

汉字艺术文化资源的数字化活化与文旅融合实践研究

刘佳琦¹ 王磊¹ 冯玉婕²

1 西京学院, 设计艺术学院, 陕西 西安 710123; 2 西安无限半径文化艺术有限公司, 陕西 西安 710038

摘要: 随着数字技术的飞速发展, 汉字艺术文化的数字化活化成为推动文化传承和创新的关键途径。本文探讨了数字化技术在汉字艺术中的应用及其在文旅融合中的实践路径。研究发现, 虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术增强了汉字艺术的吸引力, 推动了文化与旅游的深度融合, 并增强了游客的文化认同感。数字化转型不仅展示了传统汉字艺术的创新性, 也为文创产品和智慧旅游服务的发展开辟了新机遇。本文研究具有重要的学术意义和实践价值。

关键词: 汉字艺术; 数字化活化; 文旅融合; 传统文化; 数字技术

Research on the Digital Activation of Chinese Character Art Cultural Resources and Practice of Cultural-Tourism Integration

Liu, Jiaqi¹ Wang, Lei¹ Feng, Yujie²

1 School of Design Arts, Xijing University, Xi'an, Shaanxi, 710123, China

2 Xi'an Infinite Radius Culture and Arts Co., Ltd., Xi'an, Shaanxi, 710038, China

Abstract: With the rapid development of digital technology, the digital activation of Chinese character art culture has become a key approach to promoting cultural inheritance and innovation. This paper explores the application of digital technology in Chinese character art and its practical path in cultural-tourism integration. The study finds that technologies such as virtual reality (VR) and augmented reality (AR) enhance the attractiveness of Chinese character art, promote the deep integration of culture and tourism, and strengthen tourists' cultural identity. Digital transformation not only demonstrates the innovation of traditional Chinese character art but also opens up new opportunities for the development of cultural creative products and smart tourism services. This research has important academic significance and practical value.

Keywords: Chinese character art; Digital activation; Cultural-tourism integration; Traditional culture; Digital technology

DOI: 10.62639/sspse07.20250105

引言

汉字作为中华文化的核心组成部分, 承载了千年文化的积淀与智慧, 是中华民族独特的符号体系。其艺术形式, 如书法、篆刻、甲骨文等, 不仅是语言表达的工具, 更是文化与历史的见证者。这些艺术形式承载了深厚的文化内涵与精神价值, 展现了中华文化的独特魅力。随着时代的发展, 尤其是信息技术的迅猛进步, 如何有效传承与活化汉字艺术成为了文化保护和创新中的重要课题。

传统的汉字艺术由于其高深的技巧性和文化内涵, 使得它在当代社会的普及和传播面临诸多挑战。随着文化全球化的加速以及现代社会的快节奏生活方式, 如何使传统艺术更易于接触与理解, 成为了待解决的问题。数字化技术, 特别是虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、大数据等技术的应用, 为传统汉字艺术的创新展示和广泛传播提供了新的可能性。

一、汉字艺术文化资源的数字化活化概述

(一) 汉字艺术文化的内涵与价值

汉字艺术是中华文化的重要组成部分, 承载着深厚的历史背景与文化内涵。作为中华文明的象征, 汉字不仅仅是语言的工具, 它还是哲学思想、历史文化和民族精神的载体。书法、篆刻、甲骨文等艺术形式, 不仅展示了文字的美学价值, 更反映了社会的文化背景、历史变迁及其艺术观念的变革。每一笔每一划, 都饱含了书写者的情感与思想, 构成了独特的艺术语言。

书法作为汉字艺术最具代表性的形式之一, 具有极高的美学价值。它通过字形的变化、结构的布局 and 笔画的流畅, 展现了汉字的艺术魅力。篆刻则通过篆字的刻画和雕刻工艺, 传承了古老的文化符号, 不仅是汉字艺术的一种形式, 也是记录历史、传递信息的重要方式。汉字艺术作为文化认同的重要符号, 深深根植于中国传统哲学和文化中, 体现了人文精神与社会理想。

(二) 数字化技术的基础与发展

数字化技术的快速发展, 为传统汉字艺术的活

(稿件编号: SE-25-6-1006)

