

山东民间美术AI活化赋能黄河乡村美育实践机制研究

陆婷婷 赵曼曼 陈雪晴

潍坊食品科技职业学院, 中国·山东 潍坊 262700

摘要: 黄河山东段民间美术为黄河文化重要组成, 又是乡村美育优质的本土资源。本文以山东民间美术的 AI 活化赋能为研究重点, 探究其助力黄河乡村美育的实践机制, 通过对民间美术资源的梳理、开发 AI 活化技术路径、建构系统化的美育体系、形成成效评价模式, 创建起文化活化、美育实践、产业赋能的闭环, 推动黄河乡村美育模式革新, 实现民间美术活态传承与乡村文化经济协同发展的目标, 为黄河文化保护与乡村美育高质量发展赋予实践参照。

关键词: 山东民间美术; AI 活化; 黄河乡村; 美育实践

Research on the Mechanism of Empowering the Aesthetic Education in the Yellow River Villages of Shandong Province through the AI Revitalization of Folk Art

Lu Tingting, Zhao Manman, Chen Xueqing

Weifang Vocational College of Food Science and Technology, China Shandong Weifang 262700

Abstract: The folk art of the Shandong section of the Yellow River is an important part of the Yellow River culture and a valuable local resource for rural aesthetic education. This paper focuses on the AI revitalization and empowerment of Shandong folk art, exploring its practical mechanism in promoting rural aesthetic education along the Yellow River. Through the sorting and development of folk art resources, the establishment of AI revitalization technology paths, the construction of a systematic aesthetic education system, and the formation of an effectiveness evaluation model, a closed loop of cultural revitalization, aesthetic education practice, and industrial empowerment is created. This promotes the innovation of the rural aesthetic education model along the Yellow River, achieving the goal of the dynamic inheritance of folk art and the coordinated development of rural culture and economy. It provides practical references for the protection of Yellow River culture and the high-quality development of rural aesthetic education.

Keywords: Shandong folk art; AI revitalization; Yellow River villages; Aesthetic education practice

0 引言

黄河文化是中华文明重要的根脉, 山东沿黄流域沉淀下来的风筝、琉璃、布老虎等民间美术中包含地域文化基因与民俗精神内涵, 其为乡村美育宝贵的文化财富。人工智能技术发展为文化资源活化与教育模式改革赋予机遇, 将人工智能技术融入到山东民间美术中, 实现黄河乡村美育赋能的目标, 解决传统美育与文化遗产的双重难题。因此, 以山东省民间美术为载体, 以 AI 活化为手段, 在黄河乡村实施美育实践, 挖掘民间美术的美育价值, 探寻技术与文化、教育相融合的途径, 对于推动黄河文化传承、完善乡村美育体系具有重要意义。

1 山东民间美术 AI 活化赋能黄河乡村美育的价值内核

1.1 理论价值: 丰富黄河文化与乡村美育研究体系

山东民间美术 AI 活化赋能黄河乡村美育的研究, 将非物质文化遗产保护由静态归档变为动态演化, 创建起民间美术可再生的文化 DNA 数据库, 为黄河文化研究赋予

新范式。融合建构主义、情境学习理论, 创建数字乡土情境式教学模式, 重塑乡村美育理论体系, 破解传统美育文化符号与生活经验相脱离的难题, 为乡村美育理论发展带来新动力。另外建立 AI、文化、教育三元耦合模型阐述人工智能在文化符号转译、审美认知建构、创造能力激发方面的运作机理, 充实技术助力文化传承与美育践行的理论空白, 实现艺术学、教育学、计算机科学间的跨学科联合研究。

1.2 应用价值: 实现美育、传承与产业的协同发展

AI 活化赋能使山东民间美术成为黄河乡村美育的主要内容, 以农村地区美育资源不足为出发点, 开发出低门槛 AI+ 民间美术课程包, 通过 AI 技术为乡村教师带来低门槛、低成本的资源支持, 并且提高学生的参与积极性, 从而推动乡村美育工作的发展, 提供可以推广的示范模式。运用 AI、AR 等技术构建起以虚拟与现实交互形式的教学平台, 并将其应用于民间美术技艺的学习过程之中, 借助短视频平台把静态的民间美术知识以动态化的方式展现在

