

剪纸新生—非遗剪纸与文创产品商业开发

王雪 侯沛沛

西安翻译学院国际语言文化学院 陕西西安 710105

摘 要：剪纸艺术作为中国非物质文化遗产的代表，历史悠久，技艺精湛，非遗剪纸与文创产品商业开发项目主要是将传统剪纸艺术与现代文创市场相结合，通过创新设计，开发并设计一系列具有市场潜力的文创产品。项目将深入发掘非遗剪纸的文化内涵，然后结合现代消费者的审美和功能及需求，设计出具有艺术价值又符合市场需求的文创产品。同时，项目还将通过线上线下渠道进行产品的推广和销售，提升非遗剪纸艺术的影响力，推动文化产业的可持续发展。

关键词：非遗剪纸；文创产品；商业开发

1. 引言

非遗剪纸作为中国传统文化的重要组成部分，是中国独特的文化符号，承载着丰富的历史信息和历史记忆。通过将非遗剪纸文化与文创产品相结合，能够有效地保护和传承这一濒临失传的非物质文化遗产。通过商业开发，不仅可以吸引更多的人关注和参与到非遗剪纸文化的学习和传承中来，从而使非遗剪纸这一艺术得以延续和发扬光大。也能够为传统手工艺品的市场注入新活力，带动相关产业链的发展。非遗剪纸文化与文创产品的结合，为公众提供了一种全新的文化体验方式，是对公众进行传统文化教育的有效途径，能够促进培养人们对传统文化的兴趣和对传统文化的尊重。

2. 项目背景

2.1 非遗剪纸的文化价值与传承现状

剪纸作为民间传统艺术之一，承载着悠久的历史记忆，历经数千年的传承与发展，不仅见证了不同历史时期的社会风貌、生活习俗，还有审美观念的变迁。剪纸凭借其独特且多样的艺术造型，丰富的色彩表现更具有表现力。在中国的传统节日中，剪纸起着不可或缺的作用，它代表着人们对美好生活的祝福与愿望。剪纸在民间信仰中也具有特殊的地位，一些剪纸作品被剪成神兽，吉祥物等形象，人们认为它有着辟邪、祈福的作用。剪纸作为非物质文化遗产，是中国传统文化的重要组成部分。通过剪纸艺术，有助于让人们了解和传承中华民族优秀传统文化，同时增强民族自豪感和文化认同感。并且剪纸也可以作为一种教育手段，在学校、社区多处场所开展剪纸教学活动，有益于培养学生的动手能力和创造力。

在现代社会中，年轻人也有着众多的职业选择和文化娱乐方式，剪纸这类传统手工艺术对他们的吸引力并没有很大。而且学习剪纸需要花费大量时间和精力去学习和练习技艺，需要极大的耐性，过程对于年轻人来说较为枯燥，导致很多年轻人不愿意将精力和时间投入到剪纸艺术技艺的学习中。

除此之外，数字设备和计算机软件的发展在艺术创作中得到广泛的应用，人们可以通过各种图形设计软件轻松地创作和编辑图像完成自己所需要的，这在一定程度上取代了传统剪纸艺术的创作方式。现代社会节奏变快和多元化，使人们的审美观念改变，更加倾向于追求时尚、新颖且个性化的艺术形式。剪纸艺术作为一种相对传统和古老的艺术形式，在一些人眼中显得不够“现代”和“潮流”，难以满足他们的审美需求，从而导致其在现代文化环境中逐渐被边缘化。

在创作内容上，部分剪纸作品也仍然局限在传统的题材和内容中，常见的有花鸟鱼虫、神话故事、民俗场景、人物等，缺乏对当代社会生活、时事热点、流行文化等方面的关注和反映。这使得剪纸作品与现代观众的生活和情感联系不够紧密，有些脱轨不够新颖难以引起他们的共鸣和兴趣。在表现形式上，一些剪纸艺人过于依赖传统的技巧和风格，缺乏对新的表现手法、材料运用和艺术形式的探索与尝试。例如，在与其他艺术形式的融合、利用现代科技手段进行创新展示等方面做得不够，导致剪纸艺术的表现形式相对单一，也缺乏创新性和时代感。