作者简介: 刘佳琦(2001-), 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 山西省朔州市, 学历: 本科, 研究方向: 视觉传达设计。

王磊(1979-), 性别: 男, 民族: 汉, 籍贯: 河南省安阳市, 学历: 硕士, 职称: 副教授, 研究方向: 汉字艺术与设计。

冯玉婕(1999-), 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 陕西省西安市, 学历: 硕士, 研究方向: 艺术设计。

基金项目: 西京学院 2024 年大学生创新创业训练计划项目: “基于数字非遗理念的虚拟博物馆设计”(项目编号: X202412715129)。

化与传承开辟了新的道路。虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、大数据、人工智能(AI)等技术的成熟,推动了文化资源数字化进程。通过高清数字化记录,传统艺术形式得以保存和展示,数字化手段也为艺术创作带来了新的可能性。

VR和AR技术在文化展示和旅游体验中的应用尤为突出,它们能够打破空间和时间的限制,将观众带入一个沉浸式的艺术世界。AR技术则可以将传统的汉字艺术与现实世界进行结合,通过移动设备或智能眼镜等设备,实时展示与增强文化景点的互动体验,提供更加丰富的视觉效果和深层次的体验。

通过网络平台和社交媒体,观众可以随时随地欣赏汉字艺术作品,并参与到互动式的文化体验中。观众不仅是被动接受者,还能通过参与创作、评论、分享等方式,提升对文化的认同感与归属感。这种互动性和参与感的提升,极大地增强了文化传播的广泛性与深度。

(三) 汉字艺术文化数字化活化的必要性与挑战

一方面,它为传统艺术形式注入了现代的活力,使其能够适应快速发展的社会需求,拓宽了艺术传播的渠道,增强了文化在全球化背景下的影响力。另一方面,数字化技术能够通过便捷的传播方式,使更多人了解并欣赏汉字艺术,特别是吸引年轻一代的参与,有助于汉字艺术的普及与传承。

在数字化过程中,仍然存在着一些待解决的挑战。如何在数字化过程中保持汉字艺术的文化内涵和艺术价值不被简化或扭曲,是一个重要问题。数字化的过程中,汉字艺术的传统技法和文化背景可能会面临被“简化”或“标准化”的风险,这将影响其原始艺术魅力的表达。在数字化过程中,如何平衡技术的应用与艺术的传承,如何保持其独特的文化价值,成为数字化转型中的核心课题。

二、数字化技术在文旅融合中的应用现状与问题

(一) 数字化技术在文旅融合中的作用

文旅融合指的是文化资源与旅游资源的深度结合,通过旅游这一平台将文化传播到更广泛的受众,同时通过文化的魅力提升旅游的吸引力和价值。随着数字化技术的快速发展,文旅融合的模式和路径不断拓展,尤其是虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、大数据和人工智能(AI)等技术的引入,赋予了文旅融合更多的创新可能性。

数字化技术使得文化传播不仅更加生动和互动,还提升了游客的沉浸感。这种创新的传播方式,不仅打破了传统文化展示的空间和时间限制,还增强了游客的参与感和文化认同感。

文化资源不再仅仅是旅游景点的附加内容,而是成为提升旅游体验和旅游品质的核心要素。通过数字化转型,文化与旅游的深度融合成为可能,数字技术不仅提升了文化的传播力,还推动了旅游产业向智慧旅游转型。

(二) 文旅融合中的汉字艺术资源应用现状

近年来,越来越多的文化旅游项目开始探索将

汉字艺术资源与旅游体验相结合。游客不仅能通过触摸屏和互动展示了解汉字的历史背景,还能通过数字化平台参与到汉字的创作中,体验书法的艺术魅力。

甘肃敦煌艺术研究院通过数字化技术将敦煌的壁画和书法艺术呈现给全球观众。敦煌石窟的壁画和书法作品,通过高精度的数字化记录与呈现,让世界各地的人们能够在不受时间和空间限制的情况下,欣赏到这一珍贵的文化遗产。

