

Doi: doi.org/10.70693/rwsk.v1i4.1019

鄂西北传统美术类非遗的数字化视觉语言转化研究——以剪纸为例

何海海¹ 吴楚君¹

(1.湖北文理学院, 湖北 襄阳 441053)

摘要: 鄂西北传统美术类非遗剪纸承载深厚地域文化, 却面临传承困境。本研究聚焦其数字化转型, 综合多种研究方法剖析剪纸艺术特色, 以数字插画和动态图形设计作为技术路径, 实现从传统到现代审美视觉符号的转化, 并构建数字化传播体系。研究成果为鄂西北非遗传承发展助力, 也为传统美术类非遗数字化保护提供新思路。

关键词: 非物质文化遗产; 剪纸; 数字化

引言

鄂西北传统美术类非物质文化遗产, 像剪纸、黄杨木雕等, 凝聚着当地人民的智慧, 具有鲜明的地域特色和深厚的文化底蕴。剪纸凭借精湛技艺和独特造型, 展现出鄂西北人民对生活的热爱与对未来的憧憬。然而, 当下这些非遗项目传承困难, 受众减少, 传播渠道受限。现代快节奏生活和多元文化娱乐选择, 使年轻一代对传统非遗兴趣降低, 传承群体面临断层危机; 传统的线下展览和手工演示等传播方式, 其传播范围有限, 难以吸引广泛的公众关注。

一、研究背景与意义

随着信息化和数字媒体技术迅速发展, 非遗传播迎来新的机遇。利用数字媒介的交互性、便捷性、沉浸性等特点, 可以为非遗文化信息的表达提供更多的选择使得文化的展示方式更加多元化, 传播的内容更具吸引力。^[1] 数字化技术打破时空限制, 为非遗传播搭建广阔平台。例如, 将剪纸转化为数字插画, 重新搭配色彩、创新图形设计, 能赋予其时尚与现代感。

本文兼具了理论与实践价值。理论上, 深入探究鄂西北传统美术类非遗的数字化视觉语言转换, 有助于丰富非遗数字化保护与传承理论体系, 拓展视觉传达设计研究领域, 推动跨学科研究发展。实践中, 旨在为鄂西北传统美术类非遗保护传承提供可行策略。构建数字化传播体系, 有利于提升非物质文化遗产的知名度和影响力, 吸引更多人参与保护和传承工作; 同时, 将非物质文化遗产转化为符合现代审美的视觉符号, 有利于推动其与现代设计的融合, 开发文化创意产品, 实现非物质文化遗产的创新性发展和可持续利用, 为地方文化产业注入新的活力。

二、鄂西北剪纸的艺术特色

2.1 历史溯源

汉代造纸术发明后, 剪纸有了物质基础, 从简单装饰图案发展为独立艺术形式, 主要用于宗教祭祀和民间风俗活动, 如制作剪纸神像、门神。唐代, 剪纸在民间广泛传播, 技艺提升; 宋代, 剪纸民间特色鲜明, 内容丰富、形式优美、技艺进步; 元代, 剪纸文化持续发展, 作品图案简洁、线条流畅、色彩鲜艳, 题材广泛; 明清时期,

作者简介: 何海海(2003—), 男, 本课在读, 研究方向为非遗;

吴楚君(1991—), 男, 副教授, 硕士生导师, 研究方向为现代艺术创作, 文化遗产转化, 传统工艺美术保护。

通讯作者: 何海海

剪纸艺术达到繁荣,地域特色突出,技艺精湛,《红楼梦》中的剪纸图案成为经典。鄂西北剪纸作品图案反映了人民信仰、愿望和审美趣味,具有象征意义和社会功能,记录了中国传统文化元素,如福禄寿喜、龙凤呈祥等。

