

Laoshan paper-cut digital cultural creative design based on cultural translation

Zhuoyan Wu Qiyun Xie

Qingdao Huanghai University, Qingdao, Shandong, 266555, China

Abstract

Based on the theory of cultural translation, the unique charm and profound heritage of the intangible cultural heritage of Qingdao Laoshan paper-cutting are deeply explored. The aim is to enhance the popularity and cultural influence of Laoshan paper-cutting at home and abroad through innovative means, and to promote the inheritance and development of this excellent traditional culture. To this end, actively use digital technology, innovative development of digital paper-cut art and a series of cultural and creative derivatives. These products not only faithfully retain the traditional charm and exquisite craftsmanship of Laoshan paper-cutting, but also skillfully integrate modern design elements and fashion concepts, realizing the perfect integration and innovation of traditional culture and digital technology. I also hope that we will further inherit and carry forward the fine traditional culture of the Chinese nation, highlight the unique charm and powerful power of cultural confidence, and let the world better understand and appreciate the extensive and profound Chinese culture.

Keywords

Laoshan paper cutting; cultural translation; cultural creation; digital technology

基于文化转译的崂山剪纸数字文创设计

吴卓炎 解琪云

青岛黄海学院, 中国·山东 青岛 266555

摘要

基于文化转译理论,深入挖掘了青岛崂山剪纸这一非物质文化遗产的独特魅力与深厚底蕴。旨在通过创新手段,提升崂山剪纸在国内外的知名度和文化影响力,推动这一优秀传统文化的传承与发展。为此,积极运用数字技术,创新开发数字化剪纸艺术品及一系列文创衍生品。这些产品不仅忠实地保留了崂山剪纸的传统韵味和精湛手工技艺,还巧妙地融入了现代设计元素和时尚理念,实现了传统文化与数字技术的完美融合与创新。也希望借此进一步传承和弘扬中华民族优秀传统文化,彰显文化自信的独特魅力和强大力量,让世界更加了解和欣赏中国文化的博大精深。

关键词

崂山剪纸; 文化转译; 文创; 数字技术

1 文化转译研究综述

在全球化与文化多元化的浪潮中,文化转译作为一种重要的跨文化交流方式,日益受到学术界的广泛关注。其理论基础深厚,融合了跨文化传播学、符号学和文化人类学等多学科的知识体系。青岛崂山剪纸,作为中华民族传统艺术的瑰宝,正面临着传承断层和创新乏力的挑战。

为应对这一挑战,我们可以将文化转译理论应用于崂

山剪纸的传承与创新实践之中。通过数字技术的运用,生动呈现崂山剪纸的核心符号和文化内涵,拓宽其传播渠道,增强其在国内外的影响力。同时,积极开发数字文创产品,为崂山剪纸的产业化发展提供新的路径,推动其实现创新性传承与发展。

在国内,非遗文化的文化转译工作也得到了众多学者和专家的积极关注与推动。熊辉老师等教育工作者通过开设相关课程,培养了一批批非遗文化的“翻译者”,为非遗文化的国际传播奠定了坚实的基础。魏向清教授等学术团队则致力于编译双语丛书等创新译介方式,努力将中国非遗文化推向世界舞台,让更多人领略到中华文化的独特魅力。同时,非遗传承人和文化工作者也在实践中积极探索,如策划展览等活动,充当非遗文化的“翻译官”,为非遗文化的传承与发展贡献了自己的力量。这些努力不仅促进了非遗文化的繁荣发展,也极大地增强了中华文化的国际影响力和文化自信心。

【基金项目】2024年山东省大学生创新创业训练计划《基于文化转译的崂山剪纸数字文创设计》(项目编号: S02413320042)。

【作者简介】吴卓炎(2005-),男,中国山东菏泽人,本科,从事视觉传达设计研究。

2 崂山剪纸艺术特征与文化内涵分析

崂山剪纸，作为青岛地区一颗璀璨的民间艺术明珠，其独特魅力和深厚底蕴正吸引着越来越多的研究者深入探索。目前，对于崂山剪纸的研究已经取得了显著进展，研究重点主要聚焦于其历史渊源、艺术风格以及当代应用与创新这三大核心领域。然而，从文化转译这一独特视角出发的研究仍显薄弱，这为我们的研究提供了新的方向和空间。

崂山剪纸之所以在民间艺术中占据独特地位，得益于其鲜明的地域特色和深厚的文化内涵。其题材、风格和技艺都深深烙印着崂山自然环境的印记，与崂山的历史文化和社会生活紧密相连。崂山剪纸不仅是崂山人民智慧与创造力的结晶，更是他们生活哲学和审美追求的生动体现。在技艺方面，崂山剪纸注重线条的流畅与剪刻的精细，这种独特的艺术语言使得每一件作品都充满了生命力。

