

陕西剪纸类非物质文化遗产数字化设计及推广研究

张棵楠 贾 健

(渭南师范学院)

DOI: 10.65285/RWYSHKX.V2I4.017

摘 要: 陕西剪纸是承载西北民俗与农耕文明的代表性非遗,具有鲜明地域艺术特质与文化传播价值。针对其传承断层、形式老旧、传播渠道单一、数字化表达脱节等现实困境,本文以陕西剪纸为对象,采用文献梳理、实地调研与案例分析,结合陕北、关中、陕南剪纸的差异化特征,构建“资源标准化—符号转译—多场景设计—质量管控”的数字化设计体系,并搭建全媒体传播、IP 市场化转化与效果评估的立体化推广模式。研究聚焦非遗守正创新与活态活化,破解陕西剪纸传承与现代化发展矛盾,为陕西非遗文旅融合与地域文化创新传播提供理论支撑与实践路径。

关键词: 陕西剪纸; 非物质文化遗产; 数字化设计; 符号转译; 新媒体推广; 活态传承

Research on Digital Design and Promotion of Paper Cuttings Intangible Cultural Heritage in Shaanxi

Kenan Zhang, Jian Jia

Weinan Normal University

Abstract: Paper Cuttings paper-cut is a representative intangible cultural heritage carrying northwest folk customs and farming civilization, with distinctive regional artistic characteristics and cultural dissemination value. In view of its inheritance fault, old form, single communication channel, disjointed digital expression and other practical difficulties, this paper takes Paper Cuttings paper-cut as the object, uses literature sorting, field research and case analysis, combines the differentiated characteristics of Paper Cuttings in northern Shaanxi, Guanzhong and southern Shaanxi, builds a digital design system of "resource standardization - symbol translation - multi scene design - quality control", and builds a three-dimensional promotion model of all media communication, IP marketization transformation and effect evaluation. The research focuses on the positive innovation and active activation of intangible cultural heritage, solves the contradiction between the inheritance of Paper Cuttings in Shaanxi and the development of modernization, and provides theoretical support and practical path for the integration of Shaanxi intangible cultural heritage and tourism and the innovation and dissemination of regional culture.

Keywords: Paper Cuttings paper cutting; Intangible cultural heritage; Digital design; Symbol translation; New media promotion; living heritage transmission

前言:

随着数字文化战略持续推进,非遗数字化创新已成为传统文化活化的核心抓手。各类非遗依托数字技术完成资源保护与内容升级,逐步实现传统民俗文化的当代落地。陕西剪纸作为西北代表性民间艺术,拥有辨识度极高的地域风格与丰厚民俗内涵,是展示陕西本土民间文化的核心载体。现有学界研究多聚焦通用剪纸保护理论与宏观数字化技术应用,极少针对陕西剪纸南北地域差异化艺术特征开展专项数字化设计与精准推广研究,研究针对性、落地性存在明显短板。基于此,本文立足陕西剪纸真实发展现状,结合文献梳理、实地调研与案例分析,遵循“现状分析—问题提炼—路径优化—策略落地”的逻辑,围绕数字化设计创新与全媒体推广两大板块展开探究,旨在弥补地域化研究空白,提出贴合本土非遗特质的创新路径与传播方案。

一、陕西剪纸类非遗的艺术特征与数字化发展现状

(一) 陕西剪纸的地域流派与核心艺术特征

受地域环境、民俗文化与生活方式影响,陕西剪纸形

成了陕北、关中、陕南三大差异化流派,地域辨识度鲜明。陕北剪纸流行于榆林、延安地区,根植黄土农耕文化,风格粗犷质朴,造型简约夸张,作品构图自由饱满,多表现农耕劳作、民俗节庆与吉祥纹样,凸显西北民间艺术的鲜活生命力。关中剪纸集中于西安、咸阳、宝鸡等地,受市井民俗文化熏陶,工艺精细规整,纹样繁复雅致,色彩搭配柔和,题材涵盖花鸟祥瑞、戏曲人物与礼仪场景,兼具实用与观赏价值。陕南剪纸分布于汉中、安康山水区域,线条柔和灵动,画面清新淡雅,多取材山水田园与自然风物,意境独特。三大流派共享平面化、夸张化的造型语言,剪刻结合,虚实交替,深度承载陕西农耕文明、民间信仰与集体文化记忆^[1]。

(二) 陕西剪纸传承现状与数字化发展需求

当前陕西剪纸面临传承断层、审美脱节、传播受限、市场薄弱等现实困境,数字化转型成为破解困境、实现活态传承的必然路径。传承层面,数字技术可系统留存传承人手工技法、口述史等隐性技艺,建立长效技艺保存机制,

缓解人才老龄化与断层危机。创作层面,数字化设计可重构剪纸艺术表现形式,优化视觉呈现效果,适配当代大众审美偏好与新媒体传播场景。传播层面,新媒体数字化传播打破线下展览的时空限制,拓宽传播辐射范围,提升陕西剪纸全国文化影响力。产业层面,数字技术赋能文化IP开发与文旅产业融合,激活非遗市场商业价值,推动陕西剪纸从传统民俗艺术向现代文化产品转化,实现可持续发展^[2]。

