

剪纸艺术的现代转型与复苏 ——以富平县剪纸的现代转型与复苏为例

许鹏林

(陕西西安 西安翻译学院 710000)

摘要：“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源”。传统剪纸文化是中华文化的重要底蕴，是中国及世界宝贵的非物质文化遗产，也是现代化设计的重要样式之一。作为一门镂空艺术，剪纸从独特的设计风格上给人以视觉享受和艺术享受，同时也为中华民族的文化强国战略和现代设计提供源源不断的内生动力。其独特的造型、题材、表现形式无不体现着传统剪纸文化的深厚底蕴和设计元素（吴静，岳越 a2022）。本项目课题以富平县剪纸文化为基础、以微信原创的小程序为媒介进行剪纸文化创意宣传和销售、以广大青少年群体为主要受众群体进行传统剪纸文化传播、以剪纸设计元素为灵感进行商品设计和包装。在新时代背景下，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展是传统非遗文化发展的必由使命。我们需要对剪纸文化的可持续发展模式进行探索，推动剪纸艺术在新时代背景下创新发展与传承。

关键词：微信小程序；剪纸文化；剪纸商业转型；剪纸设计

The modern transformation and recovery of the paper-cutting art
—— Take the modern transformation and recovery of paper-cutting in Fuping County as an example

Xu Peng Lin

(Xi 'an Translation Institute, Xi' an, Shaanxi Province 710000)

Abstract: "seek the elder of wood, must fix its fundamental; want to flow far, must dredge its source". Traditional paper-cut culture is an important heritage of Chinese culture, a precious intangible cultural heritage of China and the world, and also one of the important styles of modern design. As a hollow art, paper-cutting gives people visual enjoyment and artistic enjoyment from the unique design style, and also provides a steady stream of endogenous power for the Chinese nation's cultural power strategy and modern design. Its unique shape, theme and expression form all reflect the profound heritage and design elements of traditional paper-cutting culture (Wu Jing, Yue Yue A 2022). This project is based on the paper-cutting culture of Fuping County, with the original small program of WeChat as the media for the creative publicity and sales of paper-cutting culture, the dissemination of traditional paper-cutting culture with the majority of young people as the main audience group, and the paper-cutting design elements as the inspiration for commodity design and packaging. Under the background of the new era, promoting the creative transformation and innovative development of Chinese excellent traditional paper-cutting culture is the only mission of the development of traditional intangible cultural heritage. We need to explore the sustainable development mode of paper-cutting culture, and promote the innovation and development and inheritance of paper-cutting art under the background of the new era.

Key words: WeChat small program; paper-cutting culture; paper-cutting business transformation; paper-cutting design

一、传统民间剪纸的自身特点和发展分析

(一) 传统剪纸特点状况分析

大多数人对于剪纸的了解以及喜爱，基本上都是从这个“囍”字开始的，将红色的纸张反复对折再利用铅笔勾勒出“囍”字的大致轮廓，通过剪刀和刻刀的双重修饰，一个生动且形象的“囍”字便完成了。深入探究剪纸“囍”字的构成过程，其中不仅有着镂空和勾连的线条艺术之美，而且也包含着中华传统艺术对幸福的期盼。作为中华传统非物质文化遗产的一部分，剪纸有着丰富且独特的内涵之美。

1. 广泛的主题内容之美

首先，剪纸艺术着力于再现自然的多姿多彩，剪纸在产生之初主要是对于动植物的刻画，剪纸创作者在最初接触这门独特的艺术时也是将动植物作为创作灵感的源头。如：荷花、兔子、柳树等。

其次，剪纸艺术的创作灵感也来源于民间生活的各个方面，从广大劳动人民的生产生活、衣食住行到娱乐节日，甚至可以追溯到神秘宗教祭祀，这其中都包含着剪纸文化的元素符号与记忆。除此之外，剪纸艺术的创作题材也与中华民族悠久的历史有着密切的联系。如仓颉造字、大禹治水、牛郎织女等多种优秀的剪纸作品

皆来自于古代的神话传说和戏曲剧本等。总之，广大劳动人民将生活中的喜闻乐见都融入到剪纸艺术的创作之中，剪纸艺术承载着广大劳动人民对于美好生活的向往与追求，对生命歌颂以及对于自然生活的热爱。

图1 剪纸牛郎织女图

2. 丰富的表现形式之美

首先，剪纸基本的构成元素是线条，而镂空和勾连则是其最基本的线条组合方式，也是剪纸艺术区别于其它艺术形式最基本的特征。

其次, 剪纸从表现形式上可分为单色剪纸, 点色剪纸, 分色剪纸, 衬色剪纸, 绘色剪纸五大类。其中单色剪纸在各地最普遍, 数量最多, 内容最丰富。特点是虚实对比强烈, 明快醒目, 风格单纯大方, 感染力强。最后, 剪纸在表现形式不仅重视整体艺术的内在韵律之美, 而且也重视其外在的动感之姿, 一种或者多种图案的有序排列, 会形成和谐完整、惟妙惟肖、层次分明的剪纸艺术品, 让其欣赏起来给人独有的视觉之美。剪纸艺人把对象塑造的饱满、圆润, 让构图更丰富, 使作品内容得到完整表达, 同时也恰好体现了中国传统美学中所强调的主客体相融合一的“整体意识”。

