朱仙镇年画艺术数字化发展探析

陈丹，任璐

（陕西科技大学，西安 710021）

摘要：目的 对朱仙镇木版年画的数字化推广进行研究。**方法** 简要阐述新媒体语境下河南省非物质文化遗产的发展现状，在此基础上分析了数字化技术与朱仙镇传统木版年画艺术保护和传播进行整合研究的必要性，探寻了推广实践方式。**结论** 数字化新媒体的应用加快了传统木版年画现代化发展的脚步，提高了传统民间工艺品牌传承的受众影响力，有助于拓宽市场化推广渠道；为开封市非物质文化旅游资源的开发奠定了基础，提升了民间工艺的市场竞争力。

关键词： 朱仙镇木版年画；非物质文化遗产；数字化

中图分类号： J511；TB472 **文献标识码：** A **文章编号：** 1001-3563(2017)06-0062-04

Digital Development of Zhuxian Town Art New Year Paintings

CHEN Dan, REN Lu

(Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China)

ABSTRACT: It aims to study the digital popularization of Zhuxian Town woodcut New Year paintings. On the basis of summarizing the necessity of integrating the digital technology and the protection and dissemination of the traditional woodcut New Year paintings in Zhuxian Town, it summarizes the necessity of the research on the intangible cultural heritage development in the context of new media. The application of digital new media can accelerate the pace of modernization of traditional woodblock New Year paintings, strengthened the audience influence of traditional folk craft brand inheritance, and help broaden the channels of marketization promotion. It lays the foundation for the development of the intangible cultural tourism resources and promotes the market competitiveness of folk arts and crafts.

KEY WORDS: Zhuxian Town woodcut new year paintings; intangible cultural heritage; digitization

依据传统民俗传承方式的多样性与自身特点的局限性，能够制定出适应品牌发展的相关策略[1]。朱仙镇木版年画多以纸质物和版刻物存在，本身不易保存，由于传统手工艺多以“口传心授”的方式传承，加之历史交替变迁，对原始资料的保存不当等因素会造成一定的“断层”危机。历史发展中，现代化逐步占据着主导地位，新兴事物的时尚姿态也会影响着人们对于传统木板年画的研习与接受度[2]。本文通过对朱仙镇木版年画进行个案导入，论述如何在数字化技术的转化中发挥传统艺术的最大价值，对非物质文化遗产进行更好地发扬、继承以及再创作，有利于民俗文化在新媒体环境中寻求更为适应现代的发展方式，实现自我提升与转化。该研究过程与实践方式也可对同类别的其他非遗具有一定的借鉴意义。

1 传统民间艺术数字化应用的可行性

经济的全球化将带来文化交融传播的全球化[3]。传统可以现代化，现代化也可以容纳传统，对于实现木板年画数字化传承模式的建构，需要在掌握木板年画本质属性的基础上，避免因地理环境的差异性而影响朱仙镇木板年画在现代化环境发展的局限与阻碍，

收稿日期： 2016-12-22

作者简介： 陈丹（1965—），男，陕西人，陕西科技大学教授，主要研究方向为品牌策划与管理。

通过合理的应用新媒介方式，重新将传统手工艺赋予时代的鲜活力，并将在现代生活方式中实现更长远的保护与传承实践。

1.1　朱仙镇木版年画的物质性

被誉为中国木版年画之鼻祖的朱仙镇木版年画，继承了汉唐群画艺术，由桃符转变而来，又称神像画[4]。因朱仙镇曾是名将故里又是历史战场，当地人便认为各路神仙在此相聚，故而朱仙镇木版年画的题材多源自这些历史传说与演义故事，它记录了开封世代更替的文化信息，反映了民间传统民俗节庆与民间生活，并运用刚健有力刻线简洁凝练的勾画出豪放、古朴、大气的形象，在画面处理上讲究满、全、饱、实，多突出人物正面或稍侧面，并以红、黄、绿、黑、紫为画面主调，即视感强烈，呈现出雍容、大气、敦厚的北方地域特征。

1.2　朱仙镇木版年画非物质特征

朱仙镇木版年画主要以雕版工艺和水印工艺为主。制作过程采用我国传统手工艺方式，以画、刻、印为主，画稿经刻版艺人改造后，要么省略，要么加强，刻版用刀忌照原稿翻刻，在整体依画稿的基础上保持刀的特性，并雕刻在坚硬，纹理细腻的梨木、枣木与镂版的结合上，水印套色后采用统矿植物提纯颜料多次印制而成[5]。以师带徒、父传子的家庭小作坊式生产制，体现质朴的手工技艺与审美情感的艺术表达，兼具包容性和开放性的统一。

但纵观发展，朱仙镇木版年画创作形式单一，常常会在传播中受到时空地域的限制，已然跟不上时代的步伐；题材的历史性缺少新兴事物的联系，长期单一的市场整体性管理机制等也导致在相同年画类别的民间工艺转型的市场竞争中失去优势；外在实施的传统低效保护手段，也对传统延续的保护与方法造成严重弊端。因此以现代信息时字化技术作为推广朱仙镇木版年画的传播和发展途径，主要利用当下各种创新形态的已广泛应用或具有广泛应用潜力的新媒介的优势，将年画进行资源整合设计成具有美感的数字媒体形式，能将互联网作为行之有效的传播手段，并在数字化技术的帮衬下，形成富有朱仙镇特色的多种形式的在线信息（资源）的传播并扩散到社会大众，建构起大众的文化自觉意识，让优秀的民间艺术得以延展。

