

人工智能助力高职非遗传承策略研究

雷宇姝

广东艺术职业学院, 广州 广东 510641

DOI: 10.61369/RTED.2025020005

摘要：在国家大力推动非物质文化遗产保护与传承的政策背景下，人工智能技术与高职非遗传承的融合具有重要价值。人工智能不仅能为高职院校参与非遗保护工作提供技术支撑，革新教育模式，还能为非遗在高职院校的传播与传承开辟新路径。本文阐述非物质文化遗产在高职院校传承的必要性，分析人工智能在高职非遗传承中的作用，围绕智能采集非遗资源、建设非遗美育课程、构建智能传播矩阵和培育活态传承生态，探讨人工智能助力非遗在高职院校的传承策略。

关键词：人工智能；高职；非遗传承；策略

Research on the Strategy of Using Artificial Intelligence to Assist in the Inheritance of Intangible Cultural Heritage in Vocational Colleges

Lei Yushu

Guangdong Vocational College of Art, Guangzhou, Guangdong 510641

Abstract： Under the national policy background of vigorously promoting the protection and inheritance of intangible cultural heritage, the integration of artificial intelligence technology and the inheritance of intangible cultural heritage in vocational colleges has important value. Artificial intelligence can not only provide technical support for vocational colleges to participate in the protection of intangible cultural heritage, innovate educational models, but also open up new paths for the dissemination and inheritance of intangible cultural heritage in vocational colleges. This article explains the necessity of inheriting intangible cultural heritage in vocational colleges, analyzes the role of artificial intelligence in the inheritance of intangible cultural heritage in vocational colleges, and explores the role of artificial intelligence in assisting the inheritance of intangible cultural heritage in vocational colleges by focusing on intelligent collection of intangible cultural heritage resources, construction of intangible cultural heritage aesthetic education courses, construction of intelligent communication matrix, and cultivation of living inheritance ecology.

Keywords： artificial intelligence; vocational colleges; intangible cultural heritage inheritance; strategy

引言

在粤港澳大湾区蓬勃发展的时代背景下，非物质文化遗产的传承面临着前所未有的挑战和机遇。广东省作为多元文化交融之地，拥有如粤剧、广东音乐等丰富的非遗资源，它们是岭南文化的瑰宝，承载着民族的历史记忆与情感。然而，随着现代化进程的加速，这些珍贵的非遗项目正面临着传承人才断层、受众群体萎缩等严峻挑战。从国际视角来看，人工智能介入非遗保护已成为一种趋势。许多国家纷纷借助先进的技术手段，对本国的非遗进行数字化保存与传播。我国也出台了一系列政策，强调要充分利用现代科技推动非遗的保护与传承。高职院校作为培养高素质技术技能人才的重要阵地，肩负着传承和弘扬优秀传统文化的教育使命。由此，研究人工智能赋能高职非遗传承的创新路径，具有重要的现实意义和时代价值。

一、非物质文化遗产在高职院校传承的必要性

（一）文化基因延续的必然选择

非物质文化遗产是民族文化的根脉，承载着一个民族的历史

记忆、价值观念和审美情趣，具有不可替代的重要意义。在全球化的浪潮下，文化交流日益频繁，不同文化之间的碰撞和融合不断加剧^[1]。一方面，全球化文化的传播和交流提供了更广阔的平台，促进了文化的多元发展；另一方面，也对本土文化的生存

本文系广东省教育科学规划课题（高等教育专项）项目：AI时代下的工匠精神——高职院校根植非遗传承教育模式的初心与创新（2024GXJK969）研究成果
广东省高职高专院校思想政治理论课建设联盟自筹项目：人工智能驱动下粤剧文化“融”入思政实践教学，“育”见时代新人的创新模式探究（GDSZXT-202442）阶段性成果

和发展带来了巨大的挑战。部分非遗文化在多元文化的冲击下逐渐边缘化，甚至面临消亡的风险。因此，保护和传承非遗，对于维护文化多样性、促进文化的可持续发展具有至关重要的意义。高职院校作为培养高素质技术技能人才的重要阵地，肩负着传承和弘扬民族文化的历史使命。通过在高职院校开展非遗传承教育，可以让更多的学生了解和认识非遗，增强他们的文化自信和民族自豪感，从而为文化基因的延续和文化多样性的保护贡献力量^[2]。