大多数文化项目主要集中在文化展示层面,尽管数字化技术为文化呈现带来了新的展示手段,但仍缺乏与旅游产品深度融合的设计。在很多文旅项目中,数字化技术更多地用于文化展示和收藏,而在文创产品开发、旅游服务创新等领域的应用尚不普遍。这使得文化资源的数字化转型未能充分带动旅游产品的创新和产业发展。

(三) 文旅融合过程中存在的挑战与问题

在实际应用中,文旅融合中的数字化技术仍然面临着不少挑战。尽管数字化技术在文化产业中的应用日益增多,但文化资源的数字化保存仍未普及,许多地方的文化资源尚未实现有效的数字化转型。这不仅导致了大量文化资源的流失,也限制了其在文旅产业中的应用潜力。

数字化技术在文旅产品开发中的应用仍处于初级阶段。尽管许多文旅项目开始尝试使用数字技术进行文化展示,但在如何将数字化技术有效地与旅游产品结合,实现产品的创新和升级方面,仍缺乏系统的产业链整合。许多数字化项目仅停留在文化展示的层面,缺少进一步的产品化、市场化和服务化的深度挖掘。

数字化过程中如何平衡文化的真实性与创新性,是当前待解决的重要问题。在文化传承与创新之间,如何确保汉字艺术等传统文化的精髓在数字化过程中不被扭曲,是数字化应用中的核心挑战。如何让数字化技术既能保留传统艺术的文化底蕴,又能满足现代受众的需求,是推动文旅融合和文化创新的关键。

三、汉字艺术文化资源数字化活化的策略与实践

(一) 数字技术赋能文旅融合中的创新路径

推动汉字艺术的数字化活化,首先需要创新性地运用VR(虚拟现实)、AR(增强现实)等技术,展示汉字艺术的独特魅力。VR技术可以为游客提供身临其境的文化体验。例如,通过VR,游客可以进入虚拟空间,亲身体验汉字书法的创作过程,从笔触的起始到书法作品的完成,全面感知汉字艺术的流动性和线条美。这种沉浸式的体验,不仅能够增进游客对书法艺术的理解,还能激发他们的兴趣和情感共鸣。

AR技术的应用则能将书法作品与现实环境结合,增强旅游景点中的文化内涵和魅力。在文化旅游景点,游客可以通过AR技术与书法作品互动,触摸或扫描相关图像,实时展示汉字艺术的创作过程,或通过数字化重现古老的书法遗迹。通过这一

技术,游客不仅能在景点中欣赏到丰富的文化内涵,还能更深刻地理解汉字艺术的历史背景和文化价值。

结合大数据技术,文化资源的精准推送可以提供个性化的文化体验。通过智能化旅游平台,游客能够根据个人兴趣,选择特定的文化线路和展示形式。这种定制化的文化体验,能够满足不同游客的需求,增加他们的参与感和满足感,进一步提升旅游的文化附加值。

(二) 文创产品与智慧旅游服务的开发

数字化技术为文创产品开发提供了新的动力,特别是汉字艺术与现代设计的结合,使得传统艺术能够以更为创新的形式走进现代生活。例如,通过数字技术制作的汉字书法艺术数字藏品,既具有独特的艺术价值,又具备较高的收藏价值。

智慧旅游平台的建设也为文化资源与旅游服务的结合提供了新的平台。通过智能化的服务系统,游客可以在旅游过程中直接与汉字艺术的数字化内容进行互动。无论是通过语音导览、AR体验,还是参与到数字创作中,这些智慧旅游服务为游客提供了更加丰富和多样化的文化体验,促进了文化与旅游的深度融合。

(三) 文化资源的整合与多元化传播

数字化活化汉字艺术资源的关键在于如何有效整合和传播这些文化资源。很多文化资源目前存在于各个领域,但由于缺乏有效的整合与传播平台,导致它们的影响力和传播力相对有限。数字化手段提供了一个有效的解决方案,尤其是通过跨平台的资源共享与传播,能够使分散的文化资源得到最大化的利用。

例如,与旅游平台的深度合作,可以突破文化资源与旅游产品之间的界限,将汉字艺术与旅游体验有机结合,形成一条完整的文化传播链条。通过数字平台,游客不仅能够欣赏到汉字艺术的展示,还能购买相关的文创产品,参与互动体验,甚至参与到文化创作过程中。通过这种方式,文化资源得以共享,极大地拓展了其传播范围。