2　木版年画艺术数字化系统设计

关于年画艺术表现传播模型规划（见图 1），归纳总结为信息源层、信息描述层、信息应用层。依据对年画素材资料的分类建立适合的模块匹配，从而提出数字化技术发展的可行性设计，建立系统结构模型

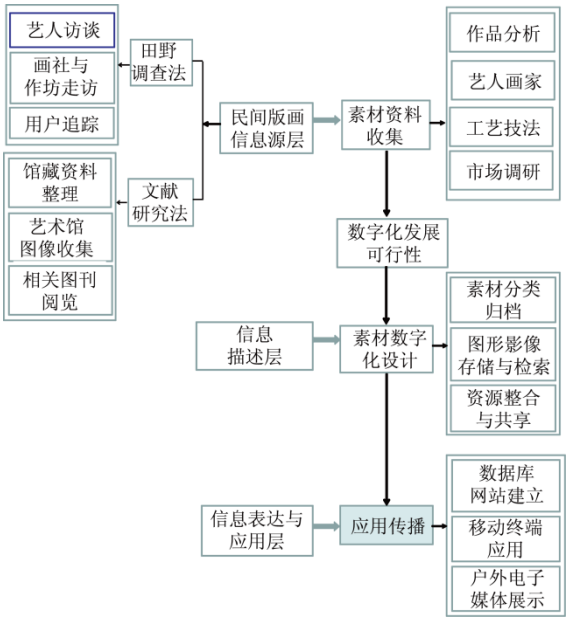

图 1　年画艺术数字化发展模式技术路线

Fig.1 New Year paintings digital art development mode of technology roadmap art

的基础上实现对朱仙镇木版年画的展示与应用传播。

2.1　建立信息源层

对于朱仙镇木版年画信息收集主要采用田野调查的研究方法，具体通过走访年画社、年画作坊、观摩年画制作流程、与年画艺人进行访谈、记录艺人创作情感与发展期望、参与用户追踪回访、总结人群分类的购买需求，以便针对地区环境制定合理的市场发展规划。采用文献研究法，通过参观博物馆、书刊等方式，将制作内容、题材、形式进行归类；在基于文献和史料理论的基础上，促使图像研究和文献研究相结合，对年画的起源、题材、制作工艺等物质属性的考证记录，进一步促成朱仙镇木板年画数字化传播模块的构成。

2.2　信息描述层模块匹配

通过应用研究方法，对分散的原始艺术素材包括年画作品、创意理念、设色原则、制作工艺、代表艺人等数据资料进行收集、记录、整理，建立模块应用到数据库信息设计中[6]。建立年画题材、艺人资料、工艺流程、图案纹样、应用与场景互动等素材的数字化模块。具体应借助视觉叙事的应用方式将年画的选材归类到图像解读、音频述说等这一系列信息行为传递到群众中去，正如英国著名学者罗森女士所说“饰物有一种功能或目的，这种目的确实可能比纹饰已有的意义更为重要”[7]。实现图形影像数字化包括将朱仙镇木版年画的作品素材、工艺技法、朱仙镇的地区文化等图文介绍制作存储，以实拍方式的年画技艺过程的视音频展播，将艺术风格与图符纹样元素提取进

行可视化创新设计，亦可通过植入数字设计的互动游戏模式等获取大众关注度等。这类新颖的年画传播形式在丰富了大众的精神世界的同时，也达到了寓教于乐的目的。

2.3 建立数据库系统

通过信息描述层分类素材与相应模块的匹配，将所创建的表中的字段内容与应用系统的业务信息相关联，实现信息应用与表达层的建立。从技术上说，在满足不同需求的各类用户信息要求和处理要求的基础上实现数据的安全、共享与储存，最终实现整体局域网用户对朱仙镇年画数据资源的提取与共享。需在设计前，必须遵循以下因素。

1）实现“以人为本”的设计原则。在非物质文化遗产传承的实质是一种动态的技能的延续性，这种特性的核心要素就是人，而人是活跃在整个文化发展的生命线中，文化也透过人的活动得以呈现[8]。所以在信息化展示朱仙镇木版年画艺术数字化与构建系统架构的过程中，应以人的活动为核心开展，需在场景与用途表达上与朱仙镇的历史风俗、地区文化相联系；在现代化年画艺术设计中注重与信息技术相结合，进一步形成以朱仙镇为中心的年画地域文化交流圈；在参与设计中应该提供开放式的群众年画艺术设计制作体验，以积累深厚的群众基础。

