破创作者与观众的权利关系,模糊艺术与生活的界限。传统艺术强调的是个人表达,而当代艺术的超越可能性在于,它将成为认知的工具,重要的是,制造新的现实。

未来更彻底的超越或许在于:艺术将不再需要实体呈现,神经科学介入的感官体验或区块链生成的虚拟存在,都可能成为艺术的新基质。当AI能够生成媲美人类的情感表达,当算法创造出超越艺术家想象的视觉语言,“作者”的概念被彻底碎片化。艺术创作可能演变成人类意识与机器逻辑的共生系统,这种杂交思维将催生我们目前无法定义的美学形态。传统的观众、作品的二元关系正在崩塌,在VR/AR构建的沉浸式场域中,观者成为艺术事件的共谋者而非被动的接受者。未来的艺术体验或许类似于量子叠加态——每个观察者的介入,都会坍塌出独特的艺术现实。

(作者为华南师范大学美术学院中国画系硕士)