在题材上，崂山剪纸的涵盖范围极为广泛，无论是人物、动物、植物，还是神话传说、民俗风情，都被巧妙地融入其中。人物题材以民间故事、历史人物和戏曲人物为主，展现了崂山人民对历史的尊重和对文化的传承；动物题材则多选取吉祥瑞兽，寓意着人们对美好生活的向往和追求；植物题材以花卉、果实为主，彰显了崂山自然的丰饶与美丽；神话传说题材则深刻体现了崂山地区的民间信仰和宗教文化；而民俗风情题材则生动反映了崂山人民的生活习俗和节日庆典，让人感受到浓厚的乡土气息。

3 文化转译策略与方法研究

3.1 文化符号提取和解析

文化符号作为文化转译的基础和核心，在崂山剪纸艺术中扮演着至关重要的角色。崂山剪纸的文化符号不仅仅局限于具体的图案和形象，如栩栩如生的人物、活灵活现的动物、形态各异的植物等，它们只是剪纸艺术表现形式的冰山一角。更深层次地，文化符号还蕴含在剪纸的制作工艺、技法以及色彩运用和构图布局等多个方面，共同构成了崂山剪纸独特的艺术风格和文化内涵。

对崂山剪纸进行文化符号的提取和解析，是一个系统而复杂的过程。具体来说，文化符号的提取可以通过多种途径实现。首先，我们可以直接提取剪纸中的具体图案和形象，这些图案和形象往往具有鲜明的地域特色和民族特色，是剪纸艺术最为直观的文化表达。其次，剪纸的制作工艺和技法也是文化符号的重要组成部分，如剪刻的精细程度、折叠的巧妙构思、熨烫的独特效果等，都体现了剪纸艺人的智慧和技艺。最后，剪纸的色彩运用和构图布局同样不容忽视，如红白对比的鲜明强烈、对称均衡的和谐美感等，都是剪纸艺术独特的审美追求。

在提取文化符号的基础上，我们还需要对其进行深入的解析，揭示其背后的文化意义和价值体系。例如，龙在崂山剪纸中不仅是一个具体的图案形象，更象征着权力、尊贵

和吉祥，体现了中华民族对龙的崇拜和敬仰。而红色在剪纸中的运用，则代表着喜庆、祥和和热情，反映了中华民族对美好生活的向往和追求。通过对崂山剪纸文化符号的提取和解析，我们可以更深入地理解其艺术特征和文化内涵，为剪纸艺术的传承与发展提供有力的支持。

3.2 物质层转译

物质层转译，作为一种将传统艺术形式与现代数字技术相结合的创新方法，特别适用于崂山剪纸这一富有地方特色和深厚文化底蕴的艺术形式。这一过程不仅仅是简单的数字化复制，而是要在“意造形生”的原则指导下，深入挖掘剪纸艺术的内在精髓。

具体来说，物质层转译可以通过多种技术手段实现。首先，利用高精度扫描技术，可以精准地捕捉剪纸作品的每一个细节，将其转化为高清晰度的数字图像，为后续的数字化处理提供基础。其次，三维建模技术则能让剪纸作品“活”起来，通过构建立体模型，使观众能够从不同角度欣赏剪纸的艺术魅力。再者，数字绘画技术为剪纸的二次创作提供了无限可能，艺术家可以在保留原作风格的基础上，进行创意性的加工和改造。

在转译过程中，必须高度重视剪纸艺术的独特性，如线条的流畅性、剪刻的精细性以及色彩的鲜明性等，这些都是剪纸艺术魅力的关键所在。同时，结合现代设计理念和审美趋势，对剪纸作品进行创新性的再设计，不仅可以使其更加符合当代人的审美需求，还能为传统剪纸艺术注入新的活力，让这一古老的艺术形式在现代社会中焕发出新的光彩。

3.3 行为层转译

行为层转译，是将崂山剪纸这一传统艺术形式中的文化行为和文化活动，通过数字技术的创新手段，转化为富有互动性和沉浸感的数字交互体验过程。这一过程遵循“借物造境”的原则，旨在通过数字技术的巧妙运用，营造出一种独具崂山剪纸特色的文化氛围和交互环境。

具体来说，行为层转译可以通过多种创新方式得以实现。首先，可以开发以崂山剪纸为主题的互动游戏或应用程序，让用户在轻松愉快的游戏过程中，亲身体验剪纸的制作技巧和文化内涵，感受传统文化的魅力。其次，利用虚拟现实或增强现实等前沿技术，将剪纸作品巧妙地融入现实场景中，使用户仿佛置身于一个充满剪纸艺术的世界，获得一种身临其境的文化体验。此外，还可以通过举办线上或线下的剪纸文化活动和展览，借助数字技术的展示和传播优势，让更多人了解和喜爱崂山剪纸，进一步扩大剪纸文化的影响力和传播范围。这些行为层转译的方式，不仅让传统文化以更加生动、直观的形式呈现，也让人们在互动体验中感受到传统文化的独特韵味和无穷魅力。

