

Innovation in application: Research on the development direction and strategy of paper cutting in northern Shaanxi Province

Hongxia Cao

Yulin Shanbei Bori Culture Industry Co., Ltd., Yulin, Shaanxi, 719000, China

Abstract

As the treasure of Chinese traditional culture, paper-cut art has been passed down for thousands of years, and its themes and forms have always been closely linked with the development of The Times. This paper discusses the cultural value and development direction of paper-cut art in contemporary society by analyzing its innovative path in content and subject matter. The research finds that the innovation of paper-cut art needs to be based on tradition, integrate modern aesthetic and technical means, expand cross-field application scenarios, and realize the sublimation of cultural connotation through the diversified expression of subject matter. Combining with specific cases, this paper puts forward the practical strategies of paper cutting art in the innovation of subject matter, and provides references for the modernization transformation of traditional paper cutting.

Keywords

Northern Shaanxi paper-cut; Innovative application; Cultural inheritance; Art development; Intellectual property protection

在应用中创新：陕北剪纸发展方向与策略研究

曹宏霞

榆林市陕北婆姨文化产业股份有限公司，中国·陕西 榆林 719000

摘要

剪纸艺术作为中国传统文化的瑰宝，历经千年传承，其题材与形式始终与时代发展紧密相连。本文通过分析剪纸艺术在内容题材上的创新路径，探讨其在当代社会中的文化价值与发展方向。研究发现，剪纸艺术的创新需以传统为根基，融合现代审美与技术手段，拓展跨领域应用场景，并通过题材的多元化表达实现文化内涵的升华。本文结合具体案例，提出剪纸艺术在题材创新中的实践策略，为传统剪纸的现代化转型提供参考。

关键词

陕北剪纸；创新应用；文化传承；艺术发展；知识产权保护

1 引言

剪纸艺术作为中国非物质文化遗产的重要组成部分，承载着丰富的历史文化内涵。陕北剪纸作为中国剪纸艺术的重要分支，其独特的地域特色和文化价值日益受到关注。然而，在全球化背景下，传统剪纸艺术面临着传承与创新的的双重挑战。本研究旨在探讨陕北剪纸在当代社会中的创新应用与发展方向，通过分析其历史传承、艺术变革和市场拓展等方面，为传统剪纸艺术的现代化转型提供理论依据和实践指导。

2 陕北剪纸的历史传承与创新应用

陕北剪纸的历史是一部不断创新与应用的历史，其传

承几千年的秘密主要

体现在三个方面。首先，巫术文化的应用是陕北剪纸得以延续的重要因素。

剪纸作为巫医文化的重要载体，在民间信仰和医疗实践中发挥着独特作用。

通过剪纸形象与神灵的关联，剪纸艺术在民间信仰体系中占据了重要地位，成为人们寻求精神慰藉和疾病治疗的重要手段。

其次，剪纸艺术在陕北人民的日常生活中扮演着重要角色。从丧葬仪式到日常装饰，剪纸艺术渗透到陕北人生活的方方面面。特别是春节期间窑洞上的窗花花，不仅美化了生活环境，更成为传承文化、表达情感的重要载体。这种生活化的应用使得剪纸艺术得以代代相传，保持了旺盛的生命力。

【作者简介】曹宏霞（1955-），女，中国陕西榆林人，高级工艺美术师，从事民间剪纸艺术的创作经营与研究。

最后, 剪纸艺术成为陕北女性表达情感和寄托希望的重要方式。通过剪纸作品, 女性们倾诉着对爱情、家庭和生活的美好向往。不同的女性有不同的对生活的感受与追求, 所以剪出来的作品所依托的对象物就不同, 就产生不同的形式和意境, 这种变化正是剪纸艺术的个性所为, 这种情感表达不仅丰富了剪纸艺术的题材内容, 也赋予了剪纸更深层的文化内涵, 使其成为陕北地区独特的文化符号。

3 陕北剪纸的市场化发展艺术变革

随着改革开放的深入, 陕北剪纸艺术开始走向市场, 并在形式和内容上进行了一系列创新。首先, 在作品尺寸上实现了突破^[1]。传统窗花的小尺寸限制了剪纸艺术的表现力, 也影响了市场的需求, 创新大尺寸作品已成为企业的当务之急, 大尺寸作品的创作不仅拓展了艺术表现空间, 也为剪纸

