基于数字媒体技术下山西广灵剪纸非物质文化遗产的保护与传承研究

□ 石净波

摘要:广灵剪纸艺术是北派著名的剪纸艺术形式之一,有着独特的民俗印记,历史悠久,文化积淀深厚,是千百年农耕文化所形成的艺术体系。在新时代背景下,利用数字媒体技术为传统剪纸艺术注入活力,使其从“在库”静态保护到“线上”动态传承再到“线下”文创转化,形成一个有机的整体,为广灵剪纸艺术非遗的数字化转型助力。

关键词:广灵剪纸;数字媒体技术;非物质文化遗产;保护与传承

1 广灵剪纸的历史文化价值

广灵剪纸作为中国传统民间剪纸三大流派之一,以生动的构图、传神的表现力、细腻的刀法、考究的用料与染色、精细的包装制作工艺,独树一帜,被誉为“中华民间艺术一绝”,在中国剪纸中占有重要地位。

据史料记载,广灵剪纸雏形为窗花,出现于初唐时期,在明代逐渐形成样式,到清代时风格已经稳定。广灵剪纸与刺绣相伴而生,早期为花样,后期为窗花。广灵剪纸多算是民间艺术,剪纸艺人多为民间手艺人,取材多以寓意美好的图案与民间传说为主,手法多样,作品体现了传统民间剪纸的艺术魅力和民众的审美情趣。2009年,广灵剪纸作为中国剪纸的部分申报项目,被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

2 广灵剪纸艺术非物质文化遗产的数字化发展现状

广灵剪纸经过长期的发展,已逐渐从一家一户的家庭作坊式生产转变为规模化经营。山西以剪纸文化为主的产业发展已经进入快车道,并成功举办了国际剪纸艺术节,投资并兴建了全国第一座剪纸艺术博物馆与全国第一所剪纸职业培训学校,开展了多项剪纸艺术活动,形成了一大批以剪纸为产业的经济模式,带动了当地的经济,取得了不错的社会效益与经济效益,广灵剪纸被列入山西省级非物质文化遗产名录。

随着时代的发展,手机广泛普及,5G通信技术成熟应用,传播媒介也发生了重大的变化。随着数字技术手段的发展,数字产品应运而生,成为经济发展新的增长点。广灵剪纸非物质文化遗产的数字化发展仍处于萌芽与探索阶段,数字化保护仍处于初级阶段,并未开展数字化保护与归档工作。剪纸商业开发过度,且处于较低水平,未能对剪纸文化内涵进行深入挖掘。文创产品创新程度较低且同质化严重,不能满足当代社会的审美需求。剪纸文化产业的发展形式过于单一,过于关注剪纸艺术本身,忽略了利用剪纸造型进行的相关影视、

游戏、AR、VR等数字艺术形式的内容创作,数字产品研发不足。此外,剪纸文化传播手段单一,传播影响范围有限,传播对象不明确,没有开展网络传播建设,传播途径落后于时代发展要求。剪纸数字化内容与新媒体传播结合较少,创新程度较低,传播的广度与深度都略显不足。

3 数字媒体技术在保护与传承广灵剪纸中的应用

当今社会,数字媒体技术运用广泛,在艺术领域中,数字媒体技术极大地拓宽了原有艺术形式的边界,使艺术内容可以向多元化方向发展,使艺术传播的范围更广、影响更深,甚至形成特有的文化现象。例如北京故宫的文创产品与数字故宫,就是将古老的故宫文化依托文创产品传播到大众的日常生活当中,使民众接受并喜欢上故宫文化。数字故宫则是以数字媒体技术打造的一个数字化的故宫博物馆,博物馆不仅具备陈展功能,还是众多数字产品的体验平台,提供了一个便捷的了解故宫文化的机会,这样不仅使传统文物得到了保护,同时依托新媒体与互联网传播手段,突破了时间和地域的限制,使大众可以更方便和更自主地了解故宫文化。从中不难看出,在整个北京故宫的数字文创当中,利用数字媒体技术展示故宫文化,深入挖掘故宫文化的历史价值和时代价值,树立故宫文化品牌,开拓新的数字文创产品,这才是符合时代发展的文化数字化创新。

3.1 建设广灵剪纸艺术数字化博物馆

数字媒体技术的快速发展给剪纸非物质文化遗产的保存与传播带来了许多优势,首先剪纸作品会受到时间、温度、湿度等客观因素的影响,很多有着极高艺术价值的剪纸艺术作品一旦损毁就是一笔极大的损失。博物馆也会受到突发事件的影响和陈展时间限制等因素的影响,例如近些年来受疫情影响,很多博物馆被迫暂停营业,然而建立数字化博物馆则能有效解决以上的诸多问题。数字化博物馆可以不受时间、地点等因素的制约,将内容进行数字化陈展,例如中国国家博

博物馆就将博物馆的展览内容进行数字化处理,并呈现在电脑或移动设备上,方便人们进行欣赏和学习。那么,广灵剪纸艺术也可以建设一个数字化博物馆,既是对剪纸艺术的保护,也是对剪纸艺术的有效传播。另外,还可以依托强大的互联网平台,把剪纸艺术更为广泛地传播出去。

