

数字化传承语境下的传统村落漫游艺术 ——建筑漫游课程再设计

汪俊琼

摘要：建筑漫游课程再设计尝试构建面向西部传统村落文化传承的建筑漫游艺术，通过选取西部传统村落场景课题进行传统村落数字漫游艺术产品创新设计，在课程中有针对性地引入文化分析、叙事逻辑设定、交互设计思维，并结合元宇宙概念对技术路线进行拓展创新，以期取得良好的文化空间表达和沉浸式体验效果，完成青年群体的参与式民族文化认同建构。通过特定场景下的课程设计，有望提升建筑漫游课程实践的社会文化传播效应，同时有助于培养学生解决复杂问题的能力。

关键词：传统村落文化；数字化传承；建筑漫游艺术；民族文化认同建构

引用本文格式 汪俊琼. 数字化传承语境下的传统村落漫游艺术: 建筑漫游课程再设计 [J]. 创意设计源, 2024(1):1-5.

Traditional Village Roaming Art in the Context of Digital Inheritance —Redesign of Architectural Roaming Course

WANG Junqiong

Abstract: The redesign of the architectural roaming course attempts to construct the architectural roaming art for the cultural inheritance of traditional villages in the west. By selecting the traditional village scene subject in the west, the innovative design of traditional village digital roaming art products is carried out. In the course, cultural analysis, narrative logic setting, interactive design thinking are introduced in a targeted manner, and the technical route is expanded and innovated in combination with the concept of meta-universe, in order to achieve good cultural space expression and immersive experience effect, and complete the participatory national cultural identity construction of youth groups. Through the curriculum design under specific scenarios, it is expected to enhance the social and cultural communication effect of the practice of architectural roaming courses, and at the same time help to cultivate students' ability to solve complex problems.

Key words: traditional village culture; digital inheritance; architectural roaming art; national cultural identity construction

[基金项目] 本文系 2022 年度兰州大学教学改革示范课程建设项目“建筑漫游”（项目编号：2022052）；2022 年度兰州大学本科课程建设项目“虚拟现实设计与开发”（项目编号：KCJS202231）阶段性研究成果。

一、传统村落文化的数字化传承

传统村落又称“古村落”，承载着历史、文化、生产、生活等多重价值，是传承中华农耕文明和传统乡村文化的重要载体与具象符号。传统村落是当地居民生活的载体，属于活态遗产，既包括传统建筑单体、聚落规划等物质文

化遗产形态，又包括自然环境、乡村文化、民间技艺等非物质文化遗产内容。非物质文化遗产涵盖了传统节日庆典、民风民俗、礼仪习惯等，以及人们千百年来伴随着历史文化发展以及与大自然调适过程中所形成的特殊地域性的传统生产生活方式^{[1]8}。内生于乡土聚落的传统村落文化，是展示中国传统文

化、彰显民族自信、展现中国气韵的鲜活载体，为新时代“讲好中国故事”提供了丰厚的文化资源。然而，在城乡要素流动、现代旅游产业转型，以及符号消费主义转向等综合作用下，传统村落文化悄然发生了变化。旅游为当地带来经济财富的同时，也造成了一定程度的自然环境和人文资源的破坏，甚至迅速

“重构”了当地的文化传统，对原生态文化产生不可逆转的影响。方李莉课题组通过考察泸沽湖畔摩梭人居住的村庄，发现开展旅游业之后，摩梭人的传统生产生活方式发生了变化，甚至家庭的构成形式、人们的经济观念也发生了改变^{[11]10}。在方李莉课题组看来，泸沽湖的旅游业商业化操作明显，人们的生活习俗日趋现代化，甚至具有民族特色的传统建筑和服饰也发生了变化。一些摩梭人为迎合市场需求，主动采用各种颇具魅力的艺术化手段招徕顾客，不惜重构自己的家乡文化，试图营造某种既真实又虚幻的民间艺术风情，与既有的文化传统背道而驰。与此同时，随着城镇化的发展，城镇与村落的边界变得越来越模糊，传统村落逐渐没落，传统村落文化面临消失殆尽的危机。基于此，对传统村落文化进行研究与抢救性保护十分必要且迫在眉睫。

