

生成式 AI 赋能中华优秀传统文化传承与创新策略

王 雷

山东交通职业学院 山东 潍坊 261206

摘 要:生成式 AI 有自己的技术长处,能把传统文化资源真正用活,文化传播形态能翻出新花样,文化应用场景也能拓得更宽,传统文旅文创产业的转型升级也能被它推一把。本文抓住生成式 AI 与传统文化怎么融合发展这个核心,把眼下两者融合过程中碰到的问题理了理,内容失真、技术适配跟不上、产业体系不健全、监管机制缺失、复合型人才不够,这些都有。然后从内容深耕、形式创新、场景拓展、产业升级、规范保障、人才培育几个方面,挨个提出了针对性的优化策略。

关键词:生成式 AI 赋能;中华优秀传统文化;传承;创新

引言

生成式 AI,新一代智能技术里的核心代表。它能创作内容、复刻资源、智能优化、再造场景,能干的事不少。传统文化发展碰到的那些难题,它给开了条新路。文化传承从被动保护慢慢转向主动活化,文化传播也从单向输出变成双向互动了。不过眼下,AI 和传统文化融合发展还处在初步摸索的阶段,真落地的时候,短板和挑战还不少。各种融合乱象、发展壁垒,都在拖着文化数字化的后腿,想高质量往前走,没那么顺当。

1 生成式 AI 赋能传统文化的价值与机遇

(1) 先说文化传承,传统文化以前怎么传、怎么播,路子比较死、也慢。大量好东西,古籍、老手艺、古文物,一直封在静态形式里头,大家不容易看到、也不容易懂。生成式 AI 能把那些零散、老旧的文化资源系统性地梳理、修复、活化,让沉寂的东西重新活过来^[1]。另外,过去学传统文化门槛高,专业知识晦涩,普通人不那么好进去。人工智能把认知和传播流程简化了,专业壁垒降下来了,不同年龄、不同知识背景的人都能轻松碰到传统文化。(2) 再看文化创新,传统文化以前的呈现形式,单一、固化,老缺新鲜的表现载体,跟不上当代大众的审美和消费需求。生成式 AI 把传统创作思维那套局限给打破了,给传统文化做出多元、现代的表达形态,让老古董贴上了现代的审美。靠技术优势,传统文化不再只困在文博展览、书本典籍那些老场景里,可以往大众生活、文娱消费、数字服务这些新领域伸出去。(3) 最后说文化传播,传统的传播模式,时间、空间都卡得死,文化辐射范围不大,传播效率也不高。生成式 AI 把时空桎梏彻底打破了,优秀传统文化

化能全天候、大范围地传开去。它跟现在短视频、新媒体、社交平台这些主流渠道的创作特点也合得上,贴合碎片化、轻量化的大众阅读习惯,传统文化的传播就更接当代媒介生态的地气。借着数字化传播的优势,传统文化从小众传播的圈子里跳出来,慢慢走向大众化、常态化,中华优秀传统文化的社会影响力和文化软实力也就一直往上走了。

2 当前融合发展的现存问题与挑战

(1) 现在人工智能生成的传统文化相关内容,同质化太严重了。多数算法模型靠着网上现成的素材来做二次创作,产出来的东西套路都差不多,缺独特的文化底子和创意。有些智能创作只把传统文化的外形复刻了一下,背后的历史背景、精神内涵、价值底蕴全扔了,很容易搞得文化内核没了、偏了。在算法那种机械化的生成逻辑下,传统礼仪、民俗内涵、古典文化理念这些东西,会被简单化、片面化地解读,甚至闹出错误演绎来,把大众对传统文化的认知带偏,文化的正向传承也受影响。(2) 适配中华优秀传统文化的高质量专属数据资源,整体不够用。现有的公开数据乱七八糟、零零散散,缺系统整理和专业校验,想支撑 AI 做精细、专业化的文化创作和活化,很难。通用人工智能技术框架,大多配的是大众化场景,对非遗、古籍、传统美学这些特色文化领域,专门优化没跟上,技术适配度不高^[2]。(3) 目前 AI 和传统文化的融合,形式还比较浅,大多是简单的内容生成和数字展示,真正深度融合的创新模式很少。整个行业商业化发展体系还没成熟,缺稳定可持续的赚钱路子,多数项目撑不了太久。上下游产业衔接也不够紧,内容创作、技术开发、市场推广、文旅应用这些环节之间断档,一套完整成熟的数字化文化

