

面向剪纸艺术的非物质文化遗产数字化保护技术研究

孟茜宏

(沈阳理工大学 辽宁省沈阳市 110000)

摘要: 社会文明通过历史的沉淀最终能够保留下来的文化遗产,对于民族的进步社会的发展来说具有非常重要的研究意义,特别是随着近几年来社会各界以及国家相关部门对文化遗产保护意识的进一步增强,这一项工作已经成为了很多专家学者重点研究的主要问题。本文主要通过阐述分析剪纸艺术的生产以及发展还有目前的实际状况,有针对性地提出应用数字化技术进一步保护剪纸文化,将剪纸艺术的价值和所蕴藏的精神世代流传。

关键词: 剪纸艺术;非物质文化遗产;数字化保护技术;实践探究

引言:

剪纸艺术是2006年我们国家权威公布的非物质文化遗产之一,也是广大的先辈在各个历史时期艺术鉴赏的积累,相对来说剪纸的品种是比较多的而且分布在我国国家的各个区域。非物质文化遗产是我国祖辈民族精神和智慧的结晶,加强非物质文化遗产保护对于传统文化的传承和社会的发展起着至关重要的作用。在这个科技快速发展的时代,采用文化与科技融合的数字化手段是保护剪纸艺术的重要途径。

一、剪纸艺术的产生以及发展概述

我们国家有很多非常宝贵的民间艺术,剪纸是其中最具有代表性的一种。在古代,人们非常勤劳,剪纸艺术就是在这样的环境背景下产生的。它既包含了民族的智慧,又具有一定的基础性和群众性,在我国许多地区得到了广泛的传承和发展。剪纸艺术的出现不仅丰富了人们的精神文化生活,而且给人们带来了更好的视觉领会和体验。我们国家长久以来都非常重视剪纸艺术,通过相关部门和社会各界的共同努力,在2009年的时候剪纸艺术入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作”名录。

在距离我们现在所生活的这个时代的五千年之前,老百姓就已经掌握了镂空技术,这也是剪纸艺术产生的最重要的一种技术基础。最早发现的剪纸作品是魏晋南北朝时期,相对来说非常具有象征的意义,通过图案传递对于美好幸福生活的追求;之后在唐朝出现的剪纸艺术与以往的其他朝代相比较来说民间色彩和生活气息愈加浓厚,无论是剪纸的种类还是款式也发生了非常大的变化;剪纸艺术在我们国家的高峰时期出现在宋朝,这个时候内容是非常丰富的,无论是社会娱乐活动还是其他的一些祭祀等活动中通常都会使用到剪纸这种艺术。随着二十世纪初中国民俗学的建立,学者广泛收集民间文学、美术作品,对于剪纸艺术的理论和实践研究逐渐走向系统化、专业化。

二、目前剪纸艺术在我们国家的发展状况分析

目前社会上的年轻人对于传统文化的保护和传承并没有一个更加深刻的理解,这也导致传统的剪纸艺术在国内的社会发展过程中遇到很大的阻碍,对于这么艺术的传播和继承来说同样也带来了更大的挑战,所以从这个角度来说,我们才需要进一步深入研究目前剪纸艺术的实际状况发现这其中存在的问题。

(一)保护和传承的意识不够强烈

我们国家正在处于社会经济发展的重要时期,转型升级也是迫在眉睫,社会大众也在配合国家相关部门努力的做好文化建设工作,这就导致社会大众在追求物质生活的同时忽略了对传统文化的保护。剪纸艺术的素材绝大多数源自民间,在人们日常生活和各种民

俗活动产生和发展,表达了广大民众的生活理想和审美情趣。由于剪纸艺术具有一定的经济效益,很多人以剪纸这一传统技艺为生,这就决定了剪纸艺术不会以广泛教学的方式进行传承。传统的剪纸艺术传承方式主要通过家族传承和师徒传承两种形式,通过手口相传和日复一日的练习习得剪纸这门手艺。但是从这一现实状况我们同样也能够发现,随着技艺更加成熟的艺术家们年龄的增加,而目前的年轻人是很少有人掌握剪纸的相关技术,这对于未来剪纸艺术的保护工作顺利展开来说,将会带来极为负面的影响,也不利于数字化保护措施的实施。

(二)保护剪纸艺术的资金非常有限

随着现代化科学技术的进一步发展,社会大众的价值观念也在逐渐发生变化,以剪纸为代表的中国传统文化艺术这几年来也受到了以往从来没有过的打击。过去老百姓会在过年过节的时候张贴剪纸,而这一生活习惯同样也在现代化的社会中直接被全新的生活方式替代,在支付宝、抖音等app中集五福、闹新春成为新的潮流,大众可以根据自己喜欢的字体写福字、剪窗花。

