

山西剪纸艺术的数字化保护与开发策略

杨帅

(山西农业大学信息学院, 晋中 030800)

摘要: **目的** 探索并总结更加科学的山西剪纸艺术的数字化保护与开发途径。**方法** 以山西剪纸艺术为中心,从理论视角对山西剪纸的特点、发展现状进行整体性、综合性地总结,并指出对其进行数字化保护的必然性和现实意义,然后深入实践,从宣传创新、交互体验、信息库建设和专业人才培养视角就数字化的保护与开发对山西剪纸艺术进行探讨,最后总结未来发展的广阔空间和更多可能性,为后期的相关研究和实践创新创造更大的发挥空间。**结论** 数字化保护与开发是山西剪纸艺术得以创新和发展的有效途径,也是值得深入挖掘与融合的科学化方向,做好这样的系统工作,不仅能够弥补传统保护工作的现实不足,提高保护工作的实效,还能借助先进的手段进一步传播和发扬山西剪纸艺术,让这一艺术形式历久弥新,绽放出耀眼的光芒。

关键词: 山西剪纸; 数字化保护; 文化建设

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)04-0415-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.04.051

Digital Protection and Development Strategy of Shanxi Paper-cut Art

YANG Shuai

(College of Information, Shanxi Agricultural University, Jinzhong 030800, China)

ABSTRACT: This paper is to explore and summarize a more scientific digital protection and development approach of Shanxi paper-cut art. Taking Shanxi paper-cut art as the center, this paper holistically and comprehensively summarizes the characteristics and development status of Shanxi paper-cutting from a theoretical perspective and points out the necessity and realistic significance to the digital protection, and then delves into practice to discuss the digital protection and development of Shanxi paper-cutting art from the perspectives of propaganda innovation, interactive experience, information base construction and professional talent training. Finally, it summarizes the broad space and more possibilities for future development, so as to create more greater space for later related research and practice innovation. Digital protection and development is an effective way to innovate and develop Shanxi paper-cut art, and it is also a scientific direction worthy of deeper excavation and integration. Doing such systematic work can not only make up for a lack of traditional protection work reality, improve the actual effectiveness of protection work, but also further disseminate and promote Shanxi paper-cut art with the help of advanced means, so that this art form can last forever and blossom into a dazzling light.

KEY WORDS: Shanxi paper cutting; digital protection; cultural construction

作为一种很普遍的群众艺术,剪纸的群众基础良好,并在群众的生产劳动中不断被创造出新的内容,丰富的形式、繁多的数量、深刻的寓意,已然使其成为了一种特色突出、内蕴深厚、审美张力十足的艺术

形式^[1]。由于剪纸艺术源于民间,不同的地域和文化习俗也让这一艺术形式呈现出不一样的特点,个性与共性并存。山西剪纸的题材就是根据各地民俗和实用需要因物、因事而定,因此多有着北方地区特有的粗

收稿日期: 2021-09-09

基金项目: 山西省教育科学“十三五”规划课题(GH-19202); 2020年度山西省高等学校教学改革创新项目(J2020460); 山西省教育科学“十四五”规划课题(GH-21551); 2021年度山西省高等学校教学改革创新项目(J2021932)

作者简介: 杨帅(1988—),女,山西人,硕士,山西农业大学信息学院,主要研究方向为视觉艺术创作与研究、图片摄影创作。

犷、纯朴的特点。深入来看,山西剪纸的分布区域有晋南、晋中、晋东南、晋西北、吕梁山区、雁北地区等。其中,吕梁中阳剪纸1986年被授予“剪纸艺术之乡”的称号,更被入选国家级非物质文化遗产。晋城剪纸以磁性剪纸为代表,在全国独树一帜,有1500年的历史,应用更广泛,体现了科技进步的价值理念^[2]。另外,除了雁北地区的广灵剪纸以染色为主,其他多为单色剪纸。尽管如此,在时代的浪潮冲击下,这样的一种传统艺术形式正面临传承与发展的瓶颈,尤其近年来各种新鲜事物层出不穷,艺术形式不断更新,山西剪纸面临保护与开发的种种难题,急需找到更加科学的发展方向与开发路径^[3]。数字信息化技术的广泛应用恰恰给这一现实开出了一剂良药,其与山西剪纸相结合的尝试取得了良好的成效,逐渐成为社会热点,在此即展开这方面的深入探讨。

