

生成式人工智能在非遗教育中的创新应用研究

——以岫岩满族剪纸活化教学为例

张 倩

辽宁科技大学/建筑与艺术设计学院 辽宁鞍山 114000

摘 要: 在非遗活化和教育数字化转型的双重背景下,生成式人工智能为非遗教育的创新传承提供了新的路径。本文以岫岩满族剪纸活化教学为研究方向,分析在非遗传承教育中存在的教育困境进行探讨,研究AIGC在文化解构和个性化生成方面的技术优势,构建“人机协同”的活化教育模式,促进学生对非遗文化内涵的深度理解,提升创造性转化能力,助力非遗教育的数字化、智能化转型,为传统文化的可持续发展注入新的活力。

关键词: 生成式人工智能; 岫岩满族; 剪纸; 非遗活化; 教育

1 研究背景与教育现状

1.1 非遗传承的困境与教育需求

非遗是中华优秀传统文化底蕴的核心彰显,在全球化与现代化浪潮中,其活态传承面临严峻考验,85%的非遗项目存在后继无人现象,传统“口传身授、师徒相承”模式已不适配时代需求。国家高度重视非遗保护,推动“非遗进校园、进课堂”并纳入课程体系,但当前非遗教育仍存短板:侧重设计形式创新,忽视文化语义解读、技法指导及现代场景融入,难以激发年轻一代文化认同。人工智能技术的兴起,为破解困境、实现非遗教育活化提供了全新可能。

1.2 岫岩满族剪纸的文化价值与教学瓶颈

岫岩满族剪纸是辽宁岫岩满族自治县传统民间艺

术,2008年列入国家级非遗名录,题材涵盖满族神话、民俗风情与生活场景,蕴含丰富历史文化信息与民族精神,被誉为“满族文化的活化石”。其教育价值显著,可传承文化信仰、培养动手能力,助力学生了解满族历史、增强文化认同。但当前教学存在三大瓶颈:一是文化解构不足,对传统纹样天地崇拜等深层寓意解读浅显,学生难以理解技艺内核并创新;二是创意转化困难,无法有效融合传统与现代生活;三是实践反馈延迟,评价依赖教师主观判断,缺乏客观标准,制约其高质量发展。

1.3 AIGC赋能剪纸教学的核心应用场景

结合AIGC技术特征与岫岩剪纸文化属性、教学需求,构建三大核心应用场景:一是文化叙事与虚拟场景创建,利用AIGC文生图、图生视频功能,将满族神话、民俗活动等抽象文化转化为虚拟场景与动画,助力沉浸式解读;二是纹样解构与创意衍生,依托图像生成模型,引导学生融合传统纹样与当代流行元素,生成多样化素材辅助创意设计;三是个性化辅导与过程优化,基于大型语言模型构建剪纸教学专属AI体,实时解答文化寓意、灵感构思等全流程问题。三大场景衔接互补,构成完整赋能体系。

2 “人机协同”的活化教学模式构建

2.1 AIGC辅助的剪纸教学创新框架

框架以“非遗传承为核心、技术赋能为支撑、学生发展为目标”,涵盖教学目标、主体、内容、过程、评价五大要素。教学目标聚焦“技艺掌握+文化领悟+传承创新”三维能力;教学主体构建“教师主导+学生主体+AIGC辅助”结构,明确各方职责;教学内容实现传统内涵与现代审美融合,保留核心技艺与文化精髓;教学过程形成文化感知、创意生成、实践传播三阶闭环;教学评价建立多元化体系,覆盖文化认知、创新表现等多维度。

课题: 1. 2025年度鞍山市哲学社会科学项目《智能技术与非遗融合视角下岫岩满族剪纸文创产品的活化创新实践研究》阶段性成果;项目编号:as20253054。

2. 辽宁科技大学校级教学改革研究项目《以AI赋能“美育视域+非遗传承”为背景的高校设计类专业教学模式创新与实践研究》阶段性成果;项目编号:XJJG202555。

3. 辽宁科技大学党建与思想政治教育研究项目《人工智能技术赋能高校美育教育的育人新范式及教学改革路径研究》阶段性成果;项目编号:2025KDDJ-X06。

4. 辽宁科技大学实验教学改革研究项目《基于AI背景下的《计算机辅助设计》实验教学改革与实践》阶段性成果;项目编号:PX-2125444。

作者简介: 张倩(1986.6—),女,汉族,辽宁鞍山人,辽宁科技大学建筑与艺术设计学院,讲师,硕士学位,专业:设计艺术学,研究方向:文创产品设计。

2.2 三阶递进式教学设计

第一阶段为文化感知与纹样解构，AIGC充当文化情境创设工具。教师明确“萨满主题剪纸”等教学主题，引导学生利用AIGC生成动画、民俗影像等资源感知文化魅力，借助AIGC解构经典纹样，掌握其构成要素与文化寓意。第二阶段为创意生成与方案设计，AIGC作为灵感共创伙伴。学生基于前期认知提出思路，通过AIGC生成初步方案，经分析优化与教师引导，形成融合传统精神与现代审美的原创设计手稿。第三阶段为实践制作与数字传播，AIGC担任反馈优化助手。学生完成创作后，利用AI生成作品背景故事、宣传文案等，实现从物理作品到数字文化IP的转化，通过线上平台展示传播并综合评价。

