

Research on Inheritance and Innovation of Digital Technology Enabling Folk Paper Cuttings Art

Na Zhao

Harbin Normal University School of Fine Arts, Harbin, Heilongjiang, 150080, China

Abstract

As an important carrier of China's intangible cultural heritage, folk Paper Cuttings art carries profound cultural connotation and aesthetic value. However, in the process of modernization, its inheritance and development face severe challenges. Based on the perspective of folk Paper Cuttings inheritance and development, this paper focuses on the enabling role of digital technology in the inheritance and innovation of Paper Cuttings art. Through the application path of digital recording, virtual display, interactive design, digital technology and network communication, this paper discusses how to use digital art to break through the time-space limitations of traditional inheritance, enrich the visual expression and interactive experience mode of Paper Cuttings art, and broaden its communication channels. The research believes that digital technology provides a new platform for the "living inheritance" of Paper Cuttings art, but we should adhere to the principle of "skill oriented", pay attention to the deep excavation and protection of the cultural connotation of intangible Paper Cuttings, and achieve the organic integration of traditional skills and the spirit of the times.

Keywords

folk Paper Cuttings; Intangible Cultural Heritage; Digital technology; Artistic inheritance; Innovation path; cultural communication

数字技术赋能民间剪纸艺术的传承与创新研究

赵娜

哈尔滨师范大学美术学院, 中国·黑龙江 哈尔滨 150080

摘要

民间剪纸艺术作为中国非物质文化遗产的重要载体, 承载着深厚的文化内涵与审美价值。然而, 在现代化进程中, 其传承与发展面临着严峻的挑战。本文立足民间剪纸传承与发展的视角研究, 聚焦数字技术在剪纸艺术传承与创新中的赋能作用。通过数字化记录、虚拟展示、交互设计、数字技术及网络传播等应用路径, 探讨如何用数字艺术突破传统传承的时空局限, 丰富剪纸艺术的视觉表达与互动体验模式, 为其拓宽传播交流的渠道。研究认为, 数字技术为剪纸艺术的“活态传承”提供了新的平台, 但应坚持“技艺为本”的原则, 注重对非遗剪纸文化内涵的深度挖掘与保护, 实现传统技艺与时代精神的有机融合。

关键词

民间剪纸; 非遗; 数字技术; 艺术传承; 创新路径; 文化传播

1 绪论

民间剪纸, 这门源远流长的中国传统艺术形式, 以其独特的工具、材料和技法, 深深根植于中华大地, 是千百年来民众祈福消灾、装点生活、表达情感的重要载体。从北方黄土高原粗犷豪放的窗花, 到江南水乡细腻婉约的绣花样稿, 从西北神秘古朴的巫术祭祀剪纸, 到胶东地区色彩斑斓的染色剪纸, 不同地域的剪纸艺术承载着独特的地方文化密码与集体审美印记。它不仅是一种视觉艺术形式, 更是研究中国民间信仰、岁时节令、人生礼仪、社会结构的“活化石”。

然而, 随着全球化浪潮的席卷和现代化生活方式的深

刻变革, 民间剪纸赖以生存的传统社会环境, 正在经历前所未有的解构。老一辈剪纸艺人年事渐高, 年轻一代对传统技艺的兴趣和学习意愿普遍不足, 使其传播受到严重制约。同时, 剪纸在当代社会中的实用功能如窗花、礼花、灯花的需求大幅削弱, 其文化价值与经济价值的转化路径尚未完全打通, 导致其生存空间受到挤压。尽管剪纸作为“中国剪纸”项目已入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”, 但其保护传承工作依然任重道远。

在此背景下, 如何有效保护、传承并激发这一古老艺术的当代生命力, 成为急需解决的课题。数字技术的迅猛发展, 以其强大的记录、存储、再现、传播和创造能力, 为非物质文化遗产的保护与传承带来了新的机遇。其高精度、可复制、易传播、强交互的特性, 为解决剪纸艺术面临的传承断代、传播受限、创新乏力等问题提供了新的思路与方法。

【作者简介】赵娜(2002-), 女, 中国安徽利辛人, 硕士, 从事民间美术研究。

本研究旨在深入探讨数字技术如何赋能民间剪纸艺术的传承与创新,分析其在实践中的应用模式、显著成效以及面临的挑战,从而为剪纸艺术的可持续发展和当代转化,提供理论支持与实践参考。

2 从数字技术带来的深刻变革中探索传承路径

2.1 传承维度:从“实体脆弱”到“数字永生”,从“地域局限”到“无界传承”