3.深刻的文化内涵之美

纸张之艺, 延绵千年, 纸亦柔, 艺呈刚, 刚柔并济, 尽显中和之美。通过指尖感受传统纸艺文化, 传承中华魅力。剪纸从本质上来说是一种集色彩、图案、文字于一体的艺术表现形式, 一剪刀, 一红纸, 一匠人, 以纸为台, 手中剪纸生万物, 工巧殊胜尽风华。

时至今日, 剪纸作为一门民间艺术, 承载着浓厚的中华文化气息, 在婚庆寿宴上, 人们喜爱张贴剪纸, 也依然保留了在礼品上摆放吉祥的剪纸图案, 寓意“吉祥如意, 纳福迎祥、驱灾辟邪”, 烘托喜庆的节日气氛, 表达人们对吉祥、幸福、美好生活的向往! 过年的时候, 人们常把美丽鲜艳的剪纸贴在门上, 灯笼上, 墙上, 窗上……以张贴剪纸的喜庆形式, 表示“除旧迎新”的寓意, 节日的气氛被渲染得格外浓郁! 剪纸艺术不仅是一种美的象征, 也是流传千年的中华民族瑰宝, 更凝聚了中国千百年来的文化传统积淀。

(二) 传统剪纸现代发展形势分析

在本次的项目实践调查分析中, 我们针对富平县剪纸文化发展采取线上问卷调查、线下实地调研相结合的分析策略, 在线上了解了当地学生和大众对于剪纸现代发展的问题认识, 线下通过与富平县剪纸艺人杨如见等前辈们的面对面交谈, 了解到了剪纸的用途、剪纸传承的必要性、剪纸现代发展的宝贵经验等关键性内容。经项目分析总结如下:

1.剪纸艺术的生存劣势分析

(1) 传统剪纸的发展缺乏相应的市场经验, 剪纸艺术理念落后, 无创新能力, 剪纸文化的社会价值和商业价值未得到真正的开发, 无法适应时代生存和发展的需要。

(2) 缺乏剪纸思维创新的优质人才, 缺乏专业传承人才。民间的剪纸手艺人普遍是高龄, 大多数年轻人普遍对剪纸文化兴趣不高。

(3) 民间传统的剪纸文化多是口口相传、师徒相继的方式传播, 方式单一且传播面窄。

(4) 缺乏吸引力。传统的民间剪纸图样单一, 缺少多元化且富有时代特性的新图样。

(5) 剪纸在传承中文化价值的缺失, 忽略了剪纸文化中蕴含的精神文化, 因此缺乏对人心灵的引导作用。

2.剪纸艺术的开发优势分析

(1) 剪纸产业的市场商业转化率高, 从业工作者的时间安排更为灵活。剪纸艺术品在完成初步的设计之后, 可以让从业工作者依据具体的时间进行生产, 且受具体生产时间和地点影响较小。

(2) 剪纸产业需要投入的成本很低, 剪纸的制作不需要烦杂的工具和工序, 只需一把剪刀、几叠纸和少许颜料就可以创造出造型多样的纸上艺术, 且优秀的剪纸作品无论是艺术价值还是市场价值都很高。(张军, 2018)。

(3) 剪纸产业整体的能耗较低, 对于环境的污染较小, 符合国家的“绿色”发展理念。

(4) 以微信小程序而言, 缺乏此方面关于弘扬和传承中华民族优秀传统文化剪纸文化的小程序, 大多的小程序以娱乐、调查、商业等

为主, 人们通过微信了解中华剪纸文化的途径单一且审美价值不高, 这对于本项目来说是一个巨大的前提优势。

(5) 2021年, 国务院办公厅第4号文件《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作意见》提出把非遗文化纳入国家发展的重大政策, 并提出加强对非物质文化遗产资源的传承利用。在我国“十三五规划”提议中, 第一次将“复兴传统工艺”纳入我国的发展计划, 以积极向上的文化政策和支持, 真正将“非遗”的保护工作上至国家发展战略层次。国家的多种文化保护政策和方针都为剪纸文化的传承提供了生存和发展的土壤。剪纸非遗作为中华非遗文化的重要组成部分, 在新时代具有着广阔的发展前景和展示的舞台。

