

数字化技术在鄂南瑶族民俗艺术保护中的应用研究

李芸芸¹, 柳燕子¹, 张晶¹, 李香香^{2*}

1. 湖北科技学院, 湖北 咸宁 437000

2. 山东华宇工学院, 山东 德州 253034

DOI: 10.61369/SSSD.2025060039

摘要: 鄂南瑶族民俗艺术作为中华优秀传统文化的重要组成部分, 蕴含着丰富的历史内涵和独特的艺术价值。然而, 当前其保护面临着传承断层、传播受限、资源流失等诸多挑战。数字化技术的飞速发展为解决这些问题提供了新的思路与方法。本文以“多元交融视阈下鄂南瑶族民俗艺术文化谱系”为研究基础, 探讨了鄂南瑶族民俗艺术保护的现状与挑战, 分析了数字化技术在其保护中的应用优势, 进而从记录与存储、传播与展示、传承与教育三个维度提出具体的应用路径, 旨在为鄂南瑶族民俗艺术的保护与可持续发展提供理论参考和实践指导。

关键词: 数字化技术; 鄂南瑶族; 民俗艺术; 文化保护; 应用路径

Research on the Application of Digital Technology in the Protection of Ethnic Yao Folk Art in Southern Hubei

Li Yunyun¹, Liu Yanzi¹, Zhang Jing¹, Li Xiangxiang^{2*}

1. Hubei University of Science and Technology, Xianning, Hubei 437000

2. Shandong Huayu Institute of Technology, Dezhou, Shandong 253034

Abstract: The ethnic Yao folk art in southern Hubei, as an important part of China's excellent traditional culture, contains rich historical connotations and unique artistic values. However, its current protection is faced with many challenges such as inheritance faults, limited dissemination, and resource loss. The rapid development of digital technology has provided new ideas and methods to solve these problems. Based on the research of "Cultural Genealogy of Ethnic Yao Folk Art in Southern Hubei from the Perspective of Multicultural Integration", this paper discusses the current situation and challenges of the protection of ethnic Yao folk art in southern Hubei, analyzes the application advantages of digital technology in its protection, and then puts forward specific application paths from three dimensions: recording and storage, dissemination and display, inheritance and education. It aims to provide theoretical reference and practical guidance for the protection and sustainable development of ethnic Yao folk art in southern Hubei.

Keywords: digital technology; Southern Hubei Yao Ethnic Group; folk art; cultural protection; application path

鄂南瑶族民俗艺术文化是通过与其他不同文化交汇整合衍生出来的地方文化遗产, 包括民间艺术文化、建筑艺术文化、服饰艺术文化、节日艺术文化等, 具有鲜明的民族个性与深厚的文化底蕴^[1]。同时, 当今的文化遗产资源正因社会的进步与发展出现不少“危机”, 包括传承者老化失传、传统技艺失传、资源分散等诸多问题。数字化技术具有高效、便捷、创新的特点, 在文化遗产保护中的应用具有很高的可行性。本文围绕鄂南瑶族民俗艺术的保护, 开展数字化技术的相关研究, 旨在为促进鄂南瑶族民俗艺术活态保护与创新发展贡献微薄之力^[2]。

一、鄂南瑶族民俗艺术保护面临的挑战

第一, 文化资源失衡。由于民俗艺术大多载体脆弱易逝, 比如传统木结构瑶族建筑物难以抗拒自然损毁和人为破坏, 瑶族服饰由于工艺复杂, 近代工业化产品大量生产导致其手工生产率

低, 不少贵重藏品也常因保存不善而受损害。另外, 在多元文化的冲击下, 部分传统民俗艺术逐步失去独立性和地方色彩而失去形式, 出现了隐性流失。

第二, 传播和展示方法单一。传播只能通过节庆、民俗等一些展示手段, 受众比较窄; 展示也是采取博物馆陈列和实物展览

基金项目: 本文系湖北省高校人文社会科学重点研究基地鄂南文化研究中心《多元交融视阈下鄂南瑶族民俗艺术文化谱系研究》(项目编号: 2024ENWH07)的阶段性结果。

