

Digital Cultural Creation Design in the Universe Era—Taking the Intangible Cultural Heritage Color Paste Paper Cutting in Xunyi, Shaanxi Province China as an Example

Xinyi Zhang Yaoxuan Zhao Xuanyu Wu Baijie Li Linying Hao

School of Architecture and Art and Design, Xi'an Peihua University, Xi'an, Shaanxi, 710125, China

Abstract

Under the background of the rapid development of digital network in the new era, the vast majority of the traditional intangible cultural heritage is being slowly forgotten with the development of time. Based on this background, this paper aims to make the traditional intangible cultural heritage better integrate with the digital media in the new era, create the digital cultural and creative products in line with the trend of The Times, and promote the rural development and construction. Through a large number of field practice investigation and online offline data search, accurately refine the element structure of color paste paper cutting, based on the team's own professional combination, to create digital dynamic collection cultural creation and IP derivative design. In terms of research content, we use the methods of market research and user research, and the methods of literature investigation, design analysis and field investigation are used in the design task of the paper, so as to complete this thesis. Through the paper research, we can achieve the organic integration of digital media and intangible cultural heritage and digital dynamic cultural and creative collection and consumer groups, and improve the rapid development trend of rural construction.

Keywords

digital network; intangible cultural heritage; rural construction

元宇宙时代数字文创设计——以中国陕西旬邑非遗彩贴剪纸为例

张馨艺 赵瑶璇 武璇玉 李柏杰 郝林莹

西安培华学院建筑与艺术设计学院, 中国·陕西 西安 710125

摘要

在当下新时代数字网络迅速发展的背景下, 绝大多数的传统非物质文化遗产随着时间发展正在被慢慢淡忘。基于该背景, 论文为了让传统非遗更好地与新时代数字媒体融合, 打造符合时代潮流下的数字文创产物, 促进农村发展建设。通过大量实地实践考察以及网络线下的资料搜索, 精准提炼彩贴剪纸的元素构造, 基于团队自身专业进行结合, 打造数字动态藏品文创以及IP衍生等设计。在研究内容上, 采用市场调研、用户研究的方式, 在论文的设计任务中运用了文献考察、设计分析、实地考察的方法进行开展, 从而完成本次论点问题。通过论文研究达到数字媒体与非遗文化以及数字动态文创藏品与消费人群的有机融合, 提高农村建设的迅速发展趋势。

关键词

数字网络; 非遗文化; 农村建设

1 研究背景及研究目的

1.1 研究背景

当前, 旬邑彩贴剪纸艺术作为国家级非物质文化遗产保护项目, 经过多年的政策与重点扶持、保护与传承, 已经

逐步形成了良性的地域特色文化业态^[1]。随着元宇宙概念兴起, NFT 加密艺术作品作为一种全新的非遗艺术形式, 具有广阔的市场前景。但由于新时代下的非遗文化宣传形式单一, 造成在工艺的传承匠心的人群中传递速度较弱、传统非遗文化淡化、新时代对于非物质文化遗产的融合等问题。

针对上述问题, 旬邑县政府坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的保护工作方针, 以传承人才培养和技艺水平提升为抓手, 致力于国家级非物质文化遗产旬邑彩贴剪纸的挖掘、传承、保护, 无法针对性地从形式上进行拓展。因此, 非遗文创与数字网络相互融合成为必然发展趋势,

【基金项目】2023年校级大学生创新创业训练计划项目 (项目编号: PHDC2023038)。

【作者简介】张馨艺 (2002-), 女, 中国山东青岛人, 在读本科生, 从事文创设计研究。

让更多人群熟知,带动农村经济建设发展。

1.2 研究目的

新时代对于非物质文化遗产的继承,逐渐以数字藏品文创产物的形式在年轻人群中火了起来,形成了一种蓬勃的新文化潮流。近年来,“国潮风”强势崛起,非物质文化遗产也在走向年轻化的路上,成为Z时代重要的“社交符号”。旬邑彩贴剪纸创造出不同的图案,应用于多种数字文创产品中,从而带动农村经济建设的发展。

首先,解决旬邑彩贴剪纸与数字网络媒体的融合发展问题。基于团队专业学习的不同,分别进行了网络资源、实地考察两种方式的调研。通过书籍、网站以及线下前往旬邑与当地的村民、政府、库淑兰旬邑彩贴剪纸展馆进行具体了解。提取旬邑彩贴剪纸核心元素,结合专业学习,设计符合文化潮流的动态数字文创,同时设置IP形象衍生,促进上述两者的融合发展。

其次,解决动态数字文创是否有效融入人群发展成为社交符号的问题。通过前期内容元素的提取,将其进行二次创新运用到多种文创产品包装,并以IP衍生的形式循序渐进;收集大众以及旬邑村民的建议将其与后期动态数字文创相融合,促进其市场的打开。