（二）职业教育内涵发展的内在要求

高职院校肩负着服务区域文化建设的重要使命。高职院校作为地方人才培养的重要基地，有责任将区域内的非物质文化遗产融入教育教学中，推动区域文化的传承与创新^[3]。通过培养学生对本地非遗的认知和热爱，能为区域文化的发展注入新的活力，促进区域文化的繁荣。非遗传承对完善职业教育体系也具有重要作用。非遗技艺蕴含着丰富的实践经验和专业知识，将其纳入职业教育课程，能丰富教学内容，使学生接触到更具特色和实用性的技能。同时，非遗传承强调工匠精神和文化内涵，有助于培养学生的职业素养和人文精神，使职业教育不仅关注技能培养，更注重学生的全面发展，从而推动职业教育内涵式发展^[4]。

（三）学生综合素质提升的有效载体

非遗教育对学生审美能力的提升具有显著作用。非物质文化遗产蕴含着丰富的艺术价值，如精美的传统手工艺、悠扬的广东音乐、绚丽的戏曲表演等，这些都是培养学生审美感知和鉴赏能力的优质素材。学生在接触和学习非遗的过程中，能够直观地感受其独特的艺术魅力，从而提高对美的感知和理解，形成正确的审美观念^[5]。非遗教育还有助于增强学生的文化认同。每一项非遗都承载着特定的地域文化和民族精神，是民族文化的重要象征。通过学习非遗，学生能够深入了解本民族的历史和文化，增强对民族文化的认同感和归属感，为其未来的职业发展和个人成长奠定坚实的基础。

二、人工智能在高职传播与传承非遗中的作用

（一）技术赋能非遗传播效能提升

AI在非遗数字化保存与动态监测中发挥着关键作用。对于像粤剧、广东音乐这类非物质文化遗产，AI技术能够将其以数字化形式进行全面、精准的记录。以粤剧为例，利用高清摄像、3D建模等技术，可将演员的身段、表情、唱腔等细节完整保存下来，形成数字化档案。这些档案不仅能长期保存，避免因时间流逝或人为因素导致的信息丢失，还能通过网络实现广泛传播，让更多人有机会接触和了解粤剧文化^[6]。机器学习在濒危技艺复原方面提供了有力的技术支撑。对于一些濒临失传的非遗技艺，由于缺乏完整的资料和传承人的记忆有限，复原工作面临巨大挑战。机器学习算法可以对现有的相关数据进行深度分析和学习，模拟出技艺的操作流程和关键环节，助力濒危技艺的复原和传承^[7]。

（二）智能系统赋能非遗传承模式革新

基于非遗数字化资源库，智能推荐系统为学生个性化学习提

供了有力支持。在非遗学习中，不同学生对粤剧、广东音乐等非遗项目的兴趣和基础不同。智能推荐系统可根据学生的学习记录、兴趣偏好等数据，为其精准推荐适合的学习内容，如特定的粤剧剧目、广东音乐曲目等。学生能更高效地获取所需知识，实现个性化的学习路径，从而提高学习效率和质量，推动非遗在高职院校的传承与发展^[8]。