等一些静态展示的手段，不能提供互动和体验，不能表现它的生机和活力。同时也因为没有整合管理平台的支撑，大量的信息碎片散落其中难以共享整合，难以发挥展示传播功效。

第三，保护的资金和技术缺乏。保护需要付出大量资金用于资料调研、文物修复等工作，资金渠道来源单一，主要来自各级政府经费支出，社会投资有限，欠缺资金严重。保护技术方面，传统技术难以支撑，虽然现在在采用数字化技术保护，但是刚刚起步，专业技术人才和经验技术欠缺，大大影响保护工作开展^[3]。

二、数字化技术在鄂南瑶族民俗艺术保护中的应用优势

（一）实现文化资源的永久保存与精准记录

数字化技术能弥补传统保护方法的不足，全方位、高标准记录、保存鄂南瑶族民俗艺术，比如运用三维扫描技术可以对瑶族传统建筑、服饰等进行三维建模，将建筑物的外形、结构、纹理等细节信息尽量多地收集记录下来，形成数字化模型，长期保存在计算机之中，不受自然条件和时间因素的影响，避免了因自然现象或其他人为因素的损坏而导致文化的遗失、灭绝；又比如利用数字摄影、摄像技术对瑶族的节庆、歌舞、生活、服饰等民俗艺术进行高清记录，对传统民俗文化的真实场景及过程进行还原，便于进行后继的研究和传承；运用数字化记录相较于传统的文字记载、实物保存，其更加规范精确，为进行文化遗产的保护提供了坚实的基础^[4]。

（二）拓展文化传播的范围与途径

新媒体技术促进鄂南瑶族民俗艺术更快速地传播至世界各地，打破时空束缚，提升其传播广度^[5]。在门户网站、APP软件等新媒体平台上，可以将瑶族民俗艺术的文本、图文、视频、数字模型等信息组合，并通过网络传播给广大群众，供人们随时、随地用计算机进行阅读、了解瑶族民俗艺术。VR、AR技术则让受众在瑶族村寨、民俗节日现场等沉浸式的体验场景中实现身临其境的真实感传播，起到传播效果好、感染力强的作用。同时，运用数字媒体艺术形式，将瑶族民俗艺术与现代艺术形式结合创作出一批适于现代审美的文化产品，如数字动漫、互动游戏产品等，吸引年轻群体，提升瑶族民俗艺术传播效果与影响力。

（三）促进文化资源的共享与创新发展

信息化技术可以汇聚鄂南瑶族民俗艺术资源，对其进行资源整合以及共享，为创新发展建设服务平台。鄂南瑶族民俗艺术数据库、文化资源管理平台等的建设可以让分散的鄂南瑶族民俗艺术资料信息进行综合性的整理、分类管理，进行集中管理，能够高效地进行资源检索，有利于研究人员的研究使用，有利于传承人以及创作人员的材料收集以及灵感启发。利于不同区域、不同机构之间的交流与沟通，促进了各文化之间的交流与融合。在信息化技术下，传承人、创作人可以根据自身的喜好与数字技术，对传统民俗艺术进行创造性发展，例如，将瑶族服饰图案融入现代创作设计中，把民间音乐与现代的音乐形式结合等。推动

民俗艺术的创新发展，使民俗艺术在现代社会焕发出新的光芒。

三、数字化技术在鄂南瑶族民俗艺术保护中的应用路径

（一）数字化技术在鄂南瑶族民俗艺术记录与存储中的应用

1. 三维扫描技术在建筑艺术与服饰艺术记录中的应用

鄂南瑶族传统民居有着独特的建筑风格，吊脚楼（依山建造）、具有民族特色的寨门、寨鼓楼都蕴含着大量历史文化的印记。三维扫描对其进行整体精细化的扫描后，生成三维点云，并建立一个较为真实、精细的三维模型，将整个民居的外部形态、具体构造和房屋木雕、石雕等装饰形态完整记录，便于后期修复、重建、研究等工作的开展。针对瑶族服饰艺术，三维扫描技术可以完整地记录瑶族服饰的款式、面料、刺绣技法、银饰技艺等信息，构建的三维数字模型可以对整个服饰的立体构造、细节进行完整直观展示，防止了实物保存中产生的磨损、褪色等问题，保证长久存续。