1 山西剪纸艺术保护与传承现状分析

山西剪纸艺术来自民间,其创作者多是农村妇女,有的只有几岁的女孩子也会用剪刀和纸进行一些创作,在这样的创作中逐渐传承下来。然而,传承需要的是一代又一代人的努力,只靠单一化的传承是难以实现最终的追求的。尤其在当前的社会语境下,山西剪纸的保护与开发显得十分迫切。

1.1 意识缺乏,技艺断层

经济的进步对社会的各行各业发展影响巨大,人们对经济层面的发展十分看重,无形中忽视了传统文化形式的有效发展与传播。对于山西剪纸而言,其与其他传统文化形式一样,同样遭遇了传承难的现实境遇^[4]。究其原因,主要是剪纸的传承人以老年人居多,年轻人在意识层面缺乏正确的认知,对这一形式缺乏重视,导致相关的技艺缺乏传承人,甚至出现了技术断层。

1.2 重视不够,资金有限

当前,剪纸作品保护方面的相关法律规定很少,加之缺乏剪纸行业的引导,剪纸艺术的传承人积极性不够高^[5]。这些整体的不足也在山西剪纸的传承中有所表现,是目前山西剪纸艺术得以科学发展的一大阻碍。另外,在支持资金上,相关经费没有进一步落实,对相关工作的有效开展造成了不利影响。

1.3 平台较少,渠道受限

传统狭小的渠道已经难以适应互联网的现实发展,而这也让人们在对剪纸的认知上难以实现综合化、全面化,或者情绪消极,或者态度冷漠。关于这一点,山西剪纸的传承中必须对此进行完善,否则将举步维艰。

2 山西剪纸艺术数字化保护的意义

山西剪纸艺术有着个性化的表现形式与欣赏方

式,只有对其进行更好地保护,才能促成长远发展,才能让这样一朵传统文化之花开得更艳更美。从长远的保护与开发的视角看,山西剪纸艺术有必要与数字化保护相结合,以更加先进、更加科学的方法对其进行更大范围、更多层面地发展探索,其意义值得深究^[6]。

2.1 促进传统艺术形式的流传与发展

从信息化时代的社会发展看,通过数字化的方式和手段进行升级和创新未尝不是剪纸艺术的一种值得提倡的有效选择。借助这样的技术手段,山西剪纸艺术同样可以获得更好地流传与发展^[7]。这是因为数字化时代的网络传播速度非常快,并且能够进一步扩大传播范围,尤其是数字化传播平台的建立,更是能够将山西剪纸艺术的创作过程进行还原和展现,并形成了完整而清晰的数字资料,加之没有各种因素的限制,其传播渠道将得到很好地拓宽,有利于引起人们了解和传播的欲望。

2.2 及时修复传统艺术形式的细节

山西剪纸这样的传统文化形式并不是固定不变的,其外在形式与审美内涵会随着各种新事物、新思想的影响而有所改变,出现了一些新的形式与内容^[8]。这时,传统的保存方式就暴露出弊端,其所收集的资料难以及时更新。数字化管理技术的融入,给了山西剪纸艺术以更加灵活、高效的传承空间和方式,不仅大大提高了保存的质量,还有效防止了相关问题的出现,即便有不足之处或者需要修改的地方,也能够及时修复和更新。

3 山西剪纸艺术数字化保护与开发策略

目前,山西剪纸数字化设计方面存在缺失,没有建立完善的数据库,也缺乏系统的数字化发展策略。想要促进这一项工作的有效开展,就要从各个层面进行分析论证,做好宣传、平台、人才等方面的数字化改进,必要时还要对山西剪纸进行数字化加工,进行多方面的融合与尝试^[9]。总之,山西剪纸艺术数字化保护与开发是一个系统的过程,需要认真对待、深入探讨。

3.1 加大投入,做好数字化宣传工作

对于山西剪纸艺术的传承而言,其作为中华民族文化遗产的重要组成部分,无论是现实价值还是文化价值都是毋庸置疑的,然而其现在正面临着各种层面的现实冲击,必须以更加先进科学的手段对其进行保护和传承,而想要顺利开展这方面的工作,必须从基础的宣传层面深入开展^[10]。

第一,山西剪纸的宣传工作与数字化的联系主要与数字化存储有着相似之处,最常见的就是借助器

具、资料和实践来记录相关的剪纸信息,只是数字化的优势在于效果的进一步放大,突破了传统剪纸的保护固化模式,不仅能够形式上进行创新,加入展示、展览等相关元素,还能以更加优化的效果向人们发出保护剪纸艺术保护的信号^[11]。第二,山西剪纸与数字化技术、虚拟技术和扫描技术可以实现更加深入的结合,增强人机交互效果,实现跨时空的传播,这是对数字化的宣传工作的升级,能够让山西剪纸得到更加丰富的展示。第三,除了政府部门的积极参与,下大力度进行推广,广大人民群众也是宣传工作的有力参与者,也就是说,各方面的力量应团结起来,共同参与山西剪纸的保护与开发工作。具体的形式也多种多样,可以借助电视、网络、报纸等媒体进行宣传,唤起民众强烈的民族感,这有利于保护与开发工作的后续良好开展。