社交媒体等数字渠道的利用,进一步扩大了汉字艺术文化资源的受众范围。通过社交平台,文化内容可以快速传播至全球观众,吸引更多的国际游客和文化爱好者的关注。这不仅提升了汉字艺术的全球影响力,也加强了中国传统文化在国际舞台上的表达与传播。

四、汉字艺术文化资源数字化活化与文旅融合的未来趋势

(一) 数字技术与文旅融合的持续发展趋势

随着数字技术的不断进步,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、人工智能(AI)等技术将进一步推动文旅融合的深入发展。未来,数字化技术不仅将继续在文化展示中发挥重要作用,还将成为文旅产业创新的核心动力。通过VR和AR技术,游客将能够身临其境地体验汉字艺术的创作过程,沉浸于数字化呈现的文化世界中。由中国文字博物馆携手亚洲文化艺术基金会、美哉汉字文化等机构联

合发起的“九万汉字墙——中华文字圣墙”项目正是这一趋势的具体体现。技术的进一步发展将使文化资源的展示更加丰富和生动,文化与旅游的结合更加紧密。

数字化的汉字艺术文化资源将在文旅产业中占据重要地位,推动旅游体验的多样化和个性化。随着游客需求的变化,旅游不仅仅是对景点的观赏,更是对深层次文化体验的需求。通过智能化的服务系统和个性化的文化路线推送,游客可以根据自己的兴趣和需求,定制独特的文化旅游体验。数字化技术的应用,使得文化旅游的产品和服务不再是单一的展示,而是具备高度互动性、定制化和参与感的文化体验。

(二) 文化自信与全球化背景下的文旅融合

在全球化背景下,数字化汉字艺术的推广不仅是对传统文化的创新性传承,更是提升国家文化软实力的战略举措。随着全球文化交流的不断加深,汉字艺术作为中华文化的重要载体,将在国际化的文化平台上展现其独特魅力。通过数字技术的赋能,汉字艺术不仅能够走出国门,还能与全球观众进行深度互动,促进跨文化的理解与认同。

未来汉字艺术的数字化传播将有助于提升中华文化在国际舞台的影响力,尤其是在全球文化多元化的背景下,通过现代技术手段,汉字艺术能够更好地适应国际观众的审美和需求,推动中国文化的全球传播。通过文旅融合的途径,数字化的汉字艺术将成为中国文化走向世界的重要窗口,进一步增强全球文化交流与合作。

五、结束语

数字化技术的飞速发展,为汉字艺术的活化与文旅融合开辟了广阔的前景。通过创新的数字化手段,汉字艺术不仅能够得到有效保存,还能够在全球范围内实现更广泛的传播和应用。随着虚拟现实、增强现实等技术的不断进步,数字化汉字艺术将成为文旅产业创新的核心动力,推动旅游体验的多样化与个性化。数字化技术还为文化自信的提升和中国文化的全球传播提供了强有力的支持。汉字艺术的数字化活化将在全球文化交流中发挥日益重要的作用,成为文化传承与创新的重要纽带。

参考文献:

- [1] 叶紫青,夏杰长. 文旅资源产业化的现状、困境与数字化路径[J]. 社会科学家, 2024.
- [2] 黄震方,张子昂,李涛等. 数字赋能文旅深度融合的理论逻辑与研究框架[J]. 旅游科学, 2023.
- [3] 张元林. 让文物活起来——敦煌研究院在壁画数字资源活化利用方面的探索与实践[J]. 甘肃政协, 2023.
- [4] 李姿莹,黄亚鹰. 文旅融合背景下旅游文创产品设计趋势研究[J]. 西部旅游, 2023.
- [5] 王磊. 文字的力与美——汉字创意设计在文创产品中的应用与价值[J]. 设计, 2020, 33(23): 147-149.
- [6] 冯玉婕. 主题博物馆空间及导视设计研究——以美哉汉字设计艺术博物馆为例[D]. 西京学院, 2024.