2.3 关键实施策略与师生角色转型

模式实施需把握三大关键策略：一是平衡预设与生成，教师精准设计AI引导关键词，确保文化方向不偏离；二是贯穿批判性思维，引导学生审视AI生成内容准确性，避免技术盲从；三是坚持“AI提案，人工决策”，将AI生成物视为“草稿”，保留学生艺术判断与手工实现权。师生角色同步转型方面：教师从“知识传授者”转变为“教学引导者、文化传承者、技术整合者”；学生从“被动接受者”转变为“主动学习者、创意创作者、文化传播者”，通过人机协同传播非遗文化。

3 岫岩满族剪纸在文创产品设计类课程中的活化创新实践

3.1 课程设计融合智能技术与非遗元素

在非遗文创产品设计的课程中，引导学生将智能技术与非遗元素进行有机的融合，在理论部分，介绍人工智能的发展现状、应用领域，通过播放视频及文字资料，深入解读岫岩满族剪纸的艺术特征及文化内涵。通过实际案例，让同学们更好的了解人工智能在非遗领域中的应用，实践部分，适当引入一些实践项目，让同学们运用人工智能进行创意设计，并通过数字媒体进行传播和推广。

3.2 创意实践注重文化内涵与创新表达

在创意实践中，注重挖掘岫岩满族剪纸的文化内涵，结合现代的消费需求进行创意表达。引导学生挖掘岫岩满族具有代表性和趣味性的文化习俗及民间故事作为创作题材，并结合现代产品的设计理念，设计出既有传统文化韵味又符合现代审美，又具备一定实用功能的文创产品。

3.3 传播推广拓展渠道与增强互动

在传播方面，要合理利用互联网、社交媒体等传播平台，将岫岩满族剪纸的文创产品推向更广阔的市场。可以利用文化故事、与顶流IP相结合、吸引用户的关注和互动，打造沉浸式的购物体验，提高消费者的购买意愿及热情。

4 结论、反思与前瞻

4.1 主要结论：AIGC作为非遗教育“创新催化剂”的效用通过理论及实践研究表明，生成式人工智能具备与非

遗教育深度融合的应用基础，能够破解非遗教育中传承乏力、模式单一等困境，构建的“人机协同”活化教学模式及三阶递进式的教学策略，能够实现文化传承与技术创新的有机融合，提高教学效果。AIGC在非遗教育中创新催化剂的效用主要体现在四个方面，第一是文化赋能，通过将抽象的内容可视化，帮助学生在沉浸式的体验中感受非遗的文化内涵；第二是创意赋能，通过生成式的灵感支持，扩展学生的创意思路，提高学生的创新思维能力；第三是技术赋能，通过实施反馈及个性化的建议，提高学生的技艺水平；第四是传播赋能，通过智能途径，扩大非遗的传播范围，增强非遗文化的传播度，教学实践表明，AIGC赋能的岫岩满族剪纸教学能过够有效提升学生的文化认知、创意表现、技能传承，为非遗的活态传承提供了新的实践路径。

4.2 实践反思：文化本真与技术创新的平衡之道

在教学实践中，也发现了一些新的问题需要反思。一方面，一些学生过度依赖AIGC的生成结果，容易被新颖的形式所吸引，缺乏对文化内涵的真正解读与表达，偏离了传承的核心目标。另一方面，部分AIGC对历史文化的内涵解读不准确，容易对学生造成误导，影响了文化传承的真实性。针对这些问题，需要把握文化本真与技术创新的平衡之道。其一，要强化教师在教学过程中的引导作用，避免过度依赖技术，其二，要明确AIGC的辅助定位，强调学生的主体，引导学生正确认知AIGC的作用，保留学生创作的主动性与创新性。

4.3 未来展望：构建人机协同、虚实融合的非遗教育新生态

展望未来，目前的通用大模型虽然知识广博，但在面对岫岩满族剪纸这类特定文化时，往往难以精准把握其深层韵味，容易出现理解偏差。因此，未来的技术方向应着眼于建立包含岫岩满族剪纸核心纹样、民俗寓意及技法规范的“专属非遗数字库”，训练出真正懂满族文化的“AI助教”。此外，应当探索物理空间与数字空间的深度互嵌。未来的非遗课堂不应止步于平面图像的生成，而应结合增强现实（AR）技术，让学生生成的剪纸作品在虚拟空间中“活化”为动态的民俗故事场景。只有构建起这种“历史文脉+智能生成+虚实交互”的完整生态，岫岩满族剪纸才能真正跳出博物馆式的静态保护，作为一种流动的文化生命体，在数字原住民一代中获得真正的再生。

参考文献

- [1] 王艳、姜皖. 数字赋能非遗文化：创新传承与再生设计的策略与实践[J]. 黑河学院学报, 2026 (01): 125-138.
- [2] 陈竣、卜俊. 数字赋能非遗文化活态传承的创新设计体系构建研究[J]. 湖南社会科学, 2025 (06): 143-151.
- [3] 崔栋. 人工智能技术在剪纸艺术品创作中的应用探索[J]. 中华纸业, 2025 (4): 113-115.