3.2 构建信息库,实现虚拟式交互

数字化时代,各种新型的技术手段不断出现,深刻地刺激和影响着人们的认知,使其感受到时代的发展和科技的力量^[12-16]。如何让山西剪纸这一艺术形式更好地适应当下,满足当下人们的各种追求成为关键性发展内容。

首先,政府部门要积极对山西剪纸艺术开展深入的普查和登记工作,建立档案,然后构建数字化信息库,进行数字化储存,后期如果发现其他需要补充的内容,可以随时补充入库,最后延伸出各种数字展览馆。比如,电子娱乐数字馆。利用网络开发和应用软件,将山西剪纸艺术的典型代表作品进行数字化地展示,以独特的魅力唤起人们的自豪感;数字博物馆的构建也可以将山西剪纸艺术进行更加多面的表达。有了这样的博物馆,人们能够更加直观、快速地对山西剪纸的形式与内涵进行解读,尤其是数字三维建模软件所搭建的交流平台,更是给了山西剪纸以更好的交流平台。还可以进行电子图书馆的设计,以更加新颖的视频与图片的数字化表达,实现纸质资料难以逾越的现实效果,且保存时间足够长。

3.3 以人才为中心,拓宽数字化保护与开发渠道

数字化保护与开发人才必须要懂得信息技术,能够创建数字化手段,并能够与实践相结合,创造相关的文化产品,或者将剪纸艺术与其他相关领域融合,带来更多的可能性。比如,将数字化保护与开发工作与艺术、科学技术等机构结合起来,形成更加科学的数字化技术保护手段,并组建一支合格的传承与保护队伍,让他们成为有力的宣传者和实践者。另外,还可以利用二维动画技术对山西剪纸进行数字化加工,制作成剪纸动画,通过网络播放展现给全国的观众^[17-18];利用设计软件对剪纸进行数字化加工,并将其应用在标识设计和网页设计中。

4 结语

传统文化是国家发展的有力支撑,在历史的洪流中被冲散的那些文化艺术形式已经十分遗憾,必须从中吸取教训,对当前仍然存在并发展着的传统文化形式正视,甚至重视,让那些得以保存并发展至今的文化形式以更加新颖的形式和深刻的内容凸显出来,结合数字化手段进行各种外在与内在的升华和创新。目前,山西剪纸活态化挖掘已经展开,尤其以中阳剪纸为个案,借助数字媒体工具、界面设计制作技术、数字动画展示技术、虚拟交互技术等,创造性转化与创新性发展并重,积极推动山西剪纸艺术资源的数字化、活态化发展,相关的课题正在申报过程中。本文对山西剪纸的数字化保护与开发的探讨是理论方面的尝试与探索,希望能够借此给予山西剪纸艺术的未来发展以一定的参考,让这样一种优秀的传统艺术形式能够以更加惊艳的表现吸引更多人的目光,以更加先进的手段促就更加丰富的艺术效果,从而实现未来的数字化保护、利用与发展。

参考文献:

- [1] 许砚梅. 民间剪纸艺术的审美价值[J]. 湖南工业大学学报, 2003, 17(6): 75-78.
XU Yan-mei. The Aesthetic Value of Folk Paper-cutting Art[J]. Journal of Hunan University of Technology, 2003, 17(6): 75-78.
- [2] 王君. 明清时期山西剪纸的艺术特色及发展历史研究[J]. 山西经济管理干部学院学报, 2013(1): 113-115.
WANG Jun. Research on the Artistic Features and Development History of Shanxi Paper-cutting in the Ming and Qing Dynasties[J]. Journal of Shanxi Institute of Economic Management, 2013(1): 113-115.
- [3] 邓凌莉. 数字化背景下非物质文化遗产的保护与利用[J]. 神州(上旬刊), 2019(16): 10.
DENG Ling-li. Protection and Utilization of Intangible Cultural Heritage in the Digital Background[J]. Shenzhou (Early Issue), 2019(16): 10.
- [4] 刘一畅. 试论剪纸艺术的特点[J]. 神州(上旬刊), 2019(15): 42-43.
LIU Yi-chang. On the Characteristics of the Art of Paper-cutting[J]. Shenzhou (Early Issue), 2019(15): 42-43.
- [5] 樊贵品. 中国剪纸艺术的数字化保护与传播[J]. 现代交际, 2020, 528(10): 90-91.
FAN Gui-pin. Digital Protection and Dissemination of Chinese Paper-cutting Art[J]. Modern Communication, 2020, 528(10): 90-91.
- [6] 闫丽. 豫西剪纸的艺术特点及保护开发问题探析[J]. 大观(论坛), 2020, 201(1): 90-91.
YAN Li. The Artistic Characteristics of Paper-cutting in Western Henan and the Problems of Protection and Development[J]. Daguan(Forum), 2020, 201(1): 90-91.