3.4 精神层转译

精神层转译，是将崂山剪纸这一深具文化底蕴的艺术形式中的文化意义和价值体系，通过数字技术的创新转化，

变为可供人们精神享受和文化熏陶的数字形式的精神产品或文化服务。

具体而言,精神层转译可通过多种途径实现。首先,可以开发以崂山剪纸为主题的数字故事书或电子书,通过精美的图文结合,将剪纸的文化故事、制作工艺以及背后的寓意娓娓道来,让读者在翻阅中感受传统文化的韵味。其次,制作以崂山剪纸为主题的纪录片或短视频,用镜头捕捉剪纸的传承过程、文化活动以及匠人们的精湛技艺,让观众在视觉享受中领略剪纸的魅力。此外,还可以提供以崂山剪纸为主题的在线教育服务或文化咨询服务,借助数字平台,向公众普及剪纸的文化知识、制作技艺以及背后的文化意义,让更多人能够深入了解并传承这一宝贵的文化遗产。

4 数字文创设计实践

4.1 数字插画海报设计

在数字插画海报设计中,可以深入挖掘了崂山剪纸的艺术宝库,精选“崂山道士”、“海神娘娘”等极具代表性的典型图案和形象。这些图案不仅承载着崂山剪纸的独特韵味,更蕴含着深厚的文化内涵和民间智慧。可以利用先进的数字绘画技术,对这些传统图案进行了再创作和加工,既保留了剪纸原有的艺术风格,又融入了现代设计理念和审美趋势。

在创作过程中,我们注重细节的处理和色彩的搭配,力求让每一幅数字插画都焕发出新的生命力。随后,我们将这些精心设计的数字插画应用到了海报设计中。通过巧妙的构图布局和文字排版,成功营造出一种既传统又现代的视觉效果,让海报在传递崂山剪纸文化的同时,也展现出了独特的艺术魅力。

4.2 手机应用程序开发

为了更广泛地传播崂山剪纸文化,可以开发一款以崂山剪纸为主题的手机应用程序。应用程序功能丰富,包含了剪纸的制作教程、文化故事、在线展览和互动游戏等多个模块。用户可以通过简便的操作,随时随地学习剪纸的制作技艺,了解剪纸背后的文化故事,欣赏剪纸的艺术作品和展览,还可以参与趣味横生的互动游戏和文化活动。

数字技术的介入,使得这款应用程序不仅提供了便捷的学习方式,还为用户带来了一种全新的、有趣的剪纸文化

体验。用户可以在轻松愉快的氛围中,感受剪纸文化的独特魅力,加深对传统文化的理解和认同。

4.3 教育类 APP 设计

此外,还可以专门针对青少年群体设计了一款崂山剪纸教育类 APP。这款 APP 以寓教于乐为宗旨,通过动画、视频、互动游戏等多种形式,生动形象地向青少年普及剪纸的文化知识和制作技艺。同时,可以设置在线作业和测评功能,帮助青少年在学习的过程中巩固所学知识和技能,提升他们的实践能力和创造力。

通过这款教育类 APP 的设计和开发,旨在激发青少年对剪纸文化的兴趣和热爱,培养他们的文化素养和审美能力,从而推动剪纸文化的传承与发展。

5 结语

随着数字技术的不断迭代与发展,青岛崂山剪纸文化这一传统艺术瑰宝正迎来前所未有的传承与发展新契机。数字技术以其独特的优势,为剪纸文化的保护与创新传播提供了全新的手段和广阔的空间。深入解读剪纸文化符号,我们不难发现其背后蕴含的深厚文化底蕴和独特艺术价值。这些文化符号不仅是剪纸艺术的灵魂所在,更是连接传统与现代、过去与未来的重要桥梁。为了赋予这些传统符号新的生命力和时代感,我们需要进行创新性转译,将它们与现代审美观念、数字技术紧密结合,从而创造出既具有传统韵味又符合现代审美的剪纸艺术作品。

总之,数字技术的发展为青岛崂山剪纸文化的传承与发展提供了新的机遇和可能。我们应紧抓这一契机,深入挖掘剪纸文化内涵,创新表现形式和传播方式,推动剪纸文化产业的蓬勃发展。

参考文献

- [1] 基于文化转译视角的蒙象汉体创新设计研究[J]. 吴海茹;寇迪一;邹晨;侍秉颂;郝亚岑;佟可新;成刚.包装工程,2022(22)
- [2] 基于文化转译的桃花坞木版年画数字文创设计[J]. 刘媛媛;殷俊.包装工程,2022(10)
- [3] 基于文化转译理念的传统文化APP设计[J]. 刘旭.包装工程,2020(02)
- [4] 胶东传统剪纸文化的传承现状与对策思考. 王晓东;曲绍平.宗教信仰与民族文化,2018(02)