自从剪纸艺术加入到世界非物质文化遗产保护遗产目录之后,我国政府各部门出台了一系列政策对剪纸艺术的保护和传承工作进行指导,并加大资金投入和人才引进,但仅仅依靠这种“自上而下”的拨款对于数字化保护全面实施是不够的。从商业角度看,剪纸艺术的经济价值并没有完全被挖掘出来,许多非遗项目赢利能力较差,很难吸引到优质的投资商和从业者参与到项目中来。剪纸艺术的数字化保护工作包含数据采集、存储、归档等多方面内容,有限的经费难以维持全面系统的数字化保护工作,因而如何搭建非遗机构与社会各单位的协调合作,从而争取到不同渠道的经费来源,是解决剪纸艺术保护经费不足的重要途径。

(三)社会大众所接触到的剪纸艺术的方式比较单一

非物质文化遗产是祖先留给我们宝贵的精神财富,剪纸艺术对于社会的发展和民族的进步来说有非常重要的研究意义,它所呈现出来的艺术价值也是不容小觑的。但是在实际生活中通过相关调研我们能够发现,整体的保护和传承的效果并不是特别好,很多社会大众对于剪纸艺术这门非物质文化遗产知之甚少,他们也只是简单地接触过或者是在电视上了解过,因为生活和工作等原因,很少有人能够有充足的时间精力以及物质条件参与到相关的非物质文化遗产保护活动中来,所以从这个角度来说,无论是传播渠道还是传承方式,社会大众在了解剪纸艺术的过程中还是有非常大的限制,这就导致剪纸艺术在社会上传播和保护的过程中所能够调动普通民众参与积极性的程度非常低,甚至有的老百姓对这一工作熟视无睹。

三、面向剪纸艺术的非物质文化遗产数字化保护技术研究分析

（一）数据库的设计

联合国教科文组织目前也在全世界各个国家的范围内展开了大规模且有序的非物质文化遗产保护和传承工作，但是相对来说目前我们国家在这方面工作展开的过程中存在的问题比较多，包括意识确实有所欠缺，总体的机制还不够健全，相关的活动也比较单一等等。剪纸艺术是我们国家传统文化的重要组成部分，一直以来在民间都是广为流传，如今也得到了社会大众的喜爱和认可，怎样能够让其价值一直延续和保存下来也是目前需要重点关注和解决的问题。剪纸的题材、技法、风格繁多，目前对于剪纸艺术已经展开多种保护方式，产生了一定效果。如何更好地提取剪纸中符号和元素的信息，也是发展数字保护的关键。

根据目前的计算机系统和相关技术，可以发现数字保护的基础在于数据库的设计。只有对剪纸艺术特征进行数字化提取，才能对符号和元素进行更好的设计，这也是数据库设计的前提和基础。首先，将于剪纸艺术有关的资料进行图片和影像的扫描采集，选用适宜的元数据建设标准，提取出一些通常使用的元素，随后对这些元素进行归纳。此外，也可以按照剪纸艺术的技法、题材、纹样、用途等进行分类，并且在后台数据中建立相应的表格与之匹配，通过多种分类的方式实现数据库的建立，为保护剪纸艺术这种非物质文化遗产创造更好的条件，奠定坚实的基础。

（二）软件设计

近几年来，随着社会大众科学文化水准的不断提升，逐渐意识到了保护非物质文化遗产对于社会发展民族复兴的重要性，目前这一工作已经得到了全社会的认同。当然如今在研究非物质文化遗产这方面已经不再是需要满足基本的条件，而是需要通过各种各样的技术手段及时的抢救或者保护有可能已经濒临消失的非物质文化遗产，所以从这个角度来说，我们一定要考虑到当下时代发展的大背景，结合数字化的保护技术，从这一方面入手去重新思考定位剪纸艺术保护的具体形式和辅助手段。非物质文化遗产是社会人类文明发展的核心组成部分，在上世纪七十年代很多专家学者已经采用了当时最先进的摄影和录音技术对文化遗产进行了考证，并且有针对性地展开的记录和保存，但是在实际工作的过程中很多资料因为当时相对于比较局限的技术手段，所以无法取得长期的保存，比如说录音老化、图像模糊等等，但是如今我们生活的社会是数字化、互联网的时代，先进的技术使得数字化保护技术在非物质文化遗产保护应用中同样也取得了不错的成绩。