数字技术最根本的赋能在于其对剪纸艺术物质载体的保护与超越。高精度数字化手段如扫描、摄影、3D建模等,为传统剪纸作品建立了永久性的数字档案。这些档案不受物理环境侵蚀,可无损复制、无限备份,并通过分布式存储技术,确保其长期安全性与真实性,实现了从“实体脆弱”向“数字永生”的跨越。同时,VR/AR沉浸式展示、交互式学习平台、海量的在线资源库教学视频、纹样库、文献资料,彻底打破了传统师徒传承的地域壁垒和时间限制。一位身处偏远乡村的剪纸爱好者,只要具备基础的网络条件,就能接触到顶尖传承人的技艺精髓,学习不同流派的经典纹样,甚至通过虚拟工具进行练习。这使得剪纸技艺的传播范围从局部地域扩展到全球网络,学习时间也从固定的师徒面授延伸到任何碎片化时间,实现了传承空间与时间的双重延展——“无界传承”。

2.2 创新维度:从“技艺规训”到“创意解放”,从“静态呈现”到“动态活化”

数字工具极大地解放了创作者的想象力与创造力。在传统剪纸中,复杂精细的设计尤其是多层套色、极其细密的线条,往往需要数十年功力才能驾驭,对技艺要求极高。数字绘图软件的出现,使得设计师可以轻松地在虚拟画布上构思、修改、组合任意复杂的图案。软件强大的辅助功能,如对称工具、路径运算、图层管理、无限撤销/重做等等,大幅降低了技术门槛,让创作者能将更多精力集中于艺术构思本身,实现了从“技艺规训”向“创意解放”的飞跃。数字技术还赋予了剪纸前所未有的“动态”和“交互”维度。传统的剪纸是静态的平面艺术。而借助数字动画技术,剪纸形象可以“活”起来:飞翔的鸟、游动的鱼、旋转的花纹、演绎的故事场景。AR/VR技术更进一步,让观众可以通过手势、动作甚至意念与剪纸作品进行互动,改变其形态、触发声音或光影效果。这种“动态活化”不仅增强了视觉冲击力和趣味性,更创造了全新的艺术感知和参与方式,为剪纸艺术注入了强烈的现代感和生命力。

2.3 传播维度:从“小众圈层”到“大众触达”,从“单向输出”到“社群共创”

传统剪纸的传播主要依赖有限的实体展览、书籍画册和地域性民俗活动,受众范围相对狭窄。互联网和社交媒体构建了覆盖全球的传播网络。短视频平台的爆发式传播力,能让一段精彩的剪纸创作过程瞬间吸引数百万观看;社交媒体的话题标签汇聚了来自世界各地的兴趣人群;在线展览和

数字博物馆则提供了永不落幕的展示窗口。这种传播的广度和速度是传统方式无法比拟的,实现了从“小众圈层”向“大众触达”的跃升。更重要的是,网络传播具有强大的互动性。观众不再是被动的接受者,他们可以点赞、评论、分享、@好友,甚至直接与创作者对话、定制作品、参与线上挑战活动如主题剪纸创作接力。这种互动形成了围绕剪纸艺术的活跃在线社群。创作者可以从社群反馈中获得灵感,爱好者之间互相学习交流,实现了从“单向输出”到“社群共创”的转变,构建了充满活力的剪纸文化生态圈。

3 挑战与反思:赋能中的冷思考

3.1 技术依赖与本体消解:警惕“炫技”对“匠心”的遮蔽

数字技术在带来无限可能的同时,也潜藏着过度依赖和艺术本体被异化的风险。过度追求数字特效的炫目,如过于复杂的动态效果、脱离剪纸视觉语言的3D形态、为了互动而互动的设计,可能导致作品偏离剪纸艺术的核心审美特质——即纸张的物理特性,如柔韧性、透光性等等、手工剪刻留下的独特痕迹刀味、纸感、以及基于正负形对比和线条连贯性的平面装饰美感。当数字效果喧宾夺主,剪纸艺术便可能沦为技术的附庸,其独特的手工价值和质朴韵味被消解。因此,必须强调“技艺为本”的原则。数字技术应是服务于剪纸艺术本体表达的工具,而非目的本身。创作者需要深刻理解传统剪纸的精髓,在运用新技术时保持对材料特性、工艺美感、文化内涵的尊重,避免为“炫技”而牺牲剪纸艺术最本质、最动人的核心价值——那份蕴含在剪刀与纸张对话中的“匠心”。