艺术的发展留出了更新的空间, 小窗花的花鸟鱼虫内容成为一个品种, 市场更需要的是进入高端场所的作品, 纵观中国的历史文化遗存, 中国画是集艺术大成的典范, 做到诗中有画, 画中有诗, 画意精到悠远, 历代留下了数不清的精品巨作, 是剪纸艺术的最佳楷模, 精研中国画的构图意境, 用剪纸艺术和中国画的构图、诗、书、印相融合, 创作出前无古人的剪纸艺术新形式, 以民歌意境入画, 配以民歌、书法、印章, 色彩以随类赋彩和陕北人喜好的色彩习惯, 以及意境色彩共同构成了陕北婆姨剪纸特有的艺术形式, 从此陕北剪纸从窑洞里的小窗花摇身变成极具文化内涵和收藏价值的艺术品种, 而走进各种艺术殿堂, 案例: 特别是为北京奥运会创作的 60 米长卷, 标志着陕北剪纸从小窑洞走向了世界大舞台 (图 1), 《陕北民歌》剪纸礼品册作为中国体育军团礼品作品走遍全世界。

图 1 《陕北民歌家乡情》长 9 米

《陕北民歌家乡情》长 9 米, 画幅由 100 多首民歌创作而成, 将流传了上千年的陕北民歌的根留在了榆林, 《九边重镇老榆林》长 12·1 米, 贴补了老榆林 600 多年历史原貌的空白, 2023 年此作品由国家文化部去参加意大利威尼斯第十八届国际建筑双年展, 展期 6 个月, (图 2) 从案例说明将两种不同物合在一起就获得了新生, 创新就是剪纸艺术发展的生命。

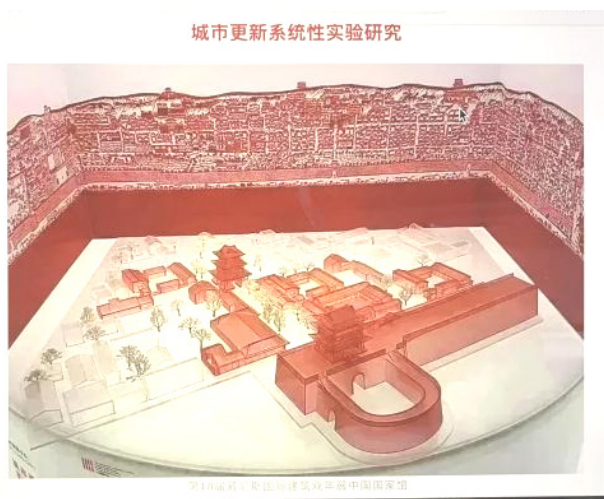

图 2 《第十八届国际双年展》

其次, 陕北剪纸在意境表达上进行了创新, 浩如烟海的陕北民歌正是剪纸艺术的创作源泉, 用陕北民歌的意境创作剪纸是前无古人的创举, 不仅丰富了作品的文化内涵, 也提升了艺术价值和收藏价值。2008 年北京奥运会《陕北民歌

剪纸》礼品册被指定为中国体育军团礼品, 作品走遍了全世界, 这种创新剪纸艺术的开发使陕北剪纸在市场上获得了广泛认可, 并引发了周边地区的效仿, 形成了独特的民歌剪纸流派。

在色彩运用上, 陕北剪纸也实现了重要突破。传统单色剪纸虽然体现了地域特色, 但难以满足现代审美需求。通过引入中国画论中的“随类赋彩”理论, 结合陕北人的色彩偏好, 创新出套彩剪纸艺术中的奇特的色彩面貌^[2]。这种创新不仅保留了传统特色, 还赋予了剪纸新的艺术魅力, 使其在国家级艺术展览中屡获殊荣。(图 3)(图 4)

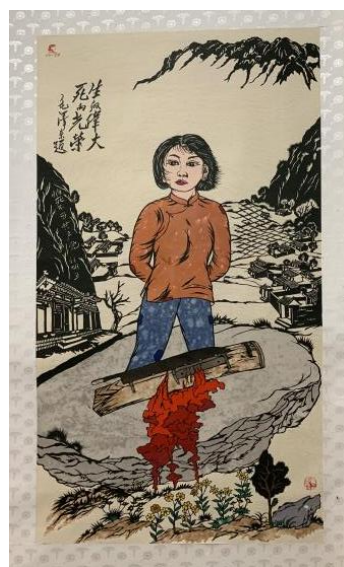

图 3 《刘胡兰》

图4《小萝卜头》

4 陕北剪纸的知识产权保护与未来发展

在市场化进程中,知识产权保护成为陕北剪纸健康发展的重要保障,面对猖獗的盗版问题,剪纸艺术家和企业开始重视作品的独特性和版权保护。通过培养个人风格、创作难以模仿的作品以及及时进行版权登记等措施,有效维护了创作者的合法权益。

