

Музеология | Museology

DOI: <https://doi.org/10.37909/2542-1352-2025-4-4009>

Трансформация деятельности музеев современного искусства Китая под влиянием технологий искусственного интеллекта

Гуй Юйхан

Аспирант

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова
jaygui97@gmail.com, [ORCID](#)

Научный руководитель

Ирина Шавшина

Заведующая кафедрой

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова
i.shavshina@nsuada.ru, [ORCID](#)

Аннотация

На фоне цифровой и интеллектуальной трансформации искусственный интеллект (ИИ) меняет пути развития музеев современного искусства в Китае. В связи с проблемами оцифровки коллекций, диверсификации запросов аудитории и инновационной кураторской работы, в данной статье систематически рассматривается практическое применение ИИ в музейном секторе, уделяя особое внимание тому, как ИИ может преобразовать кураторские, операционные и сервисные модели посредством подходов, основанных на данных. Исследования показывают, что ИИ может использовать такие методы, как распознавание изображений, для выявления внутренних связей внутри коллекций и активации ранее не экспонировавшихся произведений искусства; обеспечивать персонализированные экскурсии и улучшать опыт посетителей посредством поведенческого анализа; а также расширять кураторское мышление посредством междисциплинарных связей. Опираясь на примеры из Нанкинского университета искусств и Шанхайского художественного музея Миньшэн, в данной статье дополнительно рассматривается практическая ценность ИИ в реконструкции документов и взаимодействии человека и компьютера, предлагая инновационные подходы, основанные на уникальных интеллектуальных продуктах, интеграции иммерсивных технологий и парадигме взаимодействия человека и компьютера. В качестве вспомогательного инструмента ИИ способствует превращению художественных музеев в открытые интерактивные площадки для культурного сотворчества, придавая новый импульс развитию экосистемы искусства.

Ключевые слова: искусственный интеллект, Китайский музей современного искусства, музей интеллектуального искусства, взаимодействие человека и машины

Для цитирования: Юйхан Гуй. Трансформация деятельности музеев современного искусства Китая под влиянием технологий искусственного интеллекта // Творчество и современность. 2025. № 4. С. 59–64.

DOI: <https://doi.org/10.37909/2542-1352-2025-4-4009>

The Transformation of China's Contemporary Art Museums Under The Influence of Artificial Intelligence Technologies

Gui Yuhang

Postgraduate

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

jaygui97@gmail.com, [ORCID](#)

Science Advisor

Irina Shavshina

Head of Department

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

i.shavshina@nsuada.ru, [ORCID](#)

Abstract

Against the backdrop of digital and intelligent transformation, artificial intelligence (AI) is reshaping the development path of modern art museums in China. Faced with the challenges of collection digitization, diversified audience demands, and innovative curatorial work, this article systematically examines the practical applications of AI in the art museum sector, focusing on how it can reshape curatorial, operational, and service models through data-driven approaches. Research demonstrates that AI can leverage techniques such as image recognition to uncover the inherent connections within collections and activate previously unexhibited artworks; enable personalized guided tours and enhance the visitor experience through behavioral analysis; and broaden curatorial thinking through cross-disciplinary connections. Drawing on case studies from the Nanjing University of the Arts Art Museum and the Shanghai Minsheng Art Museum, this article further explores the practical value of AI in document reconstruction and human-computer collaboration, proposing innovative approaches centered around distinctive smart products, the integration of immersive technologies, and the paradigm of human-computer collaboration. As an auxiliary tool, AI is driving the transformation of art museums into open, interactive platforms for cultural co-creation, providing new impetus for the development of the art ecosystem.

Keywords: Artificial intelligence, China Modern Art Museum, Smart art museum, Human-machine collaboration

For citation: Yuhang G. (2025) The Transformation of China's Contemporary Art Museums Under The Influence of Artificial Intelligence Technologies. *Creativity and modernity*. 30 (4). 59–64.

Влияние искусственного интеллекта на развитие музеев современного искусства

В современном культурном контексте художественные музеи остро нуждаются во вмешательстве искусственного интеллекта, и причины тому многогранны.

Управление крупными коллекциями. Оцифровка музейных коллекций породила поток данных, масштаб которых превышает возможности человеческой обработки. Технологии искусственного интеллекта, такие как распознавание изображений и обработка естественного языка, способны анализировать этот огромный объем данных в различных измерениях. Например, они могут автоматически определять стиль, технику и сюжет произведений искусства и связывать соответствующие метаданные для выявления более глубоких связей и раскрытия новых нарративов. Это не только углубляет изучение коллекции, но и помогает вдохнуть новую жизнь в произведения искусства, которые долгое время не выставлялись.