(三) 陕西剪纸数字化发展现存核心问题

目前数字化建设仍处于初级阶段,多维度存在发展短板。技术层面以基础图片存档为主,采集精细度不足,传承人的手工力道、剪裁手法等隐性技艺难以留存,标准化数字资源库缺失。设计层面文化脱节严重,多数数字化创作简单套用传统纹样,忽视地域风格与民俗内核,盲目创新导致形神割裂。传播层面渠道分散、运营碎片化,未搭建系统化传播矩阵,内容深度不足,用户互动性与粘性偏低。行业生态层面,传统传承人数字操作能力薄弱,艺术创作者与技术运营团队协作机制不完善,市场开发中商业价值与文化遗产难以平衡。这些问题严重制约非遗数字化的长效发展。

二、陕西剪纸类非遗数字化设计体系构建

数字化设计承担非遗内容创新生产的核心工作。区别于简单存档,整套设计围绕陕西剪纸艺术本体展开优化升级。本章从资源规整、符号重构、场景创新、质量管控四个维度搭建设计体系,解决传统纹样陈旧、形式单一、素材不规范等问题。

(一) 陕西剪纸数字化资源采集与标准化处理

资源采集是创新设计的前置基础。工作人员采用600dpi以上高清扫描设备,系统采集陕西各地经典剪纸与老艺人传世素材,完成色彩校准、破损修复、高清矢量转化,适配多元设计及印刷场景^[3]。同时,运用多机位高清拍摄与动作捕捉技术,完整记录剪纸创作全流程,留存传承人手工手法、力道特征,并同步收集口述史、技艺解读、文化背景等音视频资料。在此基础上,搭建标准化数字资源库,统一标注作品信息、传承人资料、地域流派、文化寓意等字段,实现分类检索与统一管理。规整后的素材体系可规范纹样形态、统一色彩标准、固化地域风格,为后续创新设计提供规范充足的素材储备,有效规避创作失真与风格混乱。

(二) 陕西剪纸传统符号提取与现代转译设计

传统符号提取与创新转译是数字化设计的核心环节,也是实现非遗守正创新的关键。结合三大流派艺术特质,从纹样、色彩、构图、文化寓意四个维度完成系统化提取:陕北剪纸提取粗犷简约的几何纹样,关中剪纸聚焦精致繁复的花鸟、戏曲纹样,陕南剪纸侧重清新自然的山水纹样,色彩体系整理单色质朴与彩贴艳丽两类风格,构图归纳对称、饱满、自由三类形式。符号转译遵循“守正创新、形神兼具、适配现代审美”的准则,摒弃全盘复刻与盲目创

新两种极端。创作中保留核心造型特征与文化内核,精简冗余细节,优化色彩搭配,适配新媒体传播、文创设计等场景。通过纹样重组、色彩重构、构图创新,使设计成果既保留地域辨识度,又贴合现代审美,提升实用价值与视觉美感。

(三) 多场景数字化创新设计实践

依托符号转译成果,结合主流传播与应用场景,开展静态视觉、动态媒体、交互式体验三大板块设计。静态设计重组矢量纹样、优化色彩配比,打造文创产品、平面海报、包装视觉等衍生品,打破剪纸仅用于节庆装饰的单一用途。动态设计依托动画、粒子特效、视频剪辑技术,将静态纹样转化为短视频、动画短片、表情包等轻量化内容,适配碎片化传播特性。交互式设计结合AR、VR与体感交互技术,搭建沉浸式体验场景,大众可通过数字化设备参与技艺体验,突破传统观赏模式的局限。三类设计成果相互补充,拓宽了传统剪纸的应用边界,完成传统剪纸向现代数字艺术产品的形态迭代。

(四) 数字化设计质量控制标准

为规避数字化设计脱离文化内核或作品同质化,搭建四维度标准化质量管控体系。文化准确性要求创新设计贴合陕西剪纸地域流派特征与原始文化寓意,杜绝篡改曲解。艺术完整性要求保留剪纸虚实结合、对称平衡、质朴自然的核心特质。技术适配性要求设计成果适配移动端、展示大屏、文创印刷、线上传播等多元场景。用户体验性要求交互式设计操作简便、趣味充足,兼顾文化传播价值与大众体验感。四维度标准保障数字化成品兼具文化、艺术、实用多重价值。经过数字化设计重构的陕西剪纸产品,具备了适配现代市场与新媒体环境的传播基础。优质数字内容还需搭配科学推广方案才能实现文化破圈。下文从对外传播、市场运营、效果管控三方面搭建推广体系,形成“设计生产—传播活化”的完整闭环^[4]。