三、人工智能助力高职非遗传承的策略

（一）运用人工智能技术，采集非遗音乐资源

在非物质文化遗产的传承与保护中，智能采集与多维展示技术正发挥着重要的作用。高职院校应运用大数据与人工智能技术，挖掘和采集广东当地特有的非遗元素，运用AI技术，探索非遗在校园的数字化展示途径^[9]。粤剧作为岭南文化的瑰宝，其独特的身段表演是艺术魅力的重要体现。3D建模与动作捕捉技术的应用，能够对演员的每一个动作进行精确捕捉和数字化建模。在演员进行表演时，通过在其身体关键部位佩戴传感器，系统可以实时记录演员的动作轨迹、姿态变化等信息，并将这些数据转化为三维模型。这样一来，不仅可以完整保存粤剧身段的原始形态，还能通过计算机模拟进行多角度、多维度的展示。无论是专业的音乐教师，还是爱好戏曲的学生，都可以通过虚拟平台深入了解粤剧身段的精妙之处，感受其独特的艺术魅力。同时，AI驱动的广东音乐数字化乐谱生成系统的开发，为广东音乐的传承与创新带来了新的机遇。广东音乐以其悠扬的旋律和独特的演奏风格而闻名，但传统的乐谱记录方式存在一定的局限性，如记录不精确、难以进行二次创作等。AI驱动的数字乐谱生成系统可以对广东音乐的音频进行智能分析，提取其中的旋律、节奏、和声等信息，并自动生成准确的数字化乐谱^[10]。这不仅提高了乐谱记录的效率和准确性，还为音乐创作者提供了更多的创作灵感和可能性。创作者可以利用系统生成的数字化乐谱进行二次创作，结合现代音乐元素，创作出具有时代特色的广东音乐作品。同时，该系统还可以将生成的数字化乐谱与虚拟乐器相结合，实现音乐的自动演奏和试听，让更多人能够轻松体验广东音乐的魅力。通过3D建模与动作捕捉技术在粤剧身段记录中的应用，以及AI驱动的广东音乐数字化乐谱生成系统的开发，我们能够更加全面、深入地采集和展示非遗元素，为非遗的传承与发展提供有力的技术支持。

（二）引入AI辅助模块，智能重构非遗课程

智能重构是推动非遗传承与美育创新发展的举措，高职院校应运用AI大模型，构建基于粤剧唱腔分析的AI辅助教学模块，将非遗文化融入公共艺术教育课程中，开发特色非遗戏曲课程，提升学生对非遗文化的学习效果和理解深度。基于粤剧唱腔分析的AI辅助教学模块，为粤剧教学带来了新的突破。粤剧唱腔独特，具有丰富的情感表达和艺术内涵，传统教学方式难以满足学生对唱腔技巧的精准掌握。AI辅助教学模块可对大量粤剧唱腔音频进行分析，教师可以提取音高、音色、节奏等关键特征，建立唱腔数据库^[11]。在教学过程中，学生通过演唱并录制自己的唱

腔，系统会自动将其与标准唱腔进行对比分析，精准指出学生在发音、气息控制、情感表达等方面的问题，并提供针对性的改进建议。例如，对于学生在某个高音部分的发音不准确，系统可以详细分析问题所在，并提供类似唱腔片段供学生模仿学习，帮助学生快速提升唱腔水平。在非遗美育课程体系融入戏曲文化通识教育，能够拓宽学生的文化视野，增强学生对非遗文化的整体认知^[12]。通过开设戏曲文化通识课程，系统地介绍戏曲的历史渊源、艺术特点、表演形式等内容，让学生了解戏曲文化的博大精深。同时，结合粤剧、广东音乐等具体的非遗项目，深入讲解其文化内涵和艺术价值，使学生在在学习专业技能的同时，能够更好地理解和传承非遗文化。通过构建 AI 辅助教学模块，开发特色戏曲文化课程，能够为高职学生提供更加优质、高效的非遗教育，培养学生对非遗文化的热爱和传承意识。

（三）构建智能传播矩阵，促进非遗校园传播

基于人工智能技术在非遗信息保护和复原中的应用，高职院校可以整合地域非遗资源，建设数字化传播矩阵，打造粤剧虚拟数字人 IP 与交互式传播平台，推动粤剧、广东音乐等非遗项目在校内传承^[13]。粤剧作为岭南文化的杰出代表，具有深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力。虚拟数字人 IP 可以以粤剧经典角色为原型进行设计，通过 AI 技术赋予其生动的表情、动作和声音。这些虚拟数字人可以在交互式传播平台上进行表演，如演绎经典粤剧剧目、讲解粤剧知识等。学生可以通过手机、电脑等终端设备与虚拟数字人进行互动，提问、参与剧情讨论等。这种互动式的体验打破了传统戏曲表演的时空限制，让更多人尤其是学生能够轻松接触和了解粤剧。例如，虚拟数字人可以在校园平台上举办线上粤剧讲座，介绍粤剧的历史、唱腔、表演技巧等知识，吸引更多人对粤剧产生兴趣。同时，平台还可以设置互动游戏环节，让学生们在游戏中学习粤剧知识，提高参与度和趣味性。通过打造粤剧虚拟数字人 IP 与交互式传播平台，非遗数字化传播的智能矩阵建设能够实现非遗的广泛传播和创新发展，让更多学生感受到