2. 数字摄影与摄像技术在民俗活动记录中的应用

恩施地区瑶族民俗节会众多，诸如盘王节、赶鸟节等节日民俗，婚嫁节庆民俗、丧葬民俗、祭祀祈雨民俗等都是民俗艺术中的必要部分。利用数字摄影摄像技术将这些民俗活动影像化，可以对其拍摄全方位、多方位、远距离和近距离的照片，对于服饰装扮、表演歌舞动作、面部表情，现场氛围，拍摄活动开展过程中的每一环节、仪式的每个过程，诸如仪式步骤、歌舞表演、乐器伴奏进行摄像录制，在后期制作为纪录片或短视频中展示民俗活动的风光，既直观又有助于留取长久的资料，以备后期研究，展示，交流和宣传。

3. 数据库技术在文化资料管理中的应用

鄂南瑶族民俗艺术内容包括典籍文献、口头历史、物质图片、音频影像等大量资料，数据库技术能够对其进行管理。设置民俗艺术文化专项数据库，依据民俗艺术分类，设置民间艺术、建筑艺术、服饰艺术、节庆艺术等分数据库，将各种资料分类、编码、存储。数据库强大的检索功能，能够使研究人员、传承人和群众快捷、方便、高效地查找获取需要的资料，此外还可以将数据库内的资料实时更新和备份保存，保证资料的安全性和完整性，避免资料分散、丢失而产生的文化损失^[6]。

（二）数字化技术在鄂南瑶族民俗艺术传播与展示中的应用

1. 虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术在展示中的应用

VR可以制作虚拟的三维环境，将鄂南瑶族传统民居、瑶族传统节日以数字化的形式重新复原并呈现在体验者面前，穿戴VR设备，体验传统民居中的吊脚楼、瑶族节日中的盘王节，欣赏传统民居、瑶族舞蹈，甚至可以与虚拟的传承人进行交流。AR可以将虚拟数字信息呈现在现实场景当中，如观看瑶族文化博物馆或者相关展览时，用手机等设备对展品进行扫描识别，就将虚拟信息（如瑶族服装是如何加工制作的、相关建筑的历史背景故事等）展现在现实环境中，让物品“开口说话”，不仅丰富了展品的内涵，还增强了展览的互动性和趣味性。

2. 网络平台与移动应用在传播中的应用

网络平台及手机 APP 可以扩增传播的深度。开设网页，整合数据、VR/AR 作品、纪录片，开设瑶族介绍、艺术欣赏专栏供读者在线浏览。设计 APP，拥有音频播放、视频播放等模块，发布活动信息，增加阅读者。在微信、微博、抖音等公众平台上发布短视频、图片、介绍，利用大众广泛普及的微信平台、抖音 APP 等优势加大传播力度。

3. 数字媒体艺术在民俗艺术创新传播中的应用

数字媒体艺术中融入传统民俗艺术并结合现代数字媒体技术进行新式传播，从瑶族的民间故事、神话故事中制作成动画片、数字手绘画等，在传承其中的文化内涵基础上展现其新形式，迎合现代大众审美，符合时代脉搏^[7]。将瑶族的音乐、舞蹈与数字化音乐、灯光效果联系在一起，创作出数字艺术氛围营造体验，让大众有所创新和感受。同时，举办数字手绘画线上比赛等活动，以瑶族的传统服饰的图案、建筑纹样为素材，邀请广大网友在线上进行交流、共同分享作品并把这项民俗文化传播出去。