2.2 文创产业的兴起和发展趋势

随着经济水平的提高，人们的消费需求逐渐地从物质

层面转向精神层面,对文化产品和服务的需求不断增加,为文创这一产业提供了宽阔的市场空间。不同地区都拥有自己独特的文化资源,如历史遗迹、民俗风情、传统技艺等,这些丰富多彩的文化资源为文创产业的发展提供了源源不断的素材和灵感。现代科技的发展,也为文创产品的创作、生产、传播和消费带来了全新的模式和机遇。例如,数字技术使得文创产品的呈现更加生动多样,网络平台拓宽了文创产品的传播和销售渠道。

3. 非遗剪纸文创产品商业开发的影响与意义

实施非遗剪纸与文创产品商业开发项目的目的意义在于多方面的积极影响和深远意义。首先,从文化保护的角度来看,非遗剪纸作为中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史信息和民族记忆。通过将非遗剪纸与文创产品相结合,可以有效地保护和传承这一濒临失传的非物质文化遗产。通过商业开发,可以吸引更多的人关注和参与到非遗剪纸的学习和传承中来,从而使非遗剪纸艺术得以延续和发扬光大。

3.1 对非遗剪纸的传承与保护的积极影响

文创产品的商业开发为剪纸艺术提供了新的生存空间和发展机遇,使其在现代社会中得以延续。通过将传统剪纸艺术文化融入文创产品中,可以吸引更多人关注和了解剪纸艺术,促进剪纸艺术文化的传承。此外还可以为剪纸艺人带来相应稳定的经济收益,鼓励他们可以继续从事剪纸创作,培养传承人,确保这一非遗技艺的传承和发展。而且在商业开发的过程中,设计师和剪纸艺人会结合现代审美和市场需求,对剪纸进行创新设计,赋予其新的表现形式和内涵,使剪纸艺术与时俱进符合现代消费者的审美。商业开发也将进一步拓展剪纸的应用领域。从传统的窗花、装饰画扩展到文具、饰品、家居用品等多个领域,增加了剪纸艺术的实用性和市场竞争力。

3.2 对地域经济发展的积极作用

剪纸文创产品的开发可以带动相关产业的发展,为地方经济发展注入新的活力,成为新的经济增长点,如设计、制作、销售、包装等,创造就业机会,促进地方经济发展。剪纸文创产品也可以成为旅游纪念品,吸引游客购买,提升旅游目的地的文化内涵和吸引力,带动着文化旅游产业的发展。

通过开发具有地方特色的剪纸文创产品,提升地方的

知名度和美誉度,打造地方独特的文化品牌,增强地方的文化软实力。企业通过参与剪纸文创产品的开发,可以借助非遗文化的魅力提升自身品牌价值,树立良好的企业形象。

3.3 对社会的影响

作为文化交流的载体、中国独特的文化符号,剪纸文创产品可以走出国门,向世界展示中国传统文化的魅力,促进国际间的文化理解与交流。增进各民族认同感,剪纸文创产品可以唤起人们对传统文化的记忆,增强民族认同感和凝聚力。剪纸文创产品也可以作为教育资源,为人们提供了一种全新的文化体验方式,通过可以参与文创产品的设计和制作,人们可以更直观地了解和感受非遗剪纸文化的魅力,让人们在欣赏和使用的过程中了解中国传统文化知识,提高文化素养。提升审美水平,精美的剪纸文创产品可以培养人们的审美能力,丰富人们的精神生活。

4. 非遗剪纸在文创产品商业开发中的应用实践

4.1 市场需求

随着人们对传统文化的重视和文化消费意识的提升,越来越多的消费者对具有文化内涵和艺术价值的剪纸文创产品产生浓厚兴趣,愿意购买和收藏这类产品,愿意去消费,也会有作为礼物赠送他人的现象,这也将成为一种流行趋势,这为剪纸文创产品的市场发展提供了广阔的空间。同时剪纸作为中国传统文化的重要代表之一,其蕴含的文化价值和民族精神也得到了人们的广泛认同。消费者在购买剪纸文创产品时,不仅仅是因为其美观和实用,更是出于对传统文化的热爱和对文化传承的责任感,这种文化认同感促进了剪纸文创产品在市场上的销售。例如一些以生肖、传统吉祥图案等为主题的剪纸文创产品,常常受到消费者的青睐和喜爱,他们购买这些产品不仅是为了其使用价值,更是为了感受其中蕴含的文化底蕴,以此来维系与传统文化的情感纽带。而且在特殊的节日、纪念日,人们会选择具有相应主题和寓意的剪纸作品来表达祝福、思念等情感,或者作为珍贵的纪念品来留存美好回忆。现在好多中式婚礼中也会使用剪纸文创产品,像定制的剪纸婚书,将新人的姓名、结婚日期等信息通过剪纸艺术呈现出来,既具有艺术的美感和中国传统文化的代表性,又饱含着对新人婚姻的美好祝愿,成为很多新人热捧的纪念品。