最后,解决动态数字文创带动农村经济建设发展的问题。利用前期基础积攒市场资源,IP衍生等形式引导发展旅游业等多功能性产业,打开市场,从而带动农村经济的逐步发展。

综上所述,通过实践问题逐步针对性攻克本次研究的论点,非物质文化遗产数字收藏的艺术价值不仅是永久性的,同时也具有数字技术。让更多人能够看到、购买,并参与到非遗国潮产品的生产过程。积极与“非遗”IP多元化联名,让非遗潮起来。旬邑彩贴剪纸色彩鲜艳,内容丰富,涉及人们生活的方方面面,可以表现的内容和题材非常广泛,通过拓宽思维,发挥创意,创作出更多、更好的数字文创服务于美丽乡村的振兴中,不断使这一文化瑰宝成为我国特色文化和乡村现代化发展的精神动力。这无疑是一种对文化的传递和现代与传统的结合,用新思想、新手法使剪纸艺术在当下传统文化的复兴中与时俱进^[1]。

2 研究内容

2.1 旬邑县非物质彩贴剪纸村落文化现状调研

2.1.1 前期调研工作

通过实地考察及调研,结合走访建议、展览等对当地非遗文化产出以及现状进行初步了解,结合实地调研及分析,了解数字文创亮点,使其数字文创产品符合市场的需求。

2.1.2 收集建议诉求工作

针对从事旬邑彩贴剪纸行业的工作人员,以一对一访谈的方式,收集不同人群对于非遗文化与数字化相结合的建议诉求,并结合提取出重要的元素信息,设计具有旬邑彩贴

剪纸特色的数字文创产品。

2.1.3 资料整理工作

查找国内外关于传统非物质文化遗产与现代网络科技相结合的设计实例,提取关键信息,进行具体分析;同时通过对前期调研、访谈的信息及资料进行整理分析,拟定本次关于旬邑彩贴剪纸与数字网络文创融合发展的设计方案。

2.2 旬邑县非物质彩贴剪纸与数字网络融合发展的文创展示设计

2.2.1 功能设置定位

在方案操作中首先引入与专业知识相关的建模技术、PS制图技术、lumion动画等形式进行文创图案元素的提取制作工作;其次,引入了剪纸IP衍生。最后,引入了实际调研需求与融合文化审美诉求融入市场,促进并带动农村经济发展。

2.2.2 展示设计

首先,收集大量实地调研信息以及资料,提取关键元素,进行整合凝练,同时结合国内外相关论点的实例进行设计;其次,迅速进行市场调研了解市场需求以及大众人群诉求,结合当地物质文化遗产进行IP衍生构思,设计符合大众审美的文创;最后,通过旬邑彩贴剪纸、旅游的结合,拓展旬邑彩贴剪纸文创产品发展。

3 国内外研究现状和发展动态

3.1 国内研究现状及发展动态

目前,国内关于非遗文化传承创新的研究成果中,绝大多数的非遗传承传播形式主要是依靠师带徒面对面亲授延续,非遗的“灵魂”存续于传承人的头脑中,而缺少基本的数据资源,这让非遗传承和传播受到局限^[3]。根据专家建议,完善非遗项目基础数据采集,逐步建立起大数据资源体系,为非遗长远发展打下基础。数字技术的赋能,并非简单将非遗技艺“搬”到互联网平台,而是结合非遗文化特色、融合不同媒介传播规律,进行定制式加工投放。比如,中国首部世界非遗VR纪录片《昆曲涅槃》通过VR技术再现江南场景;河南卫视推出“奇妙游”系列节目,创新采用“网综+网剧”形式架构,利用XR技术呈现非遗元素,赢得广泛好评;一些影视剧将非遗内容合理化融入剧情,如展现“茶百戏”的《梦华录》、融入缙丝的《当家主母》等。其高效归纳和传播传承了数字网络融合下的非遗文化核心理念^[4,5]。

然而,非遗文化与数字网络融合下的动态文创藏品是否可以有效融合、如何有效融入人群等问题以及新融合方式的产生,也引起了全社会的广泛关注,国家政府也对于乡村振兴下的非物质文化遗产创新的思路十分重视,也相继出台各类相关文化保护政策以及创新赛事进行创新开拓。作为拥有彩贴剪纸非物质文化遗产这项技术的家乡旬邑,对文化传播传承创新的重视度也在不断地上升。

3.2 国外研究现状及发展动态

在全球范围内,非物质文化与数字网络融合研究较少,

例如日本早期通过强大的IP运营能力,采用研发系列化的文创主题纪念品、商品、文化展馆,赋予小镇对外窗口以鲜明的主题印象,清晰主题化的游线系统以及将文创文化融入镇民生活等方式,导入书籍、壁画、电影、动漫等文化要素,从无到有打造文旅类小镇,使其成为日本柯南迷的朝圣之地。值得学习其中运营融合IP以及数字动态非遗文创,促进带动农村经济建设和发展的参考和借鉴。