马歇尔·萨林斯(Marshall Sahlins)说：“文化在我们探寻如何去理解它时随之消失，接着又会以我们从未想象过的方式重现出来。”^[12]在信息化和数字化时代，通过数字化手段对传统村落文化进行保护和传承有一定的必要性和天然优势，不仅能够借助互联网扩大其传播力，还能通过虚拟现实共生系统增强文化的感染力。比如，网上世博会(Online Exhibition)是2010年上海世博会的导引、补充与延伸，其基于互联网实现了在线互动和场景漫游，突破了时间和空间的限制，一定程度上满足了多数游客的体验需求。与此同时，网上世博会贵州馆经过精心设计，开发了一款以当地民俗村落文化为核心内容的交互漫游系统，观众身在其中有一种角色扮演的沉浸感和民俗文化体验的获得感。观众通过扮演不同的民族人物，“漫步”于风雨桥、鼓楼、苗寨以

及青山绿水和溪流瀑布间，极具贵州地域特色的竹楼、银饰、苗绣等，让人感受到祖国多元的民族民俗文化。人、物、自然和谐统一的人文生态景观，在高科技的帮助下不仅得到了全景呈现，而且实现了永久保存和广泛传播，其中许多颇具特色的形象设计甚至可能成为具备经济价值的数字藏品。近年来，各级政府提出发展建设传统村落数字博物馆，即利用数字化平台集中展示传统村落文化遗产，一方面有效推动了传统村落文化的传播与发展，另一方面对我国文化遗产数字化技术提出了更高要求。比如，针对该博物馆的动态、开放和复杂特性，在技术方面集成了先进的信息采集技术、数据传输技术、智能处理技术，以及人性化的用户体验提升技术等，且涉及城乡规划、建筑历史、遥感测绘、基面设计、档案信息等多个学科。

利用数字化手段模拟、还原，进而传播传统村落文化是“互联网+”时代带来的实践契机。基于此，人们将重新建构民族文化和传统精神的再生产过程，对传统村落人文资源进行保护与传播，解决实地旅游过度和文化流失重组等问题。人们在虚拟的传统村落中，感受传统的生产生活方式，体验自然纯粹的村落环境，追寻记忆中的传统村落印象。

二、构建面向西部传统村落文化传承的建筑漫游艺术

(一) 西部传统村落文化资源及其数字化传承思考

西部地区是中国不同民族最集中、文化最具多样性的地区，人文资源丰富，传统文化保存相对完好。对西部传统村落文化的传承尤其需要引起重视，我们应有意识地去认识、培植和保护好

传统村落文化。目前甘肃是我国传统村落文化环境遗存较多、保留较好的地区，其悠久的人文历史孕育了较多数量的传统村落。比如，国家级传统村落河口古镇、历史悠久的甘肃临潭县磨沟村，以及以城河村为代表的陇中土族商贸村落群、以街亭村为代表的陇东寻根文化村落群、以天城村为代表的河西丝路军事堡垒村落群、以扎尕那为代表的藏族风情村落群、以哈南村为代表的陇南忠义古道文化村落群等^[3]。此外，还有许多远离城市的甘南传统村落，因交通不便，故而保存相对完好。甘肃兰州永登连城镇连城村受当地政府和专家的重视，故而保护和发展工作做得较好^[4]。遗憾的是，传统的保护模式对西部村落文化价值的挖掘不够充分，偏重村落建筑群形态的保护，对其承载非物质文化遗产的挖掘也不够深入。虽然数字化保护手段已初步介入，但主要表现为对传统村落文化相关内容、数据信息等的记录和存储，进而形成庞大且离散的若干数据库(如三维模型数据库、民俗民乐视频数据库、口述资料数据库等)。

当下，传统村落文化的数字化主要分为抢救性数字化和保护性数字化两种形态，围绕西部传统村落文化的数据库建设无疑为后续工作打下了扎实的基础。未来在人工智能技术和区块链技术的帮助下，人们对已经消失的传统村落建筑景观进行模型重建、对传统村落非遗文化进行动态展示，再现传统村落文化的真实面貌，或者在数字化产品中融入相关主题或元素对传统村落文化进行创造性转化和创新性传播。