产业体系还没搭起来。(4)这两个方面短板也很明显。现在相关法律法规对 AI 生成文化内容的版权归属,划得不够清楚,原创权益很难真能保住。行业统一的内容审核标准、技术应用规范,都还没完善,文化传播容易出乱子。与此同时,行业极度缺跨界复合型人才。

3 生成式 AI 赋能传统文化传承与创新核心策略

3.1 内容深耕:精准活化传统文化内核

(1)数据资源好不好、够不够,是人工智能做文化创作和活化的基础。现在通用的网络数据乱、没条理,传统文化要专业化传播,靠这个可不行。所以搭一套专属化、标准化的传统文化数据库,就特别要紧。相关行业机构可以把各类传统文化资源整合起来,古籍文献、传统民俗、非遗技艺、古典美学、传统礼制,这些都要系统梳理、分类规整。再请文史专业的学者来审核校对,错的信息、重复多余的,去掉。数据录入标准统一起来,搭一套专业、完整、规范的传统文化专属数据集。人工智能要精准输出文化内容,数据支撑就有了。(2)数据体系弄好了,再用生成式 AI 去复刻、还原那些濒危的传统文化资源,慢慢消亡的东西就能救回来不少。好多传统非遗手艺、小众民俗仪式、破损的古建筑遗存、残缺的古籍文本,靠人工去修,难度大、时间长、效果还不一定好。用人工智能的图像修复、文本补全、场景复刻这些本事,残缺破损的文化资源就能系统性地还原。原始样貌和核心内容最大程度地恢复回来,快失传的珍贵文化资源就能完整地留下来。传统人工保护模式的局限,也就这么被突破了^[3]。(3)还得建一个常态化的智能内容校对优化机制,把文化传播的底线守住。人工智能自己生成的内容,容易出逻辑偏差、文化误读。得靠专业文史团队加上智能校对技术,把 AI 产出的各种文化内容全方位审核一遍、修正一遍。片面化、错误化的文化解读及时纠正,机械化、表面化的内容表达修一修。传统文化在数字化转化过程中,内核失真、内涵曲解这些问题就能避开。

3.2 形式创新:丰富文化传播表达形态

(1)有了人工智能,传统文化的视觉表达体系就能彻底丰富起来,传统静态展示那套局限也就打破了。靠 AI 的创作能力,可以依托传统国风美学的底子,衍生出跟现代审美合拍的国风视觉作品,把传统美学的视觉呈现逻辑重新做一遍。各种文物资源也能数字化重塑,做出质感细腻、细节完整的数字文物形态,珍贵的文物资源就不用老困在实体展馆里了。再结合现在主流的短视频传播趋势,AI 还能智能生成适配碎片化传播节奏的文化视觉内容,把传统文化的厚重表达精简一下,

用直观生动的视觉形式把国风美学传出去,跟当代大众的观赏偏好接上轨。(2)生成式 AI 给传统文艺内容的现代化转型开了条新路,传统文艺晦涩难懂、形式固化那些发展困境,也就能破解了。古典诗词、传统戏曲、民间典故这些经典文化内容,在保留原有文化内核和精神主旨的前提下,可以做现代化优化改编。传统文艺的时代隔阂和理解门槛弱化一下,老旧的叙事节奏和表现形式调一调,让经典传统文化内容跟当代大众的认知思维、审美体系对上号。不篡改文化本质,把内容创新演绎好,古老的文艺形式就能从小众化、老旧化的标签里挣脱出来,重新焕发时代活力。(3)人工智能把传统文化的传播模式从单向输出变成了双向互动体验,这个转变是彻底的。靠智能数字技术搭一套全新的线上文博展示体系,实体场馆的空间束缚就打破了,大众随时随地都能感知文博文化。数字化技术还能塑造虚拟文化传播载体,把非遗传承人的技艺特点和文化讲解逻辑复刻下来,非遗文化就能常态化地传播。再结合沉浸式数字技术,重塑传统文化体验场景,构建沉浸式、参与式的文化体验氛围。大众从被动接收文化知识,变成主动沉浸进去感知文化魅力,传统文化传播的感染力和渗透力就大大提升了。