- [7] 盛怡. 浅谈可移动文物的数字化保护[J]. 青春岁月, 2019(7): 228-229.
SHENG Yi. On the Digital Protection of Movable Cultural Relics[J]. Youth Years, 2019(7): 228-229.
- [8] 袁勇. 探析非物质文化遗产的数字化保护[J]. 参花(上半月), 2019(5): 153.
YUAN Yong. Analysis on the Digital Protection of Intangible Cultural Heritage[J]. Ginseng(First Half Month), 2019(5): 153.
- [9] 钟正林. 非物质文化遗产的数字化保护探讨[J]. 文艺生活·文艺理论, 2019(6): 200.
ZHONG Zheng-lin. Discussion on the Digital Protection of Intangible Cultural Heritage[J]. Literary Life, Theories of Literature and Art, 2019(6): 200.
- [10] 何明翔. 地方文化的数字化保护和传承研究——以成都图书馆地方文献数据库建设为例[J]. 传媒论坛, 2019, 2(5): 143-145.
HE Ming-xiang. Research on the Digital Protection and Inheritance of Local Culture: Taking the Construction of Chengdu Library's Local Document Database as an Example[J]. Media Forum, 2019, 2(5): 143-145.
- [11] 李国屏, 王立平. 基于数字化背景下非物质文化遗产的保护与利用[J]. 科教导刊—电子版(中旬), 2020(3): 296.
LI Guo-ping, WANG Li-ping. Protection and Utilization of Intangible Cultural Heritage under the Background of Digitization[J]. Science Education Journal-Electronic Edition (Mid-day), 2020(3): 296.
- [12] 胡秀珍. 剪纸文化的传承及艺术特色[J]. 神州, 2018(4): 19-20.
HU Xiu-zhen. Inheritance and Artistic Features of Paper-cut Culture[J]. Shenzhou, 2018(4): 19-20.
- [13] 邓哲林. 谈谈中国剪纸动画艺术[J]. 艺海, 2008(5): 86-87.
DENG Zhe-lin. Talk about the Art of Chinese Paper-cut Animation[J]. Yihai, 2008(5): 86-87.
- [14] 陈心丹. 广西苗锦“蝴蝶朝花”系列文创设计作品[J]. 丝绸, 2021, 58(11): 130.
CHEN Xin-dan. Guangxi Miaojin "Butterfly Towards Flowers" Series of Creative Design Works[J]. Silk, 2021, 58(11): 130.
- [15] 申献双. 邯郸县域图标丝巾系列文创设计作品[J]. 丝绸, 2021, 58(12): 139.
SHEN Xian-shuang. Handan County Icon Silk Scarf Series of Literary and Creative Design Works[J]. Silk, 2021, 58(12): 139.
- [16] 陈贤昌, 钟彩红.“时尚绣蕴”系列文创设计作品[J]. 丝绸, 2021, 58(12): 140.
CHEN Xian-chang, ZHONG Cai-hong. "Fashion Embroidery" Series of Creative Design Works[J]. Silk, 2021, 58(12): 140.
- [17] 郑晓发, 常赓. 技术美学视野下智能媒体的审美特征[J]. 工业工程设计, 2021, 3(4): 42-46.
ZHENG Xiao-fa, CHANG Jie. Aesthetic Characteristics of Intelligent Media in the Field of Technical Aesthetics[J]. Industrial Engineering, 2021, 3(4): 42-46.
- [18] 张迪婧, 侯增选, 黄磊, 等. 融合用户满意度的产品需求配置方法研究[J]. 图学学报, 2020, 41(4): 649-657.
ZHANG Di-xuan, HOU Zeng-xuan, HUANG Lei, et al. Study on the Configuration Method of Product Demand that Integrates User Satisfaction[J]. Journal of Graphic Sciences, 2020, 41(4): 649-657.