(二) 面向西部传统村落文化传承的建筑漫游课程改革

在前期的建筑漫游课程改革研究中，课程团队主要从两方面进行了探索：其

一，将课程内容进行模块化设计，在理论与实践相互促进的同时，引导学生自主积累，发展基于工具软件的设计路径。其二，在教学实践中积极探索科教融合的有效途径，主张在“一带一路”背景下设立创作选题，服务地方文化艺术经济发展，通过发掘丝绸之路传统文化素材充实教学内容，致力于培养有社会责任的设计创新人才。接下来，如何在建筑漫游课程教学设计中合理实现对西部传统村落文化的传承是有实际意义且有专业挑战性的课题（见图1）。张建军提出传统村落的整体性概念，认为西部传统村落文化的传承既要关注外在的“形”，又要重视内在的“魂”，要在“以人为本”的基础上，彰显传统村落的本色。围绕传统村落文化传承的漫游新媒体形态，将是一种“传统”的现代化实践。在传统村落数字化保护背景下，建筑漫游艺术的叙事性和文化消费特征将更加突出。同时，基于“互联网+”的用户生成内容平台，面向西部传统村落文化传承的建筑漫游艺术将更加引人注目。

建筑漫游课程教学再设计以甘肃传

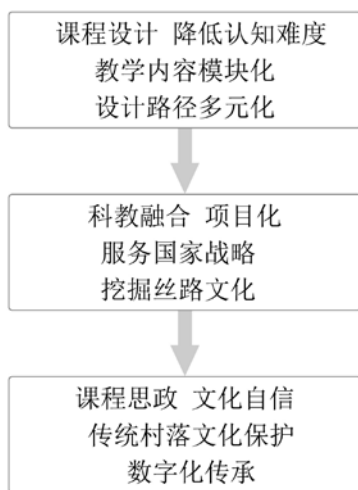

图1 建筑漫游课程改革路径

统村落文化保护为主题，聚焦传统村落文化空间的构建，从空间性、历时性、游戏化等方面展开，并依据建筑漫游的前沿媒体形态进行虚拟漫游系统的构建。在乡村振兴背景下，通过西部传统村落文化“讲好中国故事”为建筑漫游的创作提供了传统文化传承的具体途径，而媒体融合背景下的跨媒介叙事，以及参与式文化将引发建筑漫游设计艺术的广泛传播效应。传统村落文化通过数字化漫游艺术进行沉浸式传播，不仅体现了传统文化的创造性转化与创新性发展，还有助于实现西部乡村文化和旅游融合的高质量发展，形成地方经济、文化产业的可持续发展。

三、基于西部课题的建筑漫游课程实践

围绕西部传统村落文化传承，在建筑漫游课程中以甘肃传统村落为课题，按照文化分析、叙事设定、交互设计、技术拓展的思路展开设计。在这一过程中，不仅需要思考建筑漫游艺术的视觉设计特征，还应关注其文化内涵的挖掘与表达、叙事逻辑的设定，以及用户体验的过程，再就是重视新技术应用的发展路线。换句话说，按照艺术社会学的系统观，生产与消费是一体两面，媒体融合背景下建筑漫游艺术不只是遵从设计师的专业经验，还应考虑消费者（潜在的生产者或称为“产消者”）的再生产效应。由此可知，传统文化的数字化、创造性传承离不开对互联网传播规律的运用，尤其应重视新时代青年受众群体参与式叙事的作用。

（一）前期调研：设计研究与文化分析

传统村落蕴含着丰富的文化景观和历史信息，对传统村落的保护来说，整体规划意义重大。将相邻、相关的村落

聚落作为一个整体，摒弃漫游中动线的标本化与景点化，有助于游客形成村落人文的群体记忆。各村落文化相互支持，其互文本质将促进历史记忆的传承以及传统生命力的现时迸发^[6]。可依据景观生态学中“缀块—廊道—基底”模式将文化空间结构概括为文化节点、文化轴线、文化域面三种形态，探索传统村落文化整体空间结构，注重整体规划、打通文化节点宣传、强化文化廊道建设，呈现文化空间场域的整体风貌。也就是说，建筑漫游空间不仅要再现房屋、林木和花草，更重要的是表现传统村落的文化风貌。这种基于文化分析进行体验空间营造的方式，有助于在虚拟空间中真实传达文化核心，并形成对传统村落文化的深度沉浸体验。以磨沟村为例，村民传承了村落早期的木雕、社火、洮绣、农耕等文化元素，融合了屯堡文化、民俗文化以及地域文化，这些文化特点可以作为设计节点，引导游客深入游览和体验。河口古镇的建筑漫游通过城镇、文物建筑、古民居、家族祠堂、驿站等具有文化节点意义的主要建筑形态反映历史长河中古村落的生产生活面貌、地域文化特色，以及地方人文精华。其中，分布甚广的祠堂是古村落中重要的传统建筑，蕴含着丰富的人文、历史、民俗信息，主要功能是祭祖敬祖、宗亲联谊、家风传承，通过对此类民俗文化的深入挖掘，在后续的故事设定、互动设计中形成深度体验节点。在文化分析环节，学生需要掌握并灵活运用设计研究的相关方法，通过文献调研、田野考察、深度访谈等途径把握传统村落文化传承项目要表达的文化核心。

