

江南织绣染艺术交互式传播与传承研究

张晶暄

(常州纺织服装职业技术学院, 江苏常州 213164)

摘要: 随着非遗文化保护意识的增强, 传统织绣染艺术文化的传播与传承研究逐渐深入。现代技术发展环境下, 织绣染艺术的传播与传承已经可以依托于 VR 虚拟现实技术和互联网来实现。本文探讨江南织染绣艺术传播和传承在当代技术的影响下, 依托消费市场的发展趋势。

关键词: 江南织绣染艺术, 交互式传播, 艺术传承

随着非遗保护框架和评审机制、制度的日臻完善, 未来的非遗文化保护已经逐渐走入了一个“深水区”, 即保护难度逐渐增大, 并提高了专业性和学术性的要求。这就要求非遗的传承人和研究者既具有传承技艺又有相关领域的专业知识, 同时, 为了适应当下电子信息技术的发展革新, 非遗传承的平台也必然会有所升级更新。

作为经济发展水平位于全国前列的江苏, 其传统织绣染艺术也逐渐受到大众重视并保护, 各种相应的研究项目层出不穷, 其中 VR 虚拟现实技术同互联网的融合使用也是近年来的热门方向。江苏织绣染艺术包括南京云锦木机妆花手工织造技艺、苏绣、无锡精微绣、常州乱针绣、南通彩锦绣和南通扎染技艺等十余种, 对于传统艺术而言, 传承人固然重要, 但更需要大众对传统艺术的理解。同时, 传统的艺术形式也不是顽固不变的, 而是随着时代发展而发展的一种印衬, 是历史的缩影, 新技术的应用应当把传统文化内容深入刻画到人们审美的日常中去。

一、江南织绣染艺术在 VR 技术下的体现

通过 VR 虚拟现实技术可以实现人与江南织绣染艺术的真实性体验。VR 技术从功能特点上来说, 可以增强虚拟事物的真实感, 以达到“身临其境”效果, 从而拓宽人们对客观世界认识的深度和广度。江南织染绣艺术各具特色, 如南京云锦木机妆花手工织造出的云锦, 其工艺高超精细, 富有创造性, 特点是通经断纬, 挖花妆彩; 又如无锡精微绣的特点是篇幅微小、内容丰富、用针细腻、用色淡雅; 而这些艺术作品需要通过摄影设备实景拍摄, 把握细节、丝丝入扣, 再经过电脑数据合成, 光线调整, 营造合适的数字化展示环境, 将原汁原味的织绣染艺术作品展现在大众眼中, 保证体验的真实性。

通过 VR 虚拟现实技术实现人与艺术的零距离互动。信息的交换速度随着互联网的迅猛发展而不断加快, 当代人们能接受的数据信息远超前几十年前。对于人们来说, 居家走遍全世界已经不是梦想, 在虚拟仿真技术的引导下, VR 博物馆、虚拟超市等这

样的线上服务, 已经逐渐渗透于人们的日常生活之中。通过建立江南织绣染艺术 VR 展厅, 可以让人足不出户就能领略到江南非遗文化的艺术内涵, 有效减少了地域、场所对人们欣赏美的限制性作用。

通过 VR 虚拟现实技术实现技艺的模拟性学习。非遗的传承不仅仅依靠大众对艺术作品的审美欣赏, 更重要的是将非遗的工艺技术传承到下一代, 故利用虚拟现实技术的交互功能设计教学环节, 是保证非遗技艺的传承的重要手段。江南织绣染艺术特色鲜明, 带有非常明确的地域性特征, 这些富有特色的工艺, 可通过虚拟仿真技术还原其操作流程, 让人们在欣赏的过程中体验其中的工艺技巧, 从横向上对比各地艺术的差异性, 达到交互体验带动审美体验的作用。

二、互联网环境对江南织绣染艺术传播与传承的影响

在 VR 虚拟现实技术为依托的非遗文化传承道路上, 互联网起到了至关重要的作用。江南织绣染艺术若要传播与传承下去, 那必须走出江苏地区, 将视野放宽到全国乃至世界, 从更多的人群中找到对江南传统文化感兴趣的创作者。只有让更多的人看到江南织绣染艺术作品, 理解其中内涵, 品鉴其中意蕴, 才能给属于江南的这份艺术美带来新的活力。因此, 针对江南织绣染艺术在互联网上的宣传应当融入人们的日常生活中, 通过大流量、大平台的宣传, 通过 VR 特效吸引年轻的群体, 充分利用网络推广的作用, 周期性进行动态推送, 通过手机、电脑等移动设备, 将传统艺术成为当代人“触手可及”的日常信息。

符号化、象征性的形象有助于江南织绣染艺术的传播与传承。网络迅速传播信息的同时, 也将信息零散化了, 如果不是专门搜寻某一特定要素, 那人们不可能将看到的信息都技艺在脑中。因此, 通过符号化的标志或虚拟形象, 将江南织绣染中的艺术统一化、概念化, 以类似于品牌的推广的形式通过互联网加深消费者的记忆, 不仅提升了艺术形式的知名度, 增强了人们对非遗文化的认识, 同时也为其衍生产品在市场上流通打下了基础。

三、江南织绣染艺术在市场经济影响下的传承和发展趋势

江南织绣染艺术的交互式传播与传承依托于产品的推广。在当下社会, 人们广义上认知的艺术即是可以给人带来感知愉悦感的事物, 而这类的艺术形式要流行起来往往与产品和市场相挂钩, 即消费。消费是产业发展的核心动力, 作为传统织绣染艺术, 除了本身创新以外, 如果能以产品的形式与消费者见面, 并形成一种固定的文化市场, 这将有效带动本体产业的传播与传承。从已