在鄂西北,谷城剪纸作为乡土风俗花样剪纸代表,群众基础深厚,历史传承悠久。从日常生活用品到装饰物品,都是乡村妇女手工技艺的表现。其图案丰富,构图新颖大气,手法多样,常用大红纸,结合折纸剪、阴刻、阳刻、彩纸剪等技艺。内容与生活习俗、民俗风情紧密相连,如《年年有鱼》《喜鹊登梅》《凤串牡丹》等吉祥喜庆图案深受喜爱,成为表达美好愿望的重要方式之一。谷城民间剪纸传播广泛,各乡镇都有知名民间剪纸艺术家,传承着这一古老艺术。

2.2 造型特点

剪纸艺术的造型技巧繁复多变,彰显了其独特的艺术韵味。其技巧的精粹之美感可用“粗犷中见细腻,朴拙中现灵动”来概括。^[2]例如,在描绘动物时,艺术家们会放大其头部和眼睛等标志性部位,以突出它们的独特特征;而在表现人物时,则通过夸张的动作和表情来强化情感的传达。这种手法不仅展现了艺术家的想象力和创造力,同时也为作品注入了浪漫主义的韵味。

对称是最常见构图手法。对称式构图使作品具有稳定庄重的美感,如描绘龙凤呈祥、二龙戏珠等主题的作品,常将龙、凤等主要形象对称放置,配以祥云、花卉等装饰元素,营造庄重华丽氛围。均衡式构图通过巧妙安排元素的大小、位置和疏密变化,不仅保持了画面的整体平衡,而且在动态中赋予作品平衡感,展现出一种灵动而活泼的美感。以谷城剪纸《凤串牡丹》为例,凤凰造型夸张变形,身体拉长,尾巴羽毛放大卷曲,彰显灵动美丽;凤凰与牡丹布局采用对称均衡构图,凤凰居中,两侧牡丹花朵大小、形态对称,枝叶呼应,使画面充满生机活力又保持稳定和谐,体现了鄂西北剪纸独特的造型美感。

三、转化的理论基础

非遗数字化采集与记录是指运用各种数字化技术与设备对非遗信息进行文字、数据、图片、音视频、动作捕捉、三维建模、虚拟重现等多种形式的收集、记录,是非遗数字化的基础性工作。^[3]对于鄂西北传统美术类非遗,高清摄像、录音设备和三维扫描等技术,能精确捕捉剪纸艺人的剪刻动作、黄杨木雕艺人的雕刻手法,以及作品的细节和纹理。高清摄像可清晰记录剪纸过程,三维扫描能为木雕作品数字化建模,为研究保护提供直观生动的原始资料,弥补传统记录方式的不足。

数字化存储与管理为非遗长期保存提供了有力保障。构建专业数据库,对采集的数字化资源统一存储、分类、检索和管理,方便不同群体查阅使用。借助其云计算技术,实现远程访问和共享,提升数据安全性和访问的效率性。鄂西北传统美术类非遗相关资料存储在数据库中,人们可随时随地获取,有效的避免信息的流失。

数字化技术拓展了非遗传播渠道。借助互联网、虚拟现实(VR)等技术,非遗能以多样化方式呈现给公众,突破时空界限。通过网络平台发布鄂西北传统美术类非遗的新闻、作品展示和制作过程视频等,利用VR和AR技术让用户沉浸式体验剪纸和木雕艺术之美,参与虚拟制作过程。博物馆开发VR应用程序,让观众虚拟参观非遗展览,与虚拟艺人互动学习技艺,这无疑提升了非遗的影响力和公众认知度。

四、鄂西北传统美术类非遗的数字化视觉语言转化实践

4.1 数字插画在剪纸中的应用

数字插画是以数字技术为核心,利用了计算机软件和数位绘图工具进行创作,让其拥有独特的审美价值。它表现形式多样,能模拟多种传统绘画工具笔触和质感,还能运用数字特效创造新艺术效果。简而言之,“无论是完全使用电脑制作,还是后期使用电脑进行加工处理,只要以电脑技术参与美术作品的创作都可以理解为数字插画。”^[4]在将鄂西北剪纸转化为数字插画时,既保留剪纸线条流畅性和造型夸张性,又通过色彩搭配和光影运用增强画面层次感和立体感。