二、传统剪纸艺术的传承与设计发展

当代艺术形式已经从单一性渐渐转变为综合性, 剪纸所蕴含的设计元素在当今时代中有着重要的历史作用。剪纸正以其艺术的多样性与不断变化的时代取得一致性。那些通过一把剪刀、几张纸片创作的艺术作品, 看似平淡, 里面却包含了深厚的文化底蕴和商业潜力, 而这正是我们需要的。例如海伦剪纸曾经一年剪出500多万的成功示例, 让人们认识到了剪纸这个传统技艺所蕴含的巨大商业价值。剪纸艺术在继承传统内容和形式的基础上, 应该锐意创新, 不断创造出新的表现形式。剪纸文化中蕴含着丰富的设计技巧和设计文化理念, 无论是对于现代的建筑设计、广告设计、logo设计等多种设计领域都有巨大的启迪和推动作用。

首先, 在项目成立初期, 以富平县为剪纸文化的弘扬基地, 培养一批对剪纸文化具有浓厚兴趣的青少年传承者, 以此形成具有优秀传统剪纸技艺和现代化剪纸思想的新生力量。其次, 从这批新生力量中选取最优秀的成员加入小程序的设计部门, 形成小程序设计板块的优秀设计者, 不断创造新的剪纸设计产品。最后, 与剪纸前辈们达成文化战略合作, 借助富平县剪纸文化老辈手艺人培养的剪纸文化新生力量去辐射周边的县、区, 进而带动更多的人学习剪纸技艺和剪纸精神。与此同时项目将致力把现代化的设计理念与传统中国的剪纸文化风格相结合, 不断更新和发扬。最终形成一个以富平县剪纸文化为中心不断交流、辐射、共享的剪纸现代化发展体系。

图2 富平县非遗剪纸少数民族展示图

在文创阁小程序的运营上, 小程序项目设计部和宣传部则会针对优秀的剪纸作品进行整理、分析、再设计, 最终在小程序上形成可以供售卖的剪纸产品。此外, 技术部将对作品中的图形元素进行提取, 并广泛应用于自主设计售卖的文创产品, 例如收藏物件设计、产品包装、文具美化、服饰设计等。

图3 剪纸文创商品包装图

三、剪纸项目程序简述

1. 理念概述

人们的审美品味随着时代的发展而发展，而剪纸文化是中华民族文化的重要组成部分，剪纸文化也应该紧随时代潮流，与时代结合，不断丰富题材和内容。剪纸发展以传统的剪纸文化为根本，本项目希望借助文创阁微信小程序促进传统剪纸文化与现代社会发展和社会文化相适应，深度挖掘传统剪纸文化中蕴含的工匠精神，体现其新时代价值。让广大青少年群体可以更好的了解富平以及中华传统的剪纸文化，激发传统剪纸的新时代内生活力，同时更好的去开发传统剪纸文化中潜在的商业价值，将剪纸文化中所蕴含的剪纸设计元素与现代设计相结合，让剪纸文化以新的发展形式为人们所了解。进而更好的助力于富平县的新农村建设和经济发展。

除此之外，小程序还能让更多剪纸艺人搭建平台，打破时空界限在平台彼此交流技艺，也能帮助宣传其它民间传统的非遗技艺。我们项目的未来愿景和初心是“文有所扬、技有所承、业有所展”。

2. 功能概述

基于传统剪纸文化独有的文化特质和商业价值。我们的小程序具有丰富的文化和商业功能面板。

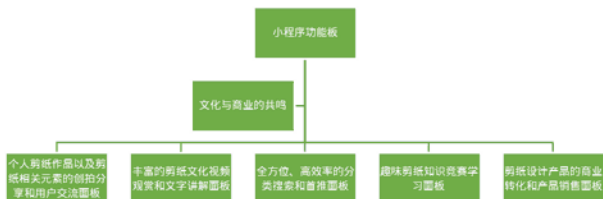

图4 小程序功能样板展示图

(1) 丰富的剪纸文化视频观赏和文字讲解面板：不仅集合了公众号的文字优势，让广大用户能随时随地进行文字查阅，还具有短视频 app 的视觉享受，满足不同用户对不同资源的需求。同时将原创的剪纸宣传文化、网络搜集的剪纸文化资源、线下收集的剪纸文化资源等进行资源整合，以具有广度和深度的平台资源方便广大用户群体的浏览。

(2) 多样化的用户交流面板：让用户可以在观看、学习、感悟传统剪纸文化和剪纸技艺的同时分享自己关于剪纸发展的看法和见解，为剪纸的新时代发展贡献自己的力量。

(3) 全方位、高效率的分类搜索和首推面板：让用户可以在最短的时间可以去搜索到最准确、最想要、最有价值的剪纸知识。

(4) 个人剪纸作品以及剪纸元素的创拍分享面板：在此面板上用户分享原创的剪纸作品，分享关于中国优秀传统文化发源地、文人故居等名胜古迹的传承记忆。

(5) 趣味剪纸知识竞赛学习面板：具有一定的娱乐性，能激起用户对剪纸知识的兴趣。内部设置独特的剪纸知识竞答小游戏，依托现代科技的半娱乐式的传承模式能广泛接纳不同类型的群体。也能让热爱传统文化、喜欢传统剪纸文化的人在游戏中激发创意，创造出更多的优质剪纸文化作品，推动剪纸文化的与时俱进。