（三）数字化技术在鄂南瑶族民俗艺术传承与教育中的应用

1. 数字教育资源的开发与应用

开发丰富的数字教育资源，开展传承与教育。研发多媒体教材，开发内容包括瑶族的历史文化、民俗艺术知识等融入图片、音频、视频、动画等在内的电子教材、电子课件，使教学内容通俗易懂、更加形象直观。建设教学网站，开设教育课程，聘请专家、民间艺人开展教育教学课程，如民间艺术、建筑艺术等课程，学生及公众可随时自主学习，在教学时空上拓宽了教育边界。研发教育性游戏，以瑶族民俗文化艺术设计游戏关卡任务，增强学习主动性^[8]。

2. 虚拟仿真技术在技艺传承中的应用

刺绣、蜡染、银饰锻造等瑶族传统技艺操作复杂、学习困

难，通过虚拟仿真技术能很好地支持这类传统技艺的传承^[9]。对于刺绣、蜡染、银饰锻造等瑶族传统手工技艺，在虚拟环境中能复现所有复杂、困难的制作工艺，在技艺传承与学习时，制作的工艺流程步骤可以直接在虚拟环境中模拟仿真，技艺传承人就可以进行反复演练，熟悉掌握操作要领。例如刺绣制作中的绣针与绣线虚拟仿真系统，可以在虚拟刺绣教学中操作绣针与绣线模拟刺绣针法的绣制步骤，并对操作效果进行实时反馈与对错误针法的提示，从而提高学习刺绣等工艺流程的效率。还可以利用虚拟仿真技术进行远距离教学指导，以解决传统民间艺人大师因区域限制等原因不能对民间青年进行技艺手把手教学的问题^[10]。

四、结语

综上，鄂南瑶族民俗艺术文化作为民族和地域的多元文化交融之结晶，它的保护与发展与民族文化的源流息息相关，利用数字化技术为其传承保护注入生机，从对建筑服饰的三维扫描精准记录，到数据库海量资料管理的有序整理，到 VR/AR 带来的参观浏览的浸入式体验，再到虚拟仿真技术辅助的工艺传承技术手段的应用，这都实现了对其全方位保护的一种手段与方式，符合了当下“关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见”提出的精神要求以及文化谱系构建的学术理念，让鄂南瑶族独特的民俗艺术文化在数字世界里“永生”。然而，技术只是手段，真正的传承仍需依托人的参与。唯有将数字化成果与活态传承相结合，激发年轻一代的文化认同，才能让鄂南瑶族民俗艺术在多元交融的时代背景下，既守住本真，又焕发新生，成为连接历史与未来的文化纽带。

参考文献

- [1] 王研,林慧芸,王嘉信.数字化技术赋能非遗传承与保护探究——以挫琴为例 [J].戏剧之家,2024,(17):87-89.
- [2] 王帅.鄂西土家族民俗体育数字化保护研究 [D].长江大学,2023.
- [3] 张文文.徽州民俗舞蹈数字化保护及旅游传播研究 [J].池州学院学报,2022,36(02):98-100.
- [4] 张静怡.数字化技术在洛阳民俗博物馆非物质文化遗产保护中的应用 [J].文物鉴定与鉴赏,2021,(22):160-162.
- [5] 蒙曦.数字化视域下贵州民俗舞蹈的保护方法研究 [J].贵州民族研究,2022,(11):123-127.
- [6] 孙传明.民俗舞蹈类非物质文化遗产数字化 [M].华中师范大学出版社,2021.02.196.
- [7] 倪文玉.浅析民俗舞蹈类非物质文化遗产现状及数字化技术保护趋势 [J].明日风尚,2016,(12):130.
- [8] 叶颖.民俗类非物质文化遗产数字化保护研究 [D].福建师范大学,2023.
- [9] 顾善忠.甘肃民俗文化数字化保护关键技术研究与示范.甘肃省,甘肃省文化艺术研究所,2024-12-29.
- [10] 孙传明.民俗舞蹈类非物质文化遗产数字化技术研究 [D].华中师范大学,2023.