大众眼前,从而解决由于文化传承出现断裂所导致的问题并加强年轻一代对传统民间美术的理解程度,在推动民间艺术持续发展的过程中发挥其作用。以美育实践为根基,创建美育输出-产品转化-产业振兴的产业链,使民间美术元素渗透到农产品包装、乡村民宿等乡村产业环境里边,从而促成文化保护同经济发展相得益彰的局面,助力黄河乡村振兴。

2 山东民间美术 AI 活化赋能黄河乡村美育的实践目标

2.1 整合民间美术资源,构建数字化基因库

对黄河山东段潍坊、淄博、滨州三地市民间美术典型资源进行系统的整合,挖掘梳理出潍坊风筝、淄博琉璃、滨州布老虎等代表性技艺的造型规律、工艺特点以及文化符号,以黄河流域文化脉络和地域审美特征为基础,提取各类民间美术形式独有的艺术基因和文化内涵,创建包含民间美术工具、材料、工艺流程、文化寓意的三维数字化基因库,绘制黄河山东段民间美术 AI 活化资源图谱,实现民间美术资源的系统化、数字化保存与管理,给 AI 活化和美育实践提供资源支持。对民间美术资源分散、记录零散的情况同步开展文献考证和实地考察,对濒危技艺和小众纹样做专项收录,完善资源库分类标注体系,提高数字化资源检索效率和复用价值,筑牢之后的技术转化和教学应用的基础。

2.2 研发 AI 活化路径,形成标准化实践流程

采用 AI 技术进行民间美术资源的智能转译、场景沉浸和创新应用研究,在黄河流域周边乡村美育实践基地做技术验证,根据民间美术非物质文化遗产的传承特点改进算法模型和转译逻辑,解决民间美术非结构化数据的 AI 识别问题,构建纹样、色彩、工艺的特征提取体系,创建起可落地、可复制的民间美术 AI 活化标准流程,让数字技术成为民间美术当代价值得以实现的主要方式。联合技术团队和非遗传承人一起打磨转化逻辑,细化数据预处理、模型训练、场景适配等环节的操作规范,给出技术可行、文化真实的实施参照,给各个地区的同类型项目提供可复制的操作模式。

2.3 搭建美育课程体系,提升乡村美育实效

设计文化认知、技艺体验、创新应用三阶式 12 模块 AI 与民间美术主题课件,用人工智能技术为乡村日常教学课堂创建起包含虚拟现实的美育教学场景,使不少于 1000 名乡村学生享受到美育浸润。经由系统的美育课程开展活动,改善乡村儿童的文化认识和审美水平,促使美育课程

满意程度达到 85% 以上,达成民间美术美育价值的切实落实。课程设计契合乡村学生认知特点和学习速度,用趣味化的教学案例和分层任务来兼顾不同基础的学生学习需求,使传统文化在乡村课堂里以一种更加亲切的方式进入学生的生活当中,有效地提高学生对文化的一种归属感以及艺术表现的能力。

2.4 打造示范实践模式,提供区域发展样本

在潍坊安丘市创建文化活化、美育实践、产业赋能三者融合的闭环示范基地,输出具有地域特色的黄河新艺体模式,将民间美术 AI 活化同乡村美育、乡村产业发展深度整合起来,形成可推广、可持续的实践机制,为山东省文化数字化战略实施以及黄河流域乡村美育高质量发展赋予实践样本和参照途径。基地建设同地方政府、高校、乡村企业一起完善运营管理及成果转化体系,以典型案例创建和经验总结提炼的形式产生可复制、易推广的发展模式,促进黄河流域乡村文化与教育协同发展。