3.2 利用数字技术建设广灵剪纸艺术的数字化档案

在非物质文化遗产保护与传承过程中,数字化档案保护与传承理念越来越受到各个国家的青睐。对于剪纸艺术作品的数字化过程,绝不是简单的采集与保存,而是在整个数字化过程中对剪纸艺术作品进行标准化整理的过程。通过对剪纸艺术作品特征进行总结概括,对相应剪纸造型纹样进行提炼,对其色彩特征进行总结概括,最后利用计算机进行色彩和造型纹样数据化、标准化。这样可以对后续的设计开发提供大量的设计元素,使设计师能够更加便捷高效地进行二次创作,在文化衍生产品和相关文化视频创作开发中得到相应的采纳与应用,以符合人民群众的审美需求,提高其接受与认可度,形成相应的文化环境,并符合时代特性。

3.3 利用数字技术加强对广灵剪纸活态化传承

广灵剪纸的一个重要因素是人,其核心是“人相习、代相传”的文化内涵,广灵剪纸传承人的魅力与剪纸艺术作品有着相同的文化价值。剪纸技艺需要更多的年轻人接受与传承,这也是非物质文化遗产的传承与保护的重要部分。利用数字技术对具有典型代表性的剪纸技艺进行拍摄记录,将素材进行整理编辑,通过对相关的剪纸艺人的采访记录进行保护与传承,将传统剪纸技艺进行较为完善的保存,而且可以最大化地将艺人的技艺水平、待人接物、民间传说、传统精神等因素传承下来。更重要的是,可以将整理好的视频素材植入到学校的美德教育当中去,将最具有原生态的剪纸技艺传授给更多的青年,让青年一代接受传统文化,更加热爱传统文化。在各项活动的开展过程中,使得学生能够对我国非物质文化遗产有正确的认识与了解,进而积极主动参与到非物质文化遗产的保护与传承过程中。

3.4 加强新技术在广灵剪纸中的应用

近些年,随着AR、VR及人工智能技术的快速发展,将这些新技术应用到传统剪纸艺术当中,提高趣味性与互动性。将AR技术运用到广灵剪纸中具有以下3点优势。第一,加强参观者的交互式体验感。这种体验强调将用户放在核心位置上,关注用户在使用产品或者享受服务过程中的主观感受。把AR技术应用于剪纸艺术中符合当前以用户为中心的市场发展趋势,它可以实现数字化内容与现实世界的智能交互,给予用户一种交互式体验感,在感受消费带来快感的同时体会文化内涵。第二,虚实结合。可以适当将剪纸故事化,将

传统故事利用声光电的元素还原当时所处的环境,利用3D立体参观、民俗文化体验等,给参观者更为真实的感受,实现现实与虚拟的无缝衔接,进而呈现给用户全新、真实的感受。第三,注重多种感觉增强效果。利用AR技术开发剪纸教学,利用数字技术进行剪纸交互,以增强参观者的体验感。不仅能够充分展现其各自特点、显著优势,而且对于其保护与传承而言也具有重要的现实意义。

3.5 利用数字技术拓展数字产品

随着数字技术的发展,数字商品相应诞生,数字商品以其丰富的内容和数字时代特有的艺术特性受到年轻人的追捧。它成本适中,形式多样,不会受到地域及时间的限制,符合当代年轻人的审美。随着数字艺术品在艺术市场上的地位逐渐提升,数字艺术品拍卖也成为一个新领域。剪纸艺术品可以通过数字技术创作和呈现为数字艺术作品,并且可以通过互联网进行拍卖,买家可以在线上购买和收藏数字艺术品。这种数字艺术品拍卖减少了传统拍卖中的中间环节,买家和卖家可以直接进行交易,大大扩大了剪纸艺术品的市场,为艺术家提供了更广阔的机会,同时也为剪纸艺术作品提供了另一种经济模式。

4 结语

对广灵剪纸艺术进行数字化建设,主要可以分为数字化保护建设与数字化传播建设。数字化保护建设是以数字化采集、数字化档案管理为主,它主要提供了高效的剪纸保护方案,同时可以将数字剪纸作为数字资产进行分类管理,为数字化设计提供便捷和高效的制作素材,使数字资产的价值最大化。数字化传播建设是以数字平台建设、数字视频内容制作、数字娱乐体验产品设计制作、数字化衍生产品设计平台为主的综合传播建设,它集合了展览、宣传、娱乐、衍生产品设计等多方位系统性的宣传,将线上与线下平台进行整合,将文化与产品结合,将学习与娱乐相结合,打通各环节的壁垒,将数字资产最大化利用到展览、宣传、产品、教育与娱乐体验当中去,使其利用价值最大化,经济收益最大化,文化价值最大化。将文化与商品、文化与教育、文化与娱乐进行有效关联,形成一个较大且综合性的文化体验圈,让更多的群众关注广灵剪纸文化,接受剪纸文化,喜爱剪纸文化,逐步形成剪纸文化的审美意识。

基金项目:山西传媒学院校级青年基金项目“基于数字媒体技术下山西广灵剪纸非物质文化遗产的保护与传承研究”。

(作者单位:山西传媒学院动画与数字艺术学院)