以谷城剪纸为蓝本创作的数字插画作品《谷城风情》,充分体现了数字插画在鄂西北剪纸视觉语言转化中的创新应用。在元素提取上,深入挖掘谷城剪纸独特元素,融入龙凤、牡丹、莲花等图案。创作中,精心描绘龙凤图案,展现其灵动姿态和威严气势,同时创新处理牡丹和莲花图案,使其符合现代审美。

在转化与创新方面,该作品在继承传统风格的同时,也展现了大胆的创新精神。色彩运用上,突破传统剪纸以红色为主的局限,采用蓝色为主色调,搭配金色线条和图案,营造宁静祥和又华丽的氛围,既有时尚气息又保留文化底蕴。构图上,引入现代构成原理,打破对称式构图,将龙凤图案置于中心,周围环绕着牡丹和莲花的图案,通过大小和疏密的变化,形成了动态的平衡,从而增强了视觉的冲击力。表现手法上,运用数字特效和光影效果,使龙凤图案立体感更强,牡丹和莲花图案更生动美丽。《谷城风情》在网络发布后受到广泛关注和好评,吸引众多青年观众,推动了鄂西北剪纸艺术的传播和传承。

五、构建传播体系

5.1 数字化传播体系的构成要素

关于推动数字文化产业高质量发展的意见中提出:要实现“非遗”数字化传播推广目标,提升传播有效性。^[5]政府部门作为关键传播主体,制定政策、规划方向、提供资金支持。湖北省发布《湖北省非物质文化遗产条例》,为数字化传播奠定政策基础,增加资金投入推动项目实施。

文化机构,如博物馆、文化馆、非遗保护中心等,利用丰富资源和专业团队,通过举办展览、开展培训、制作宣传视频等方式传播非遗。博物馆数字化展览让观众跨越时空欣赏鄂西北剪纸和黄杨木雕作品。非遗传承人是传播核心力量,通过录制教学视频、网络直播演示等,将技艺和经验传授给更多对于剪纸感兴趣的人。如谷城剪纸传承人在抖音直播剪纸制作过程,吸引观众,激发人民对剪纸艺术的兴趣。

数字化非遗作品,包括剪纸的数字图像、三维模型、数字插画和动态图形等,是传播内容的关键部分,它们生动展示了非遗艺术魅力和文化深度。非遗知识,如历史根源、艺术特点、制作方法和文化价值等,通过这些媒介传递给观众,有助于观众深入理解剪纸非遗内涵。制作关于鄂西北剪纸历史和艺术特点的短视频,能让观众快速全面了解剪纸艺术。

官方网站、社交媒体、视频平台等,是主要传播剪纸的渠道。鄂西北各地非遗官方网站集中展示当地传统美术类非遗信息;社交媒体平台传播速度快、覆盖范围广、互动性强,在抖音发布鄂西北剪纸短视频,能吸引用户点赞、评论和分享,提升非遗知名度。数字展览利用 VR、AR 等技术,构建沉浸式展览环境,让观众仿佛身临其境欣赏非遗作品。

5.2 传播平台与策略

抖音、微信、微博等社交媒体平台用户众多,传播速度快、互动性强,为鄂西北传统美术类非遗传播提供广阔空间。通过短视频来传播剪纸非遗是关键途径,它的优点在于时长简短、内容凝练、形式多样,能迎合用户碎片化阅读习惯,生动展现鄂西北剪纸的制作流程、艺术魅力和文化内涵。在抖音上,众多创作者分享鄂西北剪纸短视频,展示剪纸技巧、图案设计和作品效果,部分还运用动画和特效技术增加趣味性。制作融合剪纸元素与动画的短视频,讲述故事,能吸引年轻观众。

数字博物馆借助 VR、AR、3D 建模等技术,将鄂西北传统美术类非遗作品数字化呈现,打破时空限制,让观众随时随地欣赏。观众在数字博物馆可通过手柄或手机操作,自由选择观看角度,获取作品详细介绍和文化历史背景信息。部分数字博物馆设有互动体验区,观众可参与剪纸创作过程,提升参与度和体验感。