案例1:2009年神木县某企业版权侵权九年之久,不予理睬,企业进行了法律维权,2012年陕西省高级人民法院终审判决:获赔50万元。

案例2:又一企业版权侵权法律维权获胜。

案例3:一企业商标侵权,经调解赔偿32万元。

2021年,陕北婆姨剪纸获得“陕西省版权示范单位”称号,标志着剪纸艺术在知识产权保护方面取得了重要进展。

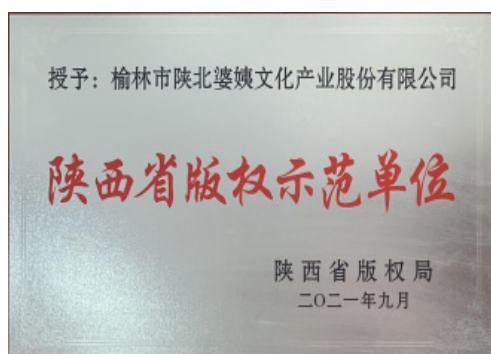

图5《版权单位》

展望未来,陕北剪纸的发展需要继续深化市场调研,针对不同消费群体开发多样化产品。同时,应充分利用当地文化遗产,创作具有地域特色的风俗民情作品,推动地方文化事业的发展。此外,探索剪纸艺术与新媒体技术的结合,

如开发剪纸动漫、短视频等,将为传统艺术注入新的活力。通过线上线下相结合的营销模式,拓宽销售渠道,实现剪纸艺术的可持续发展。

5 陕北剪纸的创新应用策略

为了进一步推动陕北剪纸的创新应用,本文提出以下策略:

①跨领域合作:与时尚、建筑、影视等领域的合作,将剪纸艺术融入现代设计,提升其时尚感和实用性。例如,与时尚品牌合作推出剪纸图案的服装系列,或与建筑设计师合作,将剪纸元素应用于建筑装饰。

②数字化创新:利用数字技术,开发剪纸艺术的数字化产品,如剪纸动画、虚拟现实(VR)剪纸体验等,吸引年轻一代的关注和参与。

③教育推广:在学校和社区开设剪纸艺术课程,培养新一代剪纸艺术家和爱好者,确保剪纸艺术的传承和发展。

④国际交流:通过国际艺术展览和文化交流活动,将陕北剪纸推向世界舞台,提升其国际知名度和影响力。

6 陕北剪纸的文化价值与社会意义

陕北剪纸不仅是一种艺术形式,更是一种文化符号和社会现象。它承载着陕北地区的历史记忆、民俗风情和人文精神,具有重要的文化价值和社会意义^[3]。

①文化传承:陕北剪纸是陕北文化的重要载体,通过剪纸艺术,可以传承和弘扬陕北地区的传统文化和民俗风情。

②社会凝聚:剪纸艺术在陕北人民的日常生活中扮演着重要角色,通过剪纸活动,可以增强社区凝聚力和文化认同感。

③经济发展:剪纸艺术的市场化发展为当地经济带来了新的增长点,通过剪纸产品的开发和销售,可以促进地方经济的发展和就业。

7 结论

陕北剪纸艺术的传承与发展历程表明,传统艺术的现代化转型需要在保持文化根基的同时,不断创新应用形式和表现手法。通过尺寸变革、意境创新、色彩突破等多方面的艺术探索,陕北剪纸成功实现了从民间艺术到现代艺术的跨越。同时,重视知识产权保护和市场开拓,为剪纸艺术的健康发展提供了保障。未来,陕北剪纸应继续深化创新,拓展应用领域,充分利用现代科技手段,推动传统艺术与当代生活的深度融合,实现文化传承与经济的双赢。

参考文献

- [1] 丰宁满族剪纸的艺术特征与校园传承——以丰宁一小、二小为例. 张国赛. 内蒙古艺术(蒙古文、汉文), 2024(06)
- [2] 基于剪纸的创新装饰产品开发. 王群. 纸和造纸, 2024(05)
- [3] 传统染色窗花剪纸的审美意蕴. 李越. 天工, 2024(36)