3.3 场景拓展:拓宽传统文化应用赛道

(1)人工智能能把传统国学教育和文化科普的模式革新一下,传统教学枯燥、形式单一、普及范围有限这些老问题,就能解决。过去传统文化教育,多是书本上讲,内容枯燥生硬,学习者的兴趣很难提起来。用智能技术,可以把国学教学模式重新做一做,贴合不同年龄段学习者的认知特点,知识输出的节奏和内容形式跟着调。晦涩的传统文化知识,转化成通俗易懂、趣味性更强的科普内容,学习门槛就降下来了^[4]。传统文化科普不再只困在校园课堂里,可以面向社会大众广泛铺开,全民文化素养就能一步步往上走。(2)AI 技术给行业创新发展开了条新路,文创产品同质化、文旅 IP 辨识度低这些行业难题,就能有效破解。靠生成式 AI 的创作能力,可以结合传统国风美学和地域文化特色,做个性化文创设计,摆脱批量复刻那种固化模式,打造出既有文化底蕴又有独特创意的国风文创产品。还能帮着把地域文旅资源系统化梳理、IP 塑造好,结合本土传统文化特色,智能化打磨、升级。文旅资源背后的文化内涵挖出来,特色化、差异化的文旅 IP 体系就能建起来,文旅产业从传统观光模式往文化沉浸式发展模式转过去。(3)生成式 AI 能跟上新媒体时代的传播规律,帮着传统文化实现大范围出圈。现在新媒体平台已经是大众获取信

息的主要渠道了。靠 AI 技术,可以根据不同平台的传播特性,自适应调整文化内容的风格和形式,持续输出轻量化、优质化的国风文化内容。跟当代大众碎片化的阅读、浏览习惯对上号,传统文化从小众传播的圈子里跳出来,传统官方传播那种固有模式也能破一破。通过常态化的新媒体内容输出,国风文化的传播覆盖面持续扩大,传统文化的大众认可度和社会传播影响力也就不断往上走了。

3.4 产业升级:构建 AI+ 传统文化产业生态

(1) 产学研融合体系,产业要长期发展,根子就在这儿。它能持续给行业输送技术支撑和创新思路。现在传统文化数字化发展,研发和市场是脱节的。高校科研、技术企业、文化行业,各干各的,资源通不了、共享不了。把产学研创新体系搭起来,科研机构的技术研究能力、市场企业的落地运营资源、文化行业的内容优势,就能整合到一块。集中力量把传统文化数字化转化里的各种技术难题攻下来,针对文化领域专门研发适配的智能技术模块。前沿科研成果就不只待在理论层面了,能快速落地变成实实在在的文化产品和服务,产业创新发展的核心动力就有了。(2) 成熟的商业化运营模式,产业要稳步发展,这个保障少不了。文旅和文创产业提质增效,也得靠它。现在多数 AI 文化相关的项目,运营逻辑不稳,变现方式单一、持续性也不够,行业想规模化发展,撑不住。行业得跟着市场消费趋势走,探索数字化文化产品怎么运营才合适,把产品开发、市场推广、用户服务这个全流程体系优化好^[5]。靠 AI 技术,文创产品的创作成本降下来,文旅服务的体验质量提上去,传统文化的商业价值和市场潜力挖出来。优质的数字文化产品和智能文旅服务,真正走进大众消

费市场,文化价值和经济价值就能两头兼顾,整个文旅文创行业的高质量升级也就带起来了。(3) 产业基础夯实了,还得主动去培育传统文化数字化的新业态。靠 AI 技术的创新优势,把传统文化产业的传统经营模式突破一下,线下展览、实体售卖那些老旧发展框架跳出来。数字文化消费的新需求不断挖掘,数字文化服务、智能文化定制、线上文化体验这些新赛道不断拓展。

结语

总之,文化内容深耕下去,传播形式创新起来,应用场景拓展开,产业生态升级好,保障体系也完善了。这几方面一起抓,当前两者融合发展中的痛点和难点就能有效解决。AI 带来的文化失真、同质化传播这些问题,也能实实在在地避开。技术为文化赋能,文化为技术铸魂,这个目标才能真正落地。

参考文献

- [1] 林静,张力宁,刘丽.生成式 AI 赋能中华优秀传统文化传承与创新策略探究[J].新闻研究导刊,2025,16(2):70-74.
- [2] 马连,宋雨萌.生成式 AI 赋能中华优秀传统文化传播的创新策略——基于央视 AI 视频的案例分析[J].采写编,2026,(1):52-55.
- [3] 李晓晖.基于生成式 AI 的中华优秀传统文化智能传播策略研究[J].新闻研究导刊,2026,17(2):67-71.
- [4] 郭朋雪.生成式人工智能赋能中华优秀传统文化传播[J].办公自动化,2026,31(9):109-111.
- [5] 曹海飞,康民军.技术僭越抑或融合共生:生成式人工智能赋能中华优秀传统文化传承的价值、风险与防治[J].昆明理工大学学报(社会科学版),2025,25(4):36-46.