3 山东民间美术 AI 活化赋能黄河乡村美育的核心实践内容

3.1 山东民间美术资源的系统化梳理与数字化构建

在黄河山东段展开有针对性的田野调查工作,主要针对潍坊风筝、淄博琉璃、滨州布老虎等有代表性的民间美术技艺进行考察,探究这些民间美术技艺同黄河地理环境、生产生活方式以及民俗信仰之间的内在联系。运用深度访谈和图像志分析的方法,对民间美术的传承现状及技艺进行记录,参考数字化文化资源建设的经验来创建民间美术三维数据库。使用知识图谱来建立民间美术纹样、色彩、题材之间的联系网,挖掘出民间美术背后的文化内涵和符号隐喻,实现民间美术资源系统的整理和结构化的呈现,使分散的民间美术成为可以被 AI 技术挖掘、转译、利用的优质的美育素材。调研过程中重视对传承人口述史、技艺口诀这些隐性知识展开收集,创建起多方面资源索引和联系标签,加强数据的结构化程度,给后面 AI 模型训练以及课程创建赋予精确可靠的数据支撑。

3.2 山东民间美术的 AI 技术创新性活化路径研发

以黄河民间美术数字文化情境、构建黄河民艺课堂、用动作捕捉技术把学习者带到民间美术工艺虚拟环境之中实现传统工艺与数字技术的融合。打造符合乡村场景的低门槛 AI 创作工具,接纳语音输入等便捷的操作方法,促使乡村教师和学生迅速创建起个性化的民间美术作品,点燃文化认同并培育创作能力。利用跨模态学习技术使民间美术的图文、影像等各方面的数据达到对齐的目的,建立民

间美术知识图谱,使用生成式设计原理来开发纹样创新算法,将民间美术文化符号进行现代转译和创新生成,让民间美术在数字时代有新的生命活力。技术研发始终以乡村实际的应用场景为出发点,简化操作的逻辑、降低硬件的要求,并且将地域文化特色参数也融入其中,使产生的内容既有创新性又具备文化内核,防止出现技术运用脱离文化本体的现象。

3.3 黄河乡村美育的系统化体系构建与落地实施

创建文化认知、技艺体验、创新应用三阶美育课程体系,依靠AI虚拟人的教学场景再现方式展开民间美术文化认识的根基课程教学。开发民间美术实体手工包、数字工具包,使学生在动手实践的过程中了解基础工艺并达到从认识开始到体验的目的。引导学生用AI设计工具把民间美术元素运用到农产品包装、乡村文创等具体的应用场景当中去,解决乡村发展所遇到的实际问题,使民间美术得到新的应用。创建起线上线下虚实结合的学习环境,线下依靠乡村学校多媒体设备展开现场教学,线上创建黄河文化美育课程平台,供给资源库和远程协作功能,经由线上学习、线下实践、社群分享的循环途径,冲破乡村美育资源分配失衡的困境。探索双师课堂模式开展乡村教师培训,把高校文化解读资源同非遗大师的技术指导资源融合起来,培育出既有文化素养又有技术能力的复合型乡村美育教师,创建起乡村学校持续改进美育实施能力的途径。在实施过程中按照地方实际需要调整教学方案,根据各个乡村地域特点来调整教学内容,在校地合作、资源共享的基础上保证课程体系稳定并长期运行。

3.4 美育实践成效的多维评估与动态优化

创建起文化认识度、技能获取度、创新应用力三者并重的美育成果评定体系,用符号识别测试来衡量学生的民间美术文化认识水准,用作品评价量规去评判学生的民间美术技能掌握状况,用项目式学习成果来检验学生的民间美术创新应用能力。采用AI学习分析平台收集学生的各项学习行为数据,找出学习过程中反复出现的观看点和难点,联系田野观察以及深入访谈,对美育课程的开展情况及存在的不足有整体的认识。按照评估结果来不断改善AI+民间美术课程内容、AI活化技术方案、美育教学模式等,构建起理论研究、实践运用、效果评价、优化改进的闭环,促进黄河乡村美育实践机制不断完善。评价阶段重视定量数据和定性反馈的结合,吸收师生、传承人、教育专家等各方面的意见来保证评价结果客观、全面,给后期实践的迭代提供科学依据和改进的方向。