专题网站致力于展示和传播鄂西北传统美术类非遗,内容丰富,涵盖非遗项目介绍、作品展示、传承人的故事和学术研究等。通过图文结合、视频演示等形式,全面呈现非遗魅力。访问者可在网站观赏高清作品图片、观看制作过程视频,了解非遗历史背景、艺术特征和传承情况。

线下的剪纸展览和活动是展示和传播鄂西北传统美术类非遗的重要平台,能让观众直接体验非遗魅力。举办剪纸展览,安排现场制作演示环节,让观众近距离观察传承人技艺,与他们交流。组织非遗文化节和民俗活动,融入非遗项目,设置剪纸体验区等互动环节,让观众参与创作,加深对非遗的了解和兴趣。

线上传播可以为线下活动造势和推广,增强剪纸非遗活动影响力。通过社交媒体平台、官方网站发布线下非遗活动信息,制作宣传视频和海报进行网络传播。活动进行中,利用直播、短视频展现现场盛况,让无法到场的观众也能体验。如鄂西北剪纸展览期间,通过抖音直播展示展览现场和艺人讲解,吸引大量网友观看互动。在展览现场布置二维码,观众扫描可获取展品更多信息;观众还可通过线上小程序、相关平台参与投票、评论等互动

环节。一些展览活动设计线上线下联动环节，如线上征集剪纸作品，在实体展览中展示评选，激发观众创作和参与热情。

六、结论

本研究在鄂西北传统美术类非遗数字化视觉语言转化及数字化传播体系构建方面取得重要成果。理论上，深入剖析了鄂西北剪纸的艺术特征，阐述了数字化技术在非遗保护中的应用，丰富了非遗数字化保护与传承理论体系，提供新研究视角。实践中，成功将数字插画应用于剪纸视觉语言转化，以《谷城风情》为例展示了其优势和创新，为其传播传承开辟新途径；构建了数字化传播体系，明确关键要素，提出多种传播策略，为鄂西北传统美术类非物质文化遗产的传播提供实践指导。

参考文献:

- [1] 谈国新,何琪敏.中国非物质文化遗产数字化传播的研究现状、现实困境及发展路径[J].理论刊,2021,(09):87-94.DOI:10.14180/j.cnki.1004-0544.2021.09.010.
- [2] 张澳伟,刘潇逾.试论剪纸艺术的历史、文化与现代应用[J].造纸信息,2024,(10):56-60.
- [3] 马晓娜,图拉,徐迎庆.非物质文化遗产数字化发展现状[J].中国科学:信息科学,2019,49(02):121-142.
- [4] 李敏,胡少杰,黄春蓉.编著.数字艺术设计理论与实践[M].中国书籍出版社,2015.09.
- [5] 周颖.非物质文化遗产资源数字化保护与传承路径研究[J].文化创新比较研究,2024,8(28):179-183.

Research on the Digital Visual Language Transformation of Intangible Cultural Heritage in the Traditional Art Category in Northwest Hubei Province —— Taking Paper-cutting as an Example

He Haihai¹, Wu Chujun¹

¹ School of Fine Arts, Hubei University of Arts and Science, Xiangyang City, Hubei Province, China

Abstract: The traditional art intangible cultural heritage paper-cutting in the northwestern part of Hubei Province carries profound regional culture, but it is facing the dilemma of inheritance. This study focuses on its digital transformation, comprehensively uses various research methods to analyze the artistic characteristics of paper-cutting art, takes digital illustration and dynamic graphic design as the technical approach, realizes the transformation from traditional to modern aesthetic visual symbols, and constructs a digital communication system. The research results will contribute to the inheritance and development of the intangible cultural heritage in the northwestern part of Hubei Province, and also provide new ideas for the digital protection of traditional art intangible cultural heritage.

Keywords: Intangible cultural heritage; Paper-cutting; Digitalization