数据库建立成功之后，软件数据可以分为图像处理、数据库管理、查询和数据储存这几个模块，后续也可以通过软件对这几个模块进行搭配设计。众所周知，对于非物质文化遗产来说无论是信息还是数据之间都是有差别的，而怎样能够更加清楚更加容易被计算机或者是第三方处理机构所理解，就在于是否能够真实的将其反映出来，所以说数字化保护技术在软件设计这一方面也有更加的积极作用。只有明确理论基础才能够采用信息化的技术手段对剪纸艺术中的元素和符号进行采集转化，让其能够适应储存空间。通过图像处理模块建立编辑器，由人机交互的界面提供给剪纸艺术人员一个能够操作的平台，绘制结束的图像完全可以直接进入数据储存模块中留存下来，这对于保护和传承剪纸艺术来说，不仅是一种先进的技术手段的应用，更加能够体现出非物质文化遗产的价值。

（三）虚拟技术和系统的研究应用

随着互联网时代的到来，现代化的虚拟技术在社会各层的应用越来越普及，这一技术会使得老百姓在欣赏有关于剪纸艺术的节目和视频、图片的过程中能够有更加强烈的体验感。为了进一步满足社会大众的物质文化需求，也为了能够使剪纸艺术这种非物质文化

遗产的保护工作更加顺应时代发展的趋势，通过数字化手段保护剪纸艺术是新时代传承的主要模式。在此基础上，国内相关研究人员开展了这方面的实践和应用。通过收集大量的剪纸，从这些剪纸中提取基本符号和相应元素，建立数据库，为剪纸文化形式和内容的创新奠定了更加坚实的基础。之后，通过具体软件的开发和计算机技术对虚拟系统的辅助设计，让公众通过媒体交互技术在虚拟系统上亲身感受和体验整个剪纸过程。在这个过程中，剪纸的工具和过程都可以通过虚拟技术来实现，相对来说如此一来便能够降低这一艺术的复杂性。

数字交互改变了传统的信息接收模式，它不再是单向的信息输出，而是强调信息的双向反馈和多向交流。虚拟系统的应用不仅能够直接让社会大众主动参与进剪纸互动过程中，还可以将其应用在非物质文化遗产的保护和传承这方面，通过虚拟技术达到双重的目的。比如说，在鉴赏剪纸艺术的时候，一般情况下大众只能观看但是不能亲自体验，导致很多保护和传承工作纸上谈兵，没有办法将理论和实际有效的联系在一起，但是有了虚拟系统的应用之后，这一实际状况便能够得到优化改善，在欣赏的同时可以参与到体验活动中来，这并不需要有高技能的剪纸水平，只是通过这种交互的系统能够吸引他们参与到剪纸中来，在这个过程中社会大众也能够成为保护和传承剪纸艺术的纽带，推动整个艺术的发展与进一步的传播。虚拟技术和系统的应用同样有一定深远的文化浸润作用，在观看剪纸艺术的时候很可能会觉得这种艺术和自己的距离比较远，但是虚拟交互系统的应用会让社会大众能够从现实活动中体会到剪纸艺术的乐趣。

结束语：

非物质文化遗产是我们的先辈努力创造出的属于我们民族的璀璨文化，随着时代的进步、社会经济的发展以及物质生活的富足，我国百姓对于精神世界的需求变得更加迫切。非物质文化遗产相关政策的出台及资金的投入标志着国家层面的高度重视，但在具体的保护工作开展中也面临着许多复杂的实际情况，有限的经费难以维持多方面数字转化的需要，外来文化的冲击也从一定程度上打压了剪纸文化的发展。随着互联网技术的进一步发展和虚拟现实技术的兴起，利用数字保护技术促进文化遗产保护的进步，已成为一种新的途径和方法，相信在未来一定能够更好地推动剪纸艺术非物质文化遗产保护工作顺利展开，保护祖先们为我们留下的珍贵宝藏遗产，为社会经济的发展、民族的复兴以及中国梦的实现保驾护航。

参考文献：

- [1]蔡文. 数字化技术在非物质文化遗产剪纸中的保护及应用[J]. 2021.
- [2]罗保权. 剪纸艺术的数字化保护与传播——评《非物质文化遗产数字化保护与传播研究——以剪纸艺术为例》[J]. 中国造纸, 2020, v.39; No.334 (04): 106-106.
- [3]吴梦龙. 中国非物质文化遗产的数字化保护与传播探究——以剪纸艺术为例[J]. 艺术研究: 哈尔滨师范大学艺术学报, 2019 (2): 2.
- [4]张泉, 柳照娟, 邹成东. 非物质文化遗产数字化保护与发展路径研究——以阜阳剪纸为例[J]. 阜阳师范大学学报: 社会科学版.
- [5]温蕾, 吴琼, 付蓉, 等. 非物质文化遗产产业化中知识产权保护研究——基于民间剪纸艺术分析[J]. 经济问题, 2017 (9): 5.
- [6]钟蕾, 朱荔丽. 数字化时代下的非物质文化遗产保护方法探究[C]// 科学发展·生态文明——天津市社会科学界第九届学术年会. 0.

课题项目：2022年度沈阳市社会科学立项课题
SYSK2022-01-150