Улучшенный опыт посетителей. Музеи современного искусства меняют свою роль, предлагая разнообразные платформы персонализированного опыта. Искусственный интеллект анализирует данные о поведении посетителей (например, маршруты посещения и продолжительность пребывания), чтобы точно определить их интересы и предпочтения. Это, в свою очередь, способствует развитию таких услуг, как интеллектуальные экскурсии и персонализированные рекомендации маршрутов, обеспечивая более точное и интерактивное распространение произведений искусства, способствуя просвещению общественности и вовлечению сообщества.

Развитие новых кураторских идей. Искусственный интеллект может помочь преодолеть ограничения личных знаний и эстетического видения куратора, предоставляя объективную перспективу для анализа данных. Выявляя потенциальные связи между произведениями искусства разных периодов и жанров, ИИ может способствовать развитию междисциплинарных и инновационных тем выставок, бросать вызов традиционным нарративам истории искусств и стимулировать новые академические дискуссии и кураторские возможности.

Таким образом, ИИ не призван заменить основную творческую роль куратора, а скорее служить мощным вспомогательным инструментом. Как сказал Лев Манович: «Инструменты ИИ стимулируют наше воображение, дают нам новые идеи и позволяют

исследовать бесконечное количество вариаций конкретного дизайна» [Манович, 2025, с. 4-13].

Три типа объектов, обслуживаемых технологией искусственного интеллекта в художественных музеях

Сценарии применения технологии искусственного интеллекта в музеях интеллектуального искусства в основном сосредоточены на двух основных направлениях: одно из них — улучшение впечатлений от посещения публикой, а другое — оптимизация внутренней работы, управления, защиты и исследований художественных музеев.

Посетители музея. Чтобы выполнить свою миссию эстетического воспитания и формирования культурной идентичности, музеи современного искусства уделяют первостепенное внимание повышению эстетической и культурной грамотности аудитории. Применение технологий искусственного интеллекта должно быть направлено на стимулирование эстетического восприятия и эмоционального резонанса аудитории, используя возможности машинного обучения и распознавания изображений для расширения интерактивных возможностей. Создавая захватывающие элементы, ИИ может оживить статичные произведения искусства и их контекст, кардинально меняя восприятие искусства зрителями. Например, использование ИИ для динамического воссоздания классических картин может значительно усилить иммерсивность и увлекательность выставки.

Менеджеры музеев. Система управления музеем охватывает как внутреннее управление складом, так и внешние интеллектуальные сервисы. В интеллектуальном складе менеджеры могут использовать сеть датчиков для мониторинга данных об окружающей среде, таких как температура, влажность и уровень загрязняющих веществ, в режиме реального времени. Системы ИИ анализируют эти данные, предупреждают о рисках и разрабатывают эффективные превентивные механизмы защиты. Во внешних сервисах ИИ анализирует данные о поведении посетителей для принятия решений по оптимизации дизайна экспозиции, улучшению навигации и повышению эффективности экспозиций, тем самым приближая публику к искусству.

Реставраторы произведений искусства. Столкнувшись с проблемами высокой степени повреждений и разнообразием хрупких материалов в музейных коллекциях, традиционные реставрационные рабо-

ты сталкиваются с огромным давлением [Шань Цзисян, 2013, с. 31-39]. Технологии искусственного интеллекта могут существенно помочь в процессе реставрации: благодаря высокоточному 3D-сканированию ИИ может быстро идентифицировать и сопоставлять фрагменты по таким характеристикам, как цвет и текстура, предлагая оптимальное решение для виртуального склеивания и повышая точность и эффективность реставрации. Более того, сочетание искусственного интеллекта и технологий сканирования позволяет создать постоянный цифровой архив поврежденных произведений искусства, закладывая основу для экстренной консервации и последующих исследований.

Случаи применения технологий искусственного интеллекта в китайских художественных музеях

В последние годы технологии искусственного интеллекта (ИИ) стали актуальной темой в китайской арт-экосистеме. Они стали важнейшим инструментом для художников, исследующих новые медиа и нарративы, а некоторые музеи внедрили их в процесс планирования выставок и просвещения общественности. Китайские художественные музеи также начали активно внедрять методы ИИ и науки о данных в свои кураторские процессы, интегрируя эти технологии в проектирование выставочной структуры, механизмы взаимодействия с аудиторией и процессы получения знаний.