3.2 文化内涵的浅表化:防止“形式”对“意义”的剥离

剪纸并非单纯的视觉装饰,它是承载深厚民俗信仰、神话传说、伦理观念、生活智慧的文化符号系统,其每一个经典纹样都带着独特的意义。数字技术在促进传播和形式创新的过程中,存在将剪纸符号从其原生文化语境中剥离,进行简单化、娱乐化甚至误读性使用的风险。例如,AR应用中可能只注重让一个“福”字剪纸动起来,却忽略了“福”在年俗中的丰富寓意和仪式背景;在线平台可能海量展示纹样图库,却缺乏对其文化渊源、使用场合、禁忌习俗的深入解读。这种对符号的“浅表化”挪用,可能导致剪纸深厚的文化内涵被稀释,其作为“文化文本”的价值被简化为视觉奇观或消费符号。因此,在数字化过程中,必须坚持“深度阐释”与“语境还原”。数字平台应提供详尽的背景知识链接、相关民俗活动介绍、传承人口述史等;创作者在创新时,需深入理解传统符号的寓意,并在新的表达中努力传达其精神内核,而非仅仅复制其形式外壳。

3.3 数字鸿沟与代际隔阂:弥合“接入”与“接受”的断层

数字赋能的效果并非均质化。现实中存在着显著的“数

字鸿沟”。一方面，许多掌握核心技艺的年长传承人可能对复杂的数字工具如设计软件、VR设备、社交媒体运营等，感到陌生或难以掌握，他们宝贵的经验和知识难以有效传播。同时，数字传播主要吸引年轻网民，其内容形式和传播策略如短视频的节奏、网言网语可能并不完全契合剪纸艺术深沉、内敛的文化特质，甚至为了迎合流量而进行过度娱乐化改编，造成年轻受众对剪纸文化理解的“代际隔阂”——他们可能热衷于趣味性数字剪纸互动，却对其背后的文化底蕴缺乏兴趣和认知。因此，推动数字赋能必须注重“包容性”与“适老化”。开发更易用的数字化工具和平台界面，加强对传承人的数字技能培训，支持针对不同受众特别是青少年，开发兼具趣味性与文化深度的数字化内容产品如文化背景丰富的剪纸主题游戏、互动绘本，是弥合鸿沟、促进代际理解的关键。

4 结语：走向“技艺为本、数字赋能、创新融合”的未来

数字技术一定程度上，为身处困境的民间剪纸艺术注入了前所未有的活力，开启了一个传承与创新并行的全新时代。其在数字化记录存档、虚拟沉浸展示、交互式学习、数字创作拓展以及网络传播社群构建等方面的实践，深刻改变了剪纸艺术的保护、传承、创作与接受模式，有效克服了传统传承中的诸多瓶颈。数字技术使得濒危的剪纸珍品得以“数字永生”，让精湛的技艺突破地域限制实现“无界传承”，为艺术家的想象力插上“创意解放”的翅膀，将静态的纸艺“动态活化”，并构建了连接全球的“大众触达”网络和充满活力的“社群共创”生态。

然而，技术具有双刃剑效应，要求我们要时刻保持清醒。在拥抱数字浪潮时，必须坚守剪纸艺术的“技艺”本质

与“文化”灵魂。技术应用要以深刻理解和尊重传统工艺的精髓为前提，服务于艺术本体的表达，而非凌驾其上。要警惕对文化符号的浅表化、剥离和过度娱乐化消费，在数字表达中传递剪纸的民俗内涵与精神价值。同时，需积极弥合数字鸿沟，确保不同年龄、不同地域的传承人和社群都能共享技术红利，并努力构建年轻一代对剪纸文化深层的认同。

唯有在传统与现代、技艺与科技、形式与内涵之间找到精妙的平衡点，民间剪纸这门源自泥土芬芳的艺术瑰宝，才能在数字文明时代中，继续绽放光芒，迸发出其属于新时代生命力。

参考文献

- [1] 方季莉. 遗产：实践与经验[M]. 昆明：云南教育出版社，2008.
- [2] 潘鲁生. 民艺学论纲[M]. 北京：北京工艺美术出版社，1998.
- [3] 乔晓光. 活态文化：中国非物质文化遗产初探[M]. 太原：山西人民出版社，2004.
- [4] 吕品田. 中国民间美术观念[M]. 长沙：湖南美术出版社，2007.
- [5] 靳之林. 中国民间美术[M]. 北京：五洲传播出版社，2004.
- [6] [德]瓦尔特·本雅明. 机械复制时代的艺术作品[M]. 王才勇，译. 北京：中国城市出版社，2002.
- [7] 宋俊华. 文化生产与非物质文化遗产生产性保护[J]. 文化遗产，2012(1).
- [8] 张朵朵. 当“传统”遇到“数字”：数字技术赋能非遗保护与传播的实践与思考[J]. 装饰，2021(5).
- [9] 黄永林，谈国新. 中国非物质文化遗产数字化保护与开发研究[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版)，2012，51(2).
- [10] 陈岸瑛. 数字技术赋能非物质文化遗产保护与传承：路径、挑战与对策[J]. 中国非物质文化遗产，2021(3).