(6) 剪纸设计产品的商业转化和产品销售面板：通过对传统剪纸的深度开发和设计，让剪纸的设计元素可以被广泛应用于广告、教育、logo 设计等多方领域，实现剪纸艺术商业性转变。

四、剪纸小程序平台的优势与不足

对于传统剪纸艺术的现代化传承与发展而言，文创阁微信小程序平台是一条十分可行且独具创新的传统剪纸艺术发展之路。

第一，就剪纸文化传承方面而言，它实现了传统剪纸文化从线下到线上与线下发展，在剪纸文化原有口口相传的基础上，通过与

学校、非遗组织、文化设计公司等多方合作，实现剪纸文化由单体的个人传承到多人互助传承圈的多元化传承（钱海琴，2019）。并在此基础上，以文创阁剪纸小程序为依托，借助微信庞大的用户群体，实现剪纸文化在互联网的新式传承，让剪纸文化在以线下发展为根源的基础上，兼容互联网传承发展的优势，实现剪纸文化线上与线下发展的深度融合。第二，就技术层面而言，一方面它是移动智能设备为依托，在项目原有的数据存储终端设备上为文创阁剪纸小程序平台提供强大数据内容，增加其剪纸文化传承与发展的广度与深度。另一方面，小程序功能初步齐全，具有文本阅览、产品销售、个人设计定制、售后处理等多项功能。它为广大用户搭建了交流平台，让广大用户能够进行交流、互通、互享。第三，就剪纸艺术商业创造方面而言，它实现了简单的剪纸延续到现代化的剪纸艺术商业变现的革新发展。一方面小程序预计推出创作者激励计划，通过资金收购民间剪纸艺人的艺术作品，在激发剪纸创作者创作动力的同时实现剪纸商业价值再创，另一方面通过对剪纸艺术作品中设计元素的分解和创造，形成独具剪纸文化色彩的文创产品、建筑设计图纸、产品美化包装等多样的剪纸商品。

项目存在的不足之处在于：第一，目前缺少专业人才进行小程序的整体发展规划，项目难以达到有序化的运营。第二，在传承技术人才方面，项目初期学习传统剪纸技艺的成员基础薄弱，项目难以培养专业型人才，并且剪纸传承者的人才培养时效性较长，短期项目的发展能力较弱。第三，地方政府政策的落实与学校教育并没有达到深度的贯通和融合，剪纸院校传承和发展效果不理想。

五、结语

此项目课题通过对富平县传统剪纸文化的分析和研究，提出在当代社会应推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。剪纸文化创造性转化，就是要把握传承和创新的关系，学古不泥古、破法不悖法，让中华优秀传统文化成为文艺创新的重要源泉，就是要按照时代特点和要求，将中华优秀传统文化置于新时代坐标之中加以审视。本项目组以微信小程序去深度挖掘传统剪纸文化中蕴含的工匠精神和设计元素，向广大青少年群体展现中华传统的优秀剪纸文化，同时激发传统剪纸的新时代内生动力，赋予其新的时代内涵和现代表达形式，更好地开发传统剪纸文化中潜在的商业价值，让“文有所扬、技有所承、业有所展”（林朝晖，2013）。

剪纸艺术只有顺应时代发展，不断进行创造性转化与创新性发展，才能更好地实现可持续发展，才能更好地推动非遗文化助力乡村振兴，实现社会主义共同富裕的宏伟目标，最终使得传统剪纸最基本的文化基因与当代设计相适应、与现代社会相协调，增强其影响力和感召力，向世界推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀剪纸文化和剪纸设计元素。

参考文献：

[1]吴静,岳越.剪纸艺术在数字时代背景下的可持续发展探索[J].造纸信息, 2022(07): 73-74.
 [2]张军.剪纸艺术产业化发展的现状及对策[J].安庆师范大学学报, 2018, 37(4): 115-117.
 [3]钱海琴.非遗文化进高校的传承教学研究——以传统剪纸为例[J].艺术评鉴, 2019(10): 153-156.
 [4]林朝晖.浅析中国民间剪纸的当代价值[J].安徽文学(下半月), 2013(01): 100-101.
 作者简介：许鹏林（1999-11），男，陕西省富平县，本科，研究方向：汉语言文学专业。
 项目名称：西安翻译学院大学生创新创业训练计划项目
 项目编号：S202212714032