

浅谈纸雕艺术在数字媒体作品中的应用

□ 牟堂娟

摘 要:随着网络和科学技术的发展,各种数字媒体兴起,出现了很多数字媒体作品。而纸雕作为一种中国传统的艺术,也随着时代不断发展。将纸雕艺术运用到数字媒体作品中已经成为一种趋势。通过研究传统纸雕艺术的概念和类别,分析纸雕艺术这一特殊艺术形式在如今数字化社会作品中的发展前景,梳理总结纸雕艺术的渗透领域,能够最终促进纸雕艺术和数字媒体作品的结合发展,为弘扬中华优秀传统文化做出贡献。

关键词:纸雕艺术;数字媒体;应用

1 纸雕艺术的概述

1.1 纸雕艺术的概念

纸雕艺术最早起源于中国汉代,是在民间艺术的土壤中孕育出来的。伴随着时代的发展,纸雕艺术虽然形态千变万化,但最本质的特色从未改变。该艺术形式可从广义和狭义上理解。广义层面的纸雕艺术主要包括人类对纸张的人工改造过程,具体是指其对纸张进行的折、剪、刻、卷、贴、编等加工的传统手工艺活动;狭义的纸雕艺术指的是用剪刀对纸面进行加工的手工艺活动。

1.2 纸雕艺术的分类

根据纸雕艺术广义和狭义的概念,可以将纸雕艺术分为四类。第一类是剪纸。剪纸也分为两类。广义上的剪纸是指用剪刀、尺子等工具对白纸进行加工改造,从而形成不同图案的过程。狭义上的剪纸是单纯用剪刀对纸张进行加工修改的过程。剪纸这一艺术形式在加工过程中对操刀者的技术功底具有较高的要求。在对剪纸折叠、阴雕阳刻等过程中,完成图案修剪流程。第二类是刻纸。顾名思义,刻纸是一种用刀在纸张表面刻画加工的手工艺技法。刻纸也有不同的技艺。传统的刻纸就是刀刻,但是随着科技的发展还出现了激光刻纸技术。第三类是卷纸。卷纸又叫衍纸,是从欧洲皇室中流传出来的一种手工艺,是一种根据设计思路通过卷曲纸面进行拼贴的手工艺。制作卷纸作品经常用小木棍进行,卷出来的作品很有艺术设计感。第四类是折纸。折纸是一种不用借助剪刀等工具将纸面折成不同造型的手工艺活动。折纸的材料不只是用普通的纸,还有油纸等材料。折纸工艺通常被应用于儿童手工等活动中,通过引导儿童折纸,促进儿童的动手能力以及认知能力,最终达到寓教于乐的目的。

2 数字媒体技术中纸雕艺术发展的现状

2.1 传统艺术与现代媒体技术的结合

当前社会,科学技术不断进步,融媒体、智能技术

等形式已经渗透到广大群众的日常生产生活中。因此,大众在传承发展传统文化艺术时,会借用融媒体、信息化等技术,发挥传统文化艺术价值功能,满足生活、娱乐需求。一方面,传统艺术与现代媒体技术相结合时,可将纸雕艺术转化为以动画、图片等形式为主的载体,形成实验动画,主要被运用到电影电视和小视频中,可带给观众新奇独特的感官体验和别样的艺术体验。而纸雕艺术作为与大众生活接触较多的艺术形式,能够在实验动画渗透中潜移默化地带给大众一定的亲切感和熟悉感,让观众感受到生活中的艺术。比如实验动画《聪明的鸭子》,该动画是我国动画历史中的第一部纸雕形式的艺术作品,通篇大量采用折纸类型的传统手工艺技法,将主人公小鸭子和猫的形象刻画得栩栩如生,从而给观众生动的体验。另一方面,纸雕动画还可以更好地表现某种传统媒体的风格。信息时代的发展使大量的社交媒体得以发展,人与人之间的交流不用受到地域、时间的限制。但是在以前,没有这些现代媒体,人们主要依靠纸作为信息、情感交流的工具。而纸也是人们艺术创作的重要载体。通过现代数字媒体和纸雕艺术的结合,可以再现传统媒体的魅力。

2.2 没有建立完整的制度体系

数字媒体的发展虽然给纸雕艺术的发展提供了平台,但是因为两者的结合还处于初期发展阶段,各项设施和技术尚未成熟,纸雕动画的创作手法未统一,技术设施管理体系尚未健全,因此,在商业动画领域还没有积攒出足够的艺术知名度。一方面,相关的运营体制不够成熟。数字媒体与纸雕艺术的结合是一种新的艺术结合形式,没有前人成熟的经验可以借鉴,只能靠自己去探索。在数字媒体作品和纸雕艺术的结合中,很多公司和艺术家经验不足、工序错乱,不懂得运营,从而在结合发展的过程中出现了很多问题。没有相关的制度体系,导致市场运营出现乱象。另一方面,法律制度不够完善。数字媒体作品借鉴纸雕艺术已经成为一种发展的趋势,但是也出现了一些版权争夺的问题。因为没有法律的规定,很多数字媒体作品的作者具有抄袭行为,不付版权费用等现象时有发生。但是我国目前还