Музей искусств Нанкинского университета искусств. В конце 2024 года Музей искусств Нанкинского университета искусств открыл выставку «Журнал живописи: 1974–2024». Эта выставка одновременно отдает дань уважения и представляет собой ретроспективу 50-летней истории журнала, а также является кураторским экспериментом, глубоко интегрирующим науку о данных и гуманитарные науки. От кураторской концепции до пространственной презентации, выставка устанавливает устойчивую симбиотическую связь между историко-искусствоведческим нарративом и цифровыми исследованиями, исследуя практическое применение искусственного интеллекта в планировании выставок. Выставка организована вокруг пяти «тем данных» с использованием искусственного интеллекта для извлечения ключевых слов и структурирования информации, преобразуя полувековой контент журнала в визуальный граф знаний. Лаборатория данных «Журнал живописи», созданная музеем и лабораторией, позволяет посетителям точно нахо-

дить и читать статьи за определенные временные периоды, используя модели больших данных дополненной реальности и поисковые системы. Кроме того, выставка представляет собой интеллектуальную систему вопросов и ответов, основанную на самостоятельно созданной базе данных, позволяющую посетителям задавать вопросы о произведениях искусства, художниках или жанрах, а ИИ мгновенно генерирует ответы на основе анализа базы данных. «Эта попытка не только отвечает давнему противоречию между трансплантацией технологий и когнитивной реконструкцией в области цифровых гуманитарных наук, но и способствует глубокой интеграции исследований в области истории искусства и цифровых технологий» [Ма Линь, Тан Сяо, 2025, с. 17-20], предоставляя ориентир для будущего использования искусственного интеллекта в кураторстве документальных выставок.

Шанхайский художественный музей Миньшэн.

26 июля 2025 года в Шанхайском художественном музее Миньшэн открылась выставка «Promptoscape: Международная документальная выставка об искусстве искусственного интеллекта». Эта выставка не только демонстрирует достижения мирового ИИ в области создания искусства, но и служит экспериментом по созданию искусства для широкой публики и будущего. Выставка посвящена человеческому творчеству и воображению в контексте ИИ, а также симбиотическим и конкурентным отношениям между людьми и машинами. Как отмечают кураторы Яо Дацзюнь и Ма Нань в предисловии: «Цель этой выставки — привлечь внимание не к „ИИ GC“ (контенту, создаваемому ИИ) как к поверхностному результату производственного механизма, а скорее к тому, как ИИ генерирует творчество и участвует в конструировании смысла и создании формы». Выставка разделена на пять разделов: «Искусственные эмоции», «Переписывание памяти», «Машина галлюцинаций», «Экспериментальное возникновение» и «Языковой ландшафт», что соответствует художественным исследованиям и концептуальной практике искусственного интеллекта в области моделирования эмоций, исторической памяти, когнитивных методов, генеративных процессов и возникновения языковых структур. Например, работа Чэнь Цзыцзяня и Ли Пэнхуэй «Прекрасное тело», использующая циклический поток данных с тренажёров и изображений выступлений, показывает, как технологическое вмешательство меняет восприятие красоты, здоровья и управления телом, бессознательно переписывая телесный опыт. Работа Шао Ливу «Свободная и нежная река» сочетает голосовое вза-

имодействие AI с лазерной визуализацией, создавая захватывающий опыт. Зрители используют свои голоса, чтобы «разбудить» систему, запуская световую дорожку, текущую подобно воде. ИИ распознаёт тон и эмоции аудитории, преобразуя их в динамичные ритмы и узоры, создавая виртуальную и чувственную «тихую реку». Эта гибкая связь и эмоциональный резонанс между человеком и машиной возникают на стыке технологий и чувственности.

Инновационные пути развития искусственного интеллекта в будущем художественных музеев

Разработка интеллектуальных продуктов.

Чтобы избежать гомогенизации при развитии «умных» музеев, художественным музеям следует разрабатывать дифференцированные продукты, основанные на их академическом позиционировании и характеристиках коллекций. Например, интеллектуальные роботы-экскурсоводы могут отойти от существующей стандартизированной модели и создать матрицу экскурсоводов, ориентированную на конкретные художественные контексты. Интегрируя исследования коллекций с графами цифровых гуманитарных знаний, роботы могут предоставлять глубокие тематические интерпретации, превращая академические ресурсы в уникальный опыт для посетителей и укрепляя узнаваемость бренда.