（二）叙事逻辑设定：故事板设计为增强既定文化空间下的用户体验，需要为建筑漫游设计故事板，重点

是明确叙事逻辑。在游戏化 VR（虚拟现实）设计中，经常使用快速的小范围讨论反复模拟最终的设计结果，同步定义各设计模块的工作流程，在梳理设计脉络的过程中，可以让整个工作有目标性和条理性，同时塑造相对完整的世界观来引导用户主动探索，增加用户黏性。同时，根据前期调研，用户角色与产品定位相对清晰。在本环节，用户角色定位在某个时空，以第一人称或第三人称的角色出现，并被赋予特殊的使命和属性来对应不同的场景和世界观。此外，还可通过交代一定的故事背景或设置若干情节线索来让用户快速融入叙事情境。这些结合功能点的故事设置，不仅有助于用户建立宏大的世界观，还能帮助设计者体察全局，并重新审视每个场景与过程的匹配度^[6]。比如，在河口古镇中，可以设定第一人称视角，从历史文化、民居聚落、非物质文化遗产等方面形成观察轴线，发掘具有河口地域特色的姓氏文化、丝路文化以及黄河沿线文化，穿插民俗文化、民间祭祀活动、村落小手工业生产活动等，并设置关卡，增加漫游设计的趣味性，让传统村落文化的生命力更加鲜活。基于这样的故事板，形成总体主线，后续的场景设计和 UI 风格定位基本有了方向。通过具体的事件、行为对人和系统的交互进行设计，人、物、环境融为一体，构成了整个故事的内容。

（三）增强用户体验：以用户为中心的交互设计

交互设计是一门将艺术与科学、设计与工程技术相结合，围绕人的情感、生理、心理等因素进行多模态设计的新兴学科^[7]。交互设计是用户体验设计的一部分，主要以人为设计中心，同时注重系统思维，以期充分挖掘产品、人与环境的关联互动来展开设计。首先，交互

设计从本质上强调数据思维，如调研、数据采集与实证因果。其次，体验思维营造良好的用户感官体验，要求界面友好、美观、适用。最后，交互设计有着计算思维特性，探索基于逻辑思维的前期原型设计来最大化降低设计风险，评价标准也是用户全过程参与的反馈与迭代。尤为重要的是，交互设计强调基于特定语境的实践，倡导在实际项目和课题中检验设计成果，是以结果产出为目标导向的设计过程（见图 2）。通过项目征集，建立丰富的项目池，供学生从中选择，提升学生探索的积极性和实践水平。围绕传统村落进行建筑漫游设计的课题通常主题明确，系统功能多元、复杂性高，且对文化空间表达和沉浸式体验设计有较高要求。因此，教师一方面建议学生以团队协作的方式完成专题设计，另一方面注重在教学中夯实交互设计思维、规范设计管理，以保障设计目标的实现和设计质量。贯彻交互设计思维的问题导向、工程思维、多学科融合、以人为本等特性，不仅能有效解决特定环境下的特殊问题，而且能妥善应对实验性、启发式教学模式带来的模糊性指征。将交互设计思维应用于设计实践，有助于培养学生建构设计方案的能力与通过设计原型解决问题的能力。

（四）形态探索：多媒体前沿技术应用

传统村落的数字化涉及计算机图形、图像以及空间数据采集等技术，随着文化遗产数字化技术的发展，无人机倾斜摄像技术与运动图像三维场景修复技术的联合使用效果更加凸显，不仅能够将最初的建筑单体延伸至建筑群，还可以覆盖村落和城镇^[8]。此类针对性强的新技术研发与跨科学技术融合、多技术集成为传统村落的文化遗产数字化