没有一部完整的法律制度对相关的问题加以整治。

2.3 相关的技术还不够成熟

将纸雕作品运用到数字媒体作品中,对于弘扬传统文化具有重要的作用。但是相关的技术还不够完善。首先,当前部分单位的纸雕艺术与数字媒体融合技术仍处于试行阶段,主要先被运用于传统媒体艺术设计领域,通过积攒纯熟的技术手法和手工技巧,才能将其运用到更多领域。其次,从纸雕艺术本身的特点看,纸雕作品具有多层次性。其制作过程较为繁琐,运用的技术和材质较为独特,主要运用的是线下的工艺和技术。而数字媒体作品运用的主要是线上的技术,两者在技术使用上存在很大的差异,要想使纸雕作品和数字媒体技术相结合给观众带来独特的体验,还需要对相关的技术和设计进行研究。最后,纸雕动画作品风格较为独特,艺术感十分浓厚,若将其应用于商业性数字媒体领域中,将会冲淡这种艺术感,同时也容易对原始的设计风格造成冲击。

3 纸雕艺术在数字媒体作品中的应用展望

3.1 拓宽纸雕艺术的应用领域

随着社会科学技术的发展,大众对纸雕艺术作品的使用要求日渐严格,对设计复杂、题材多元的纸雕艺术作品显现出浓厚的兴趣。基于此,相关单位需顺应时代发展趋势,拓宽纸雕艺术的应用领域。首先,可将其与服装设计相结合。在服装设计中,会涉及传统文化元素的拼接、裁剪等设计,此时融入折叠、抽缩、堆积、编织等纸雕工艺技法,能够改变服装整体造型风格,凸显传统气质。而且纸雕艺术中的折纸工艺能够装饰服装的整体效果,也能掩盖服装本身的细微瑕疵,使服装符合大众审美品位,从而彰显服装的个性化设计效果。其次,可以与书籍相结合。纸雕种类十分丰富,不同类型的纸雕能够给人在视觉与触觉感官上带来不同的体验。因此,将其中的技法应用于书籍设计中,能够展现精美的画面且提高书籍的耐读性。最后,纸雕艺术还可以应用于建筑设计方面。纸雕艺术作为一种传统的工艺,它具有很强的装饰性,是一种集装饰性与立体性于一体的艺术形式。将纸雕艺术应用到建筑行业中,可以提升建筑的艺术感和美感。

3.2 纸雕艺术文化的多元化

纸雕艺术是一种文化的体现,能在不同地域体现出不同的风格;而且随着与数字媒体作品的结合,其在材料方面也突破了单一的纸材限制,向更多方向发展。在数字媒体作品创作中,创作者将纸雕艺术与数字作

品相结合,不仅能为作品增添润色修补效果,同时还可弘扬传统文化,将传统文化与时代无缝衔接。另外,纸雕艺术中的传统文化内涵随着社会历史的变革在不断完善和创新,将其与数字媒介相融合,能够与时俱进,适应时代审美。纸雕艺术中不符合时代发展的部分会被时代所淘汰,而符合时代发展的部分将随着时代的发展变得更加丰富和多元化。

3.3 纸雕艺术与动画技术融合发展

当前时代在不断变革,纸雕艺术与动画技术的结合也经历了一个不断完善的过程。在早期,经典的纸雕动画都是采用手工制作的,制作者在创作过程中要运用很多工序,而且创作者经常会在创作时受到各种各样的限制,导致动画作品流畅度、清晰度不够完美。以法国早期的剪纸动画《三个发明家》为例。作品将白色镂空剪纸与纸雕艺术相融合,细节中渗透一种古典风格。之后,随着科学技术的运用,创作者又在其中加入了激光雕刻技术与3D剪纸技术,重新使纸雕动画这一艺术形式焕发出了新的生命力。由此,纸雕动画艺术形式进入了全新发展时期。在现代化数字媒体中,虚拟仿真技术与传统纸质媒体并存,这一局势给纸雕艺术形式迈向更高的台阶奠定了基础,吸引了大批受众的关注和青睐。

4 结语

纸雕艺术作为一种传统艺术,很早就被人们所熟知并发展至今。而现在,纸雕艺术运用在数字媒体作品中已经成为一种发展趋势。相关部门和艺术家要认真分析纸雕艺术和数字媒体的特点,分析它们在结合发展过程中出现的问题,并找到相关的契合点,从而促进纸雕艺术在数字媒体技术中的应用。

参考文献

- [1]张潇.“纸雕创意”在美术教学实践中的探索研究[J].美术教育研究,2020(20):130.
- [2]邵金璇,周子宁,蔡林志.纸雕艺术在数字媒体作品中的应用[J].美术教育研究,2020(19):66.
- [3]红茶.纸雕,叹为观止“纸”[J].课堂内外(初中版),2020(10):12.
- [4]刘颖,王珊珊.纸雕艺术文创产品研发[J].艺术大观,2020(14):123.
- [5]单巧娟,徐洋.纸雕艺术的应用与发展——评《创意纸雕》[J].中国造纸,2020(04):4.

(作者单位:山东工艺美术学院)