三、陕西剪纸类非遗数字化推广优化策略

(一) 搭建全媒体数字化传播矩阵

为提升传播精准度,依托各类新媒体平台搭建差异化、系统化、全覆盖的全媒体传播矩阵。短视频渠道依托抖音、快手、视频号,持续输出技艺教学、纹样解读、数字作品展示、传承人故事等轻量化内容,维持常态化碎片化传播节奏。图文渠道借助小红书、公众号、微博,推送民俗文化科普、数字作品赏析、文创产品介绍等深度内容,精准吸引年轻文艺受众。知识传播渠道依托B站、知乎,发布非遗科普、数字设计思路、地域剪纸对比等长内容,提升传播深度与专业性。团队统一官方账号视觉风格与内容定位,打造专属IP形象,实现多平台联动传播,解决传统传播碎片化、无体系的痛点。陕西剪纸官方抖音账号的运营成果极具参考价值:轻量化、故事化、可视化的短视频内容可快速提升曝光量,拉近大众与非遗的距离。

旬邑彩贴剪纸数字博物馆的线上传播模式同样值得借鉴——依托数字资源库搭建线上全景展厅,开放云端赏析

与技艺回放,打破线下展览时空限制,打造常态化云端传播阵地,为陕西剪纸长效传播提供了可复用的样本^[5]。

(二) 打造陕西剪纸专属文化 IP 与市场化转化路径

优质数字化设计成果可支撑特色地域剪纸 IP 打造,推动非遗长效传播与市场化活化。创作团队深入挖掘剪纸中的民俗故事、地域文化与传承人事迹,对本土剪纸 IP 进行人格化、故事化塑造,突出陕西独有的地域文化特质。团队推进系列化 IP 开发,设计剪纸表情包、壁纸、数字藏品等轻量化数字产品,同步开发实体文创与文旅周边,开展品牌联名合作,拓宽 IP 应用场景与商业渠道。同时,依托线上社群、线下展览、剪纸赛事等搭建用户共创平台,鼓励大众参与数字化创作,增强用户粘性,构建传播、参与、转化的良性发展链路。

西安博物院 AR 剪纸体验项目是 IP 场景化推广与文旅融合的优质案例:项目依托本土剪纸纹样数字化成果,结合 AR 交互技术打造沉浸式虚拟体验场景,使静态剪纸转化为可参与、可互动、可传播的文旅产品,有效丰富了 IP 线下应用场景,强化了年轻群体与游客的文化认同感,为本土剪纸 IP 市场化、场景化运营提供了成熟实践参考。

(三) 构建数字化推广效果评估体系

常态化评估对于维持推广的稳定性与有效性至关重要。本文搭建量化与质性指标相结合的双重评估体系,全方位监测推广成效。量化指标统计作品浏览量、转发量、粉丝增长量等传播数据,同步记录用户互动率、共创作品数量等参与数据,以及文创销量、IP 授权收益等市场转化数据。质性指标侧重评估大众文化认同程度、行业专家评审评价、媒体社会影响力、文旅场景适配效果等内容。运营团队以季度为周期常态化监测平台数据,联动文旅部门与内容平台采集传播、参与、转化三类数据,同步开展用户问卷与行业专家评审,依据评估结果动态优化内容选题、渠道配比与推广节奏,形成“数据监测—问题复盘—策略迭代”的闭环运营机制。

结语:

本文系统梳理陕西剪纸地域流派特征与数字化发展现状,针对资源不规范、文化脱节、传播碎片化等痛点,构建“资源标准化—符号转译—多场景设计—质量管控”的数字化设计体系,提出全媒体传播、IP 市场化转化与效果评估的立体化推广策略,形成“设计生产—传播活化”的完整闭环,为陕西剪纸活态传承、文旅融合与地域文化创新传播提供理论参考与实践路径。本研究仍存在一定局限:研究侧重成熟落地场景,对小众县域剪纸的数字化探索覆盖不足,对 AI 生成、元宇宙等前沿技术的深度融合研究有待加强。后续研究可进一步深化:一是探索人工智能辅助剪纸纹样智能生成与风格迁移技术,二是完善传承人数字化培育机制,构建“技艺传承+数字能力”双轨培养模式,三是推动跨区域非遗联动传播,扩大陕西剪纸全国影响力,持续健全数字化活态传承生态。

参考文献:

- [1] 苏雅. 数字技术驱动下非物质文化遗产活态传承机制研究——以旬邑彩贴剪纸为例 [J]. 造纸信息, 2025(03):55-57.
- [2] 徐嘉笛. 我国非物质文化遗产数字化研究现状与发展趋势分析 [J]. 中阿科技论坛(中英文), 2024(01):59-63.
- [3] 杨红. 非物质文化遗产数字化传播的意义更新与趋势分析 [J]. 中国非物质文化遗产, 2023(05):102-107.
- [4] 石甲豪, 郭勇. 非物质文化遗产视域下剪纸艺术的数字化保护 [J]. 中国造纸, 2023, 42(07):181-182.
- [5] 徐红蕾, 王超淇, 张雪纯, 等. 旬邑彩贴剪纸的数字化保护研究 [J]. 包装与设计, 2024(02):116-117.

项目信息:渭南师范学院大学生创新训练项目,《陕西剪纸类非物质文化遗产数字化设计及推广研究》(项目编号:8282)。