4 创新点与项目特色

4.1 创新点

4.1.1 引入“数字网络”理念,打造动态数字非遗文化文创藏品

本项目将“数字网络”理念运用到非遗文创藏品展示设计中,将非遗文化的传播途径作为创新的切入点,数字网络技术作为非物质文化遗产的引入以及媒介,通过两者之间的相互融合,让其传播速度更加高效,成为大众社交的一个符号。

4.1.2 将数字网络融入设计,实现符合传统非遗文化发展诉求的展示设计

在通过资料搜集以及提取核心元素,建模导入形成空间立体动画展示藏品的基础上设计IP衍生,并包含了对于研发系列化的文创以及数码周边产品、书籍以及配饰、新年系列三部分,更高效率满足了非遗文化发展的诉求。

4.1.3 以人为本,解决市场以及多层次人群需求

本项目不仅是从旬邑彩贴剪纸传承手艺人、市民以及当地相关文化部门政府的角度出发,更考虑到了市场以及不同人群的了解和建议,体现了以人为本的设计理念。

4.2 项目特色

4.2.1 创新性

“数字网络”融合的全新设计理念;将非物质文化遗产传统的传播传承途径更多元,注入了新时代文化活力。结合文化发展诉求,借鉴大众文化建议,是动态数字非物质文化遗产文创展示设计的大胆创新。

4.2.2 实用性

着眼现实问题,满足多层次人群诉求;本项目基于科学的实地考察和调研,在最全面的资料及数据下进行方案设计,并收集相关的人群文化诉求,从群众需求角度出发,着力解决数字网络与非遗文化融合、动态数字文创藏品与人群的融入、数字网络结合下的非遗文创与农村经济建设发展的促进等问题。

4.2.3 前瞻性

构建农村经济建设,着力带动农村振兴发展;本项目契合农村经济建设发展趋势,同时着眼于农村振兴发展方向。结合动态数字网络文创文化发展趋势引入到农村经济建设振兴发展前景中。

5 方案实施线路

5.1 方案实施线路

5.1.1 前期准备

对旬邑非遗文化彩贴剪纸的传承现状调研,分析其问题以及存在的现状背景,进行合理的总结。拟定前期调研方向以及目标。

5.1.2 进行调研

查阅旬邑彩贴剪纸传统文化的相关资料,确定题材与立意后,结合走访与实地查证,对所掌握资料进行图文等方面的加补,全面深入认识、了解所选题材,并归纳其独特之处,用以协助制作的文创方向定位;根据所获得资料,完成以传承与弘扬旬邑彩贴剪纸传统文化为目的的数字文创设计。

5.1.3 调研资料收集

进行实地以及网络调研的资料收集、整理和分析,与指导老师讨论,得出结论。

5.1.4 方案设计

第一,参考国内外相关文创创新设计实例,并总结归纳实际情况和相关专业人士的意见,进行方案设计。

第二,根据搜集到的资料,确定风格,以手绘的形式绘制设计图。

第三,批量生产;设计制作完成后联系文化馆合作,批量生产此类文创产品。

第四,进行专利申报及论文发表。

第五,宣传推广;与校媒、旬邑县文化馆等达成合作协议,通过平台宣传进行产品推广。

第六,扩大销售;宣传力度加大后,扩充销售渠道,线上带线下的方式进行文创产品销售,并完成最终结题。

5.2 总结意义

旬邑彩贴剪纸是中国传统文化的重要组成部分和民间非遗艺术形式,将其应用于数字动态文创中,可以让更多的人了解和认识,从而促进其传承和弘扬。然而,文化产业是现代经济的重要组成部分,将旬邑彩贴剪纸应用于文创产品和数字动态文创中,不仅可以推动文化产业的发展,促进经济增长。同时,可以丰富其的种类和形式,为消费者提供更多选择,提高产品附加值。通过将传统文化元素应用于数字文创产品中,可以让人们更好地了解和认识,增强文化自信,促进不同文化之间的交流和融合。

参考文献

- [1] 王玉婷.旬邑彩贴剪纸在乡村振兴中的创新[J].民艺,2022(3).
- [2] 赵佳慧.库淑兰剪纸设计构成研究与善用[D].西安:西京学院,2018-12-01.
- [3] 许旻.数字技术如何赋能非遗“活”下去“潮”起来[N].文汇报,2023-05-10.
- [4] 余梦娇.大力推进数字技术与非遗的深度融合[N].南京日报,2023-03-13.
- [5] 姚国章.数字技术在非遗中的应用与典型案例研究[N].西华大学学报(哲学社会科学版),2021-11-10.