Усиление презентационных эффектов новых технологий, таких как 3D без очков. Прорывы в области искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерного зрения открыли новые возможности для улучшения визуального представления выставок, особенно с широкими перспективами повышения выразительности новых технологий отображения, таких как 3D без очков. В настоящее время технологии ИИ позволяют динамически регулировать глубину и параллакс стереоизображений, отслеживая мимику и точку обзора зрителя в режиме реального времени, эффективно устраняя зависимость угла обзора традиционных 3D-устройств без очков и достигая четкого стереоизображения без искажений со всех ракурсов. Применение технологии стереоизображения на базе ИИ к большим 3D-экранам в художественных музеях может значительно усилить ощущение погружения зрителей при просмотре динамических произведений искусства, таких как каллиграфия, живопись и скульптура. Например, при демонстрации современных движущихся изображений в музее современного искусства Today Art Museum используется система стереоизображения с

ИИ, которая автоматически оптимизирует трехмерную глубину изображения при движении зрителя, устраняя визуальные искажения. Эту технологию также можно использовать для воссоздания эффекта «путешествия», характерного для традиционной живописи на свитках. Например, непрерывное пространственное повествование в картине «Вдоль реки во время праздника Цинмин» можно воспроизвести с помощью многоперспективной визуализации с использованием искусственного интеллекта, создающей визуальную логику «смены пейзажа с каждым шагом» в стереоскопическом изображении, что позволяет зрителям более интуитивно понимать временные и пространственные повествовательные характеристики китайской живописи.

Создание парадигмы взаимодействия человека и машины. Дальнейшее развитие требует создания совместной парадигмы «под руководством куратора и с помощью искусственного интеллекта». ИИ отлично справляется с такими повторяющимися задачами, как поиск данных и сравнение стилей, в то время как кураторы отвечают за академическую цель и оценочные суждения. Например, при планировании тематической выставки ИИ может быстро анализировать связи между художниками и рекомендовать логику экспозиции, позволяя кураторам соответствующим образом уточнять темы и культурные интерпретации. Такая синергия человека и машины не только повышает эффективность, но и способствует созданию инновационных выставочных нарративов.

Выводы

Интеграция ИИ открывает перед музеями беспрецедентные возможности для переосмысления кураторской практики, одновременно создавая серьезные проблемы. Она заставляет нас переосмыслить границы кураторской работы, взаимоотношения искусства и алгоритмов, а также логику сосуществования человека и технологий. Художественные музеи должны поддерживать динамичный баланс между технологической рациональностью и гуманистическим духом, сохраняя трезвый подход и динамичный баланс между технологической рациональностью и гуманистическим духом, не полагаясь чрезмерно на инструменты ИИ, но и не исключая их инновационный потенциал. Музей будущего должен стать открытой культурной платформой, которая не только демонстрирует произведения искусства, но и стимулирует критическое мышление,

направляет научные размышления и способствует культурному сотворчеству. Только так ИИ может действительно стать позитивной силой, способствующей здоровому развитию экосистемы искусства и формированию культурного консенсуса.

Список литературы

1. Лев Манович. Искусственный интеллект и генеративные медиа: некоторые заметки о современной революции [J] // Перевод Чжан Хаобо. Журнал Пекинской киноакадемии, 2025 (9). С. 4-13.
2. Ма Линь, Тан Сяо. Медиаактивность и гуманитарные науки о данных – новые кураторские практики «Иллюстрированного журнала: 1974–2024» // Иллюстрированный журнал, 2025 (5). С. 17-20.

3. Шань Цзисян. Музейный менеджмент вступает в эпоху сервиса [Ж] // Дуньхуанские исследования, 2013 (3). С. 31-39.

References

1. Manovich, L. Artificial Intelligence and Generative Media: Some Notes on the Contemporary Revolution [J], Translated by Zhang Haobo, Journal of the Beijing Film Academy, 2025, No. 9.
2. Ma Lin, Tang Xiao. Media Activity and Data Humanities – New Curatorial Practices of the "Illustrated Magazine: 1974–2024", Illustrated Magazine, 2025, No. 5.
3. Shan Jixiang. Museum Management Enters the Service Era [J], Dunhuang Studies, 2013, No. 3.

Материал передан в редакцию 22.10.2025.