有的案例来看,先不说传统文化的学术性,许多成规模的文化艺术产业链都离不开迎合当代年轻人的审美倾向,因此衍生出来的新文化又反哺了原生的传统文化。例如当代年轻人认知中的“汉服”,这种服装并不是指汉代的服装或汉族人的传统服装,而是从《剑侠情缘网络版三》在年轻群体中传播开来,并通过COS服的制作与推广逐渐成为现在所流行的“汉服”,年轻人通过自己感兴趣的事物将这样的当代文化传播开来,也让许多爱好者反过来研究起汉唐传统服饰制式。由此可见,所谓的虚拟和现实的艺术是可以产品进行转化的,数据和现实并非牢不可破的坚墙,传统文化的传播与传承不应当非闭门造车止步不前,而是应当符合当代人的审美和生活习惯,把握现代的消费心理,以创作性角度将文化艺术进行传承。故江南织绣染艺术在发展方向上的定位可以逐渐从博物馆里转移到日常消费审美需求中来。

江南织绣染艺术传播和传承需要在商品上将特征区分。在这个信息爆炸的时代里,广告和推送铺天盖地发送到消费者的眼中,而商品给人的第一印象往往奠定了该商品的发展前景。江南织绣染艺术由于地域相对靠近,因此各个非遗艺术文化的内涵有一定程度上的重合,部分艺术作品让非专业人士难以区分其中的差异性,导致不少人会统一化认知某一类知名产品。以刺绣为案例来说,江南最出名的刺绣是四大名绣之一的苏绣,狭义的苏绣单指苏州刺绣,但由于苏绣本身衍生广泛,广义上以苏州为中心,遍及江苏的刺绣都被认知为苏绣(乱针绣由于其工艺技法差异,一般会与苏绣区分开来)。因此,对于特定的地方刺绣而言,如果想要从商品中脱颖而出,那地方特色就需要在商品中进行创作性的夸张和放大,并从商品名称角度就与苏绣进行区分,才不会被消费者“一概而论”。

江南织绣染艺术传播和传承需要和当代流行和审美相结合。国家对非遗传承的支持,保证了非遗逐渐受到广大学者的关注,许多非遗作品都被收录于虚拟仿真博物馆中供人们参观学习。然而,仅仅是保存技术上的进步对非遗艺术的传播与传承所起的作用有限,政策上的支持让不少非遗文化“安于现状”,不求发展。大部分的非遗所保留的是历史上的、传统的文化缩影,固然人们会怀念过往的记忆,为传统驻足片刻,但不会停留,且怀念不是发展的动力,创新才是。创新给社会带来的新思潮、新审美观念、新的流行趋势往往都反应在当下商品市场之中,非遗艺术作品要在市场上闯出一片天地,势必要走出“舒适区”,让传统进化出现代感来,对于艺术影响范围并不广泛的江南织绣染而言,更是如此。江南织绣染艺术立足与国内经济发展迅速的江浙沪一带,有广阔的市场基础,居民消费能力强,审美接受度高,信息接受量大,国内外交流频率高,对非遗文化发展有着天然的优势。同时,细分化市场的趋势也让产品的种类越来越多,越来越精,江南织

绣染艺术衍生产品可以从细分化的产品入手,将艺术特色与日常相结合,立足于普通消费者,才能让越来越多人了解这些艺术传承的魅力。

从国内现状来看,一些知名度较大的非遗艺术已经开始将艺术创作与日常生活融合在一起,调研已有的购物网站和旅游景点可得知,一些刺绣和博物馆开始以非遗艺术品或文物的衍生创作为卖点,开始对消费市场进行文化的输出。例如苏绣以小而精致的绣片为主要销售核心,衍生出团扇、挂画这类大众也可陶冶情操并消费的起的装饰工艺产品;或是通过还原文物原型并艺术加工后制作成的书签、腕表,面向市场售卖,并受到大多数消费者好评。从以上案例可以看出,发展江南织绣染艺术首要的重点并不是非遗传承人“不谙世事”埋头苦做,固然传统不可丢弃,但最终只有将艺术埋入市场才能发扬起来。另外,江南织绣染的衍生产品也不能和生活脱节,必须做到日常可以实际使用或展示,保证实用性和美观性相结合,提升人们的生活情调和生活效率。

四、结语

当代虚拟现实技术给江南织绣染艺术的交互式发展和传承提供了极为广阔的平台,缩短了人们与传统文化艺术交流的距离,给非遗传承创造了新的方法,也给文化艺术的传播带来了极大的便利。江南织绣染艺术传播与传承应充分利用当代信息平台,结合消费者的审美需求,推广其艺术特色,并以产品的形式融入于市场,真正做到以消费带动传统艺术的传播与传承。

参考资料:

- [1] 张琰群,赵慧,万芷含,王康妮,盛沁雪.新媒体环境下海南传统纺染织绣技艺的数字化保护与传承[J].品牌研究,2020(02).
- [2] 陈建强.VR与AR技术在少数民族服装设计教学上的应用[J].实验室研究与探索,2017(06).
- [3] 王仁浩.中华服饰博物馆VR虚拟现实设计研究——以江西服装学院为例[J].西部皮革,2019(23).
- [4] 陈丽艳.VR技术在服装量身定制中的应用分析[J].纺织科技进展,2008(03).
- [5] 龚竹.非遗文化艺术遗产展演策划对其传播的内驱作用[J].山东农业工程学院学报,2020(06).

本文系2018江苏省高校哲学社会科学研究基金项目,《江南织绣染艺术VR交互式传播与传承研究》,编号:2018SJA1813。