此外,随着旅游业的快速发展,旅游市场对于具有独特的地域特色和文化内涵的文创产品需求变大。非遗剪纸文

创产品因其有着鲜明的地域文化特色和独特的艺术魅力,成为旅游纪念品的热门选择。如去陕西旅游,游客们可能会购买带有陕北剪纸元素的文创产品,形式丰富大多都会剪成景点的样子来以此纪念自己的旅行经历。

4.2 产品创新设计

在旅游体验与文化互动方面,一些旅游景区推出了与剪纸相关的文化体验活动,进一步提升了市场需求。游客可以亲自参与剪纸创作过程,在体验中感受剪纸艺术的魅力。如在某些古村旅游景区,设置有剪纸体验工坊,游客可以通过剪纸艺人的教学后,自己亲手制作属于自己独特的剪纸作品,体验完后人们除了会购买自己的剪纸作品外也会加购一些景区精心准备的剪纸文创产品,作为此次旅游体验的独特收获。

非遗剪纸文创产品由于其手工制作的特点,天然具备了一定的独特性。通过提供定制化服务,根据消费者的特定要求,如个人喜好、特定场景等,设计并制作出独一无二的剪纸作品,可以极大地满足消费者的个性化需求。如有的消费者会定制以自己的宠物、家庭合照等为主题的剪纸作品,将其装裱起来作为家中装饰,以此来彰显自己的个性与品味。

在教育领域以及各类文化机构、社区组织等举办的文化活动和展览中,中,非遗剪纸作为一种优秀的传统文化艺术形式,在被越来越多的学校纳入美术课程、手工课程以及各种文化教育活动中。学校需要提前采购相关的剪纸教材、教具以及适合学生学习和创作的剪纸文创产品模型,以此来满足教学需求,帮助学生更好地了解和学习剪纸文化艺术,培养和提升学生的审美能力和创造力。例如一些剪纸套装礼盒,里面包含了剪刀、彩纸、剪纸模板以及教学手册等,方便教师在课堂上开展教学活动,也适合学生在家中自主学习 and 实践。非遗剪纸文创产品也扮演着重要角色。这些活动需要大量具有特点的剪纸艺术作品用于展示和互动,同时也会开发相关的文创产品作为活动的衍生品或纪念品来售卖。

5. 结论与展望

实施非遗剪纸与文创产品商业开发项目,不仅对于文化保护和传承具有重要意义,而且对于促进经济发展、提升社会教育水平、加强文化交流等方面都有着积极的影响和深远的意义。在后续实施过程中也会建立线上商城和线下实体店,形成多元化的销售网络,利用社交媒体来进行宣传和销售,扩大销售范围。定期接受反馈,不断更新产品,保持市场竞争力。通过这样的项目实施,我们可以期待非遗剪纸艺术在现代社会中焕发新的生机,为传统文化的传承与创新贡献力量。

参考文献:

- [1] 李雪莉,胡卫军. 非遗传承赋能乡村振兴:从文化资源到文化资本——以蔚县剪纸为例[J]. 非遗传承研究,2024,(04):44-48.
- [2] 黄江平. 上海市市级传统美术类非遗项目传承状况调研报告[J]. 非遗传承研究,2024,(04):7-12+43.
- [3] 臧博楠. 非遗剪纸艺术的活态传承[J]. 中国造纸,2024,43(12):191.
- [4] 陈林. 浅析剪纸非遗价值[J]. 商业文化,2024,(21):100-106.
- [5] 李江娜. 文旅融合视野下非遗剪纸艺术在文创产品中的应用[J]. 天工,2024,(19):79-81.
- [6] 白洁,德力格尔. 非遗保护背景下剪纸艺术在文创设计中的应用[J]. 网印工业,2024,(04):83-85.
- [7] 周云莉,刘晓东. 非遗保护视角下纸质文创产品推动传统技艺发展——以剪纸艺术为例[J]. 造纸信息,2023,(12):113-114.
- [8] 万晴娟,罗坤明. 文旅融合视野下江西非遗剪纸的创新传承路径研究[J]. 中华纸业,2023,44(24):90-92.

项目基金:

陕西省 2024 年大学生创新创业训练项目“剪纸新生——非遗剪纸与文创产品商业开发”(项目编号: S202412714023)