4 山东民间美术 AI 活化赋能黄河乡村美育的实践重点与实施突破

4.1 把握实践核心重点

聚焦民间美术资源隐形技法和文化内涵之间的关联,对民间美术的非结构化数据进行识别和提取,克服了目前AI技术对识别和提取的不足,使民间美术纹样、色彩、工艺背后的深刻文化内涵被准确地挖掘出来,被成功地数字化转译出来。平衡美育实践的教育性和技术性,坚持美育的核心目标,用技术服务于民间美术文化传承和学生审美素养的提高,防止技术追求造成文化内涵的消解,实现技术与教育的深度融合而不是形式的叠加。创建起跨学科协同体系,把艺术学、教育学、计算机科学三个领域的专业特长融合起来,搭建起文化阐释-教育规划-技术开发的协同工作链条,达成各种学科优势互补的目的,使得民间美术文化价值、美育教学规律以及AI技术优势能够得到最大程度的发挥。实践推进时确定各个主体的职责分工,加强常态化沟通合作,定时举行跨学科交流研讨,使技术研发、文化传承和教育教学共同发力,从而改善整体实践水平。

4.2 突破实践现实难点

实现传统符号的现代转译,脱离形式模仿的浅层转化,借助符号学深度分析法解析山东民间美术的纹样隐喻和文化基因,根据当代价值观和审美需求重新塑造,把民间美术的文化基因融入到新的文化产品创造、文创衍生开发、新品课程设计等场景中去,从而达成创造性传承。开展技术应用的适农性改造,就农村学校网络条件差、设备少的现实问题,研制轻量化边缘计算计划,规划离线版AI绘图工具,支持手机端等简易设备执行,削减AI技术在乡村美育场所的应用门坎。构建可持续的美育实践模式,破解项目周期性同美育长效性之间的矛盾,借鉴政府引导、院校支持、商户参与的模式,创建公益基金、社会企业、合作社多元支撑体系,依靠文创产品销售、文旅体验开发等方式获得收益,反哺美育课程实施和民间美术传承,促使美育实践走向长效化发展。另外还要建立完善的利益联结和激励机制,调动各方的积极性,保证资源供应的持续稳定,使实践模式长期稳定地运行下去并释放出价值。

5 结语

山东民间美术AI活化赋能黄河乡村美育,属于数字时代黄河文化传承和乡村美育发展的一种新的尝试,用技术赋能让本土民间美术资源成为乡村美育的主要载体,使文化传承与美育实践达到深层次的融合。未来还要不断推

进 AI 技术的农业适用化、民间美术文化基因的全面挖掘，形成多元主体共同参与、可持续发展的新模式，使山东民间美术在黄河乡村美育的实践里一直充满活力，以美育人、以文化人，让黄河文化在乡村得以永续传承。

参考文献：

[1] 黄莎，黄姝璠. 乡村美育视域下民间美术课程资源的开发与应用研究[J]. 传统工艺研究，2025,(02):85-89.

[2] 骆向宁. 乡村美育视角下美术大单元教学实践探究[J]. 成才之路，2025,(08):121-124.

[3] 王雪宁，芮法彬. 趣味理论视域下民间美术的乡村美育价值研究——基于滇西地区的田野调查[J]. 中国社会科学院大学学报，2024,44(06):113-127+147-148.

[4] 马彩红，陈凌. 时间和空间的文化场域转换——从美术馆走向乡村美育的“人间词话”[J]. 天津美术学院学报，2023,(05):25-28.

[5] 李艺娇，李懿欢，邱晓琳等. 闽东民间美术融入幼儿美育课程的调查研究[J]. 艺术大观，2022,(13):124-126.

基金项目：课题：2025 年高等学校哲学社会科学研究一般项目（2025ZSYB257）《山东民间美术 AI 活化赋能黄河乡村美育实践机制研究》。

作者简介：陆婷婷（1994.11-），女，江苏连云港，博士研究生，副教授，研究方向：职业教育、传统文化、美术教育。