粤剧、广东音乐等非遗项目的独特魅力^[14]。

（四）建设活态传承生态，实现非遗智能传承

在非遗活态传承生态的构建中，智能化培育是推动粤剧、广东音乐等非遗项目可持续发展的重要保障。通过运用 AI 技术，建立非遗传承人数字画像与技艺传承图谱，为非遗的传承与发展提供科学的支持和指导。建立非遗传承人数字画像与技艺传承图谱，有助于深入了解非遗传承人的特点和技艺传承脉络。对于粤剧、广东音乐等非遗项目，每一位传承人都有其独特的艺术风格和传承经验^[15]。通过收集传承人个人信息、艺术成就、传承经历等多方面的数据，利用人工智能技术为传承人绘制数字画像。数字画像可以直观地展示传承人的艺术特色、擅长领域等信息，为后续的传承工作提供参考。同时，构建技艺传承图谱，梳理出非遗技艺的传承脉络和发展历程。以粤剧为例，传承图谱可以清晰地呈现出不同流派、不同时期的传承关系，以及各个传承人在技艺传承中的贡献。这不仅有助于保护和传承非遗技艺的完整性，还能为年轻一代传承人提供学习和借鉴的方向。通过建立非遗传承人数字画像与技艺传承图谱，非遗活态传承生态的智能化培育能够为非遗的传承与发展提供有力的支持，确保粤剧、广东音乐等非遗项目在新时代焕发出新的活力。

四、结束语

综上所述，人工智能与非遗教育的深度融合，实现了范式的重大变革。让人工智能更好地服务于非遗传承，使传统非遗在现代社会中绽放新的光彩。在传承效能上，AI 助力非遗数字化保存、动态监测与濒危技艺复原，提升了传承的精准性与效率；在教育模式上，虚拟仿真与智能推荐系统重构教学场景，满足学生个性化学习需求。在创新路径方面，从非遗元素采集展示、美育课程重构、数字化传播到活态传承生态培育，全方位推动了非遗在高职院校的传承与发展。

参考文献

- [1] 徐嘉敏, 朱国庆, 常增宏. 人工智能在非遗文化传承中的应用 [J]. 美与时代 (城市版), 2024, (08): 117-119.
- [2] 蔡雨珂, 张军. 人工智能驱动下非遗的数字化传播 [J]. 传媒, 2024, (15): 49-51.
- [3] 吉雯璇, 曹航. 人工智能视域下非遗档案资源开发利用研究 [J]. 档案, 2024, (07): 18-23.
- [4] 杨帆. 非遗数字化的设计与推广研究 [J]. 玩具世界, 2024, (07): 58-60.
- [5] 沈周琼. 新质生产力赋能职教与非遗融合发展研究 [J]. 新传奇, 2024, (28): 90-92.
- [6] 叶明胜. 数智结合: 引领非遗传承与发展的新质生产力 [J]. 天工, 2024, (21): 1.
- [7] 元晓丽. 人工智能视域下非遗服饰数字化再现与创新设计研究 [J]. 染整技术, 2024, 46 (05): 70-75.
- [8] 刘楚阳. 人工智能图像生成技术与非遗的传承创新 [J]. 文化产业, 2024, (13): 100-102.
- [9] 王伟, 许鑫. 科技赋能非遗转化与发展路径研究 [J]. 农业图书情报学报, 2024, 36 (01): 58-70.
- [10] 宋涵之. 数字化视域下数字媒体艺术与非遗保护传承的结合 [J]. 科技风, 2024, (10): 11-13.
- [11] 张璐璐, 唐睿. 人工智能让非物质文化遗产“活”起来 [J]. 新楚文化, 2024, (04): 73-75.
- [12] 刘妍, 张璟雷. AI 人工智能背景下非物质文化遗产数字化传播的进阶途径 [J]. 中国民族博览, 2023, (23): 102-104.
- [13] 唐光庭, 杨璐. 数智化产业环境下非遗传承人记录影像的创新研究 [J]. 电影文学, 2023, (12): 80-84.
- [14] 李君. 科技赋能非遗技艺传承与创新的路径研究 [J]. 南宁职业技术学院学报, 2023, 31 (02): 107-112.
- [15] 樊传果, 孙梓萍. 人工智能赋能下的传统手工艺非物质文化遗产传播 [J]. 传媒观察, 2021, (08): 68-73.