保护提供了新思路。比如，对传统村落进行科学规划保护以及修复设计，大数据与人工智能技术无疑提供了基于数据基础的决策优化支持。此外，还可基于“互联网+”，利用虚拟现实技术进行信息和文化的传播，或者让人工智能参与数字博物馆展览叙事，以创新其信息与交互设计实践^[9]。在建筑漫游的形式上采用不同于视频动画的交互漫游系统，呈现的最终形态是一种虚拟现实全景沉浸式交互漫游系统（见图 3）。整体设计聚焦传统村落区域环境，设计中如前所做的文化分析，融汇对村落文化的凝练。在主题方面，按照文化节点进行建筑形态的布局，再以历时性的村落风貌变迁为烘托，合力构建传统村落中的艺术形态、自然生态和人文生态，形成开放的虚拟“博物馆”。交互设计上，基于前述的设计研究方法设定用户角色，继而完成叙事型闯关关卡、文化空间地图导航、实时互动分享等功能结构，打造传统村落文化主题的创意型、游戏化虚拟漫游系统。在该系统中，用户不仅感受到传统村落文化的魅力，还在游戏化的设计中获得娱乐性和文化性的双重体验^[10]。在后续的应用中，可以考虑进一步拓展虚拟现实形态，利用智慧旅游数据链构建集软硬件于一体的实时增强 VR、AR（增强现实）甚至 MR（混合现实）的线上线下一体化体验系统。

四、结语

传统村落数字化保护语境下的建筑

图 2 交互设计思维与实践

漫游教学再设计,对文化分析、叙事设定、交互设计、技术发展四个方面进行了描述与思考,摆脱了以往以软件操作及应用为主的教学模式,转而关注建筑漫游指向的社会人文价值。以传统村落文化保护为契机,借助数字化手段,再现传统村落的历史人文面貌、传统生产生活方式以及传统风俗活动,助力实现“互联网+”时代甘肃人文资源保护与融合的创新传播。首先,利用好数字漫游艺术形态的媒介属性,实现媒体融合背景下的设计产品品牌战略。其次,针对“Z世代”的数据库消费模式,引导青年群体对传统文化,尤其是传统村落文化信息进行主动发掘和内容生成,完成参与式的民族文化认同建构。此外,随着互联网、大数据、人工智能和区块

链等新技术的广泛应用,基于文化创意产品的数字经济已成为推动经济社会高质量发展的重要引擎。未来这种人文资源的数字化创意可能进一步以数字藏品的形式产生经济效益,更让人期待的是,它将让传统文化焕发出新的活力。

参考文献

- [1] 方李莉.从艺术人类学视角看西部人文资源与西部民间文化的再生产[J].民族艺术,2006(1):6-17;80.
- [2] 马歇尔·萨林斯.甜蜜的悲哀:西方宇宙观的本土人类学探讨[M].王铭铭,胡宗泽,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000:141
- [3] 蔡国英,赵继荣,马金莲,等.文化

理念特征对甘肃省传统村落类型研究的意义[J].当代旅游,2020,18(增刊1):82-84.

[4] 宋文姬.新型城镇化进程中甘肃传统村落变迁研究[J].产业与科技论坛,2021,20(19):57-58.

[5] 冯骥才.传统村落保护的两种新方式[J].决策探索(下半月),2015(8):65-66.

[6] 谢郑凯,彭明武.设计未来:VR虚拟现实设计指南[M].北京:电子工业出版社,2017:36.

[7] 林楠,贾祝军,璐韵冉.浅谈交互设计在美国的发展[J].设计,2019,32(14):146-147.

[8] 曹仿桔,吴琼.文化遗产数字化中的信息与交互设计:以中国传统村落数字博物馆为例[J].设计,2021,34(22):107-109.

[9] 祁尧,张博.人工智能参与博物馆展览叙事的应用研究[J].创意设计源,2022(2):22-26.

[10] 王雪宁,李本建.心流理论下侗族木构建筑营造技艺的虚拟游戏设计研究[J].创意设计源,2022(5):38-43.

图3 虚拟现实交互漫游系统设计平台

汪俊琼
兰州大学