2）紧跟市场步伐。以紧跟市场风向为先期条件，要求软件功能和需求达成匹配，然后评估软件风险以及代价预估，最后完整实现系统化的开发计划。由于现代城市节奏生活快，像木版年画类的非物质文化遗产这种精神层面的抽象资产在市场竞争中没有直接的价值优势；朱仙镇地理位置的局限性，导致相关信息传播途径的短缺，不同地区的竞品冲击，也会导致市场调控匮乏与购买力的匮乏。这说明作为藏品、纪念品形式存在的年画作品需将地区文化与经济相联系，加强朱仙镇地区的生活化、日常化的宣传。

基于网页平台展示的数据系统库（见图 2），在设计中的各个视图主要基于信息的各组成要素之间的联系与相互操作而成。首先通过 IE 浏览器登录进入本地站点（欣赏页面），登录个人系统，并查看站点的具体内容有工艺展示、项目类别、主题讨论、虚拟场景互动等模块，根据模块选择进入到图文结合的作品链接；对每一个分类都有若干幅代表作品的视音频缩略图，点击进入欣赏与切换；参与互动区信息讨论，包括技艺交流、在线问答等模块、与艺人在线切磋技艺答疑解惑等；使用 APP 模式年画作品的虚拟应用，参与者通过答题互动理解年画人物图案的文化意蕴，参与试玩感受创作过程等，游戏预览体验年画文化乐趣等，达到寓教于乐的目的。

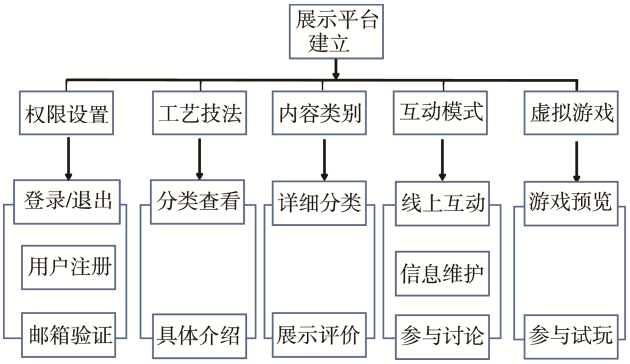

图 2 数据库系统模型

Fig.2 Database system model

3 朱仙镇木版年画信息数字化的应用与传播

朱仙镇木板年画数据库系统的设计是实现年画信息数字化传播的重要支撑，通过对年画的相关内容利用数字化技术采集和整理，并最后成立整合。特别是在数字化信息整合、数据库设计等细节方面，为了更有效地实现艺术信息检索，及时获知具体年画类目，系统底层采用了数据库管理系统对资源的路径、名称、类别等进行有效的管理，并为继续实现更有效的传播方式打下基础。

1）基于网站平台的延伸展示。基于扎实的数据库资源储备，实现官网平台以更为全面详细的信息搜索、更为活波新颖的形式展示给大众[9]，用户在线可以更大程度地体验朱仙镇地区年画文化建设，进一步提高年画信息的检索效率，扩大市场群众的拥护度；实现与开封旅游官网链接，致力打造以朱仙镇博物馆为中心集游览、餐饮、购物、娱乐为一体的文化旅游景点，创建全国年画交易集散地和线上旅游精品购物区，提升市场文化的核心竞争力。

2）移动终端信息的传播。建立二维码技术支持下的移动互联网传播，也可通过注册了的微博账号进行官方微博内容的链接；将朱仙镇木版年画数字化平台的网址转换为二维码，通过手机等移动设备即时进行网站链接浏览或下载数字资讯，这种活泼的媒介方式，使大众在线互动体验的同时并即时获知图示解说与动画视频展播，时刻还原木版年画艺术生产场景再现与工艺产品类别展示等。

3）户外电子媒体展示。在互联网技术的应用下，可实现户外移动设备的数字化应用[10]，与朱仙镇当地旅游资源相结合，可在人口聚集的位置设立与宣传，使当地或外来游客即时获得了年画传播信息。如在景区入口及大型地段的户外招贴广告的全息投影技术投入，对年画艺术文化 FLASH 演示，对年画重要成果的虚拟展示，对工艺产品其他形式的的推介等。这种用虚实结合的方式将年画艺术的相关信息完整呈现，扩大二次传播的效果，有益于传统文化的持久更新。

4　结语

本文提出在新媒体时代下的数字化传播形式，主要是运用网络的传播形式，使传统民间年画工艺以更加生动的方式，拓展到大众市场领域，进一步契合了人们理性的认知飞跃。数字化技术具有保存、记录、演绎等多项特点，创新的传承以朱仙镇木版年画这种传统技艺形式为载体的历史悠久的地域文化，并继续为木版年画艺术讯息传播的可持续发展发挥更大价值。

参考文献：

[1] 黄永林. 数字化背景下非物质文化遗产的保护与利用[J]. 文化遗产, 2015(1): 1—2.
HANG Yong-lin. The Protection and Utilization of the Intangible Cultural Heritage in the Context of Digitization[J]. Cultural Heritage Journal, 2015(2): 1—2.

[2] 王启臻. 文化全球化与中国文化发展问题研究[D]. 山东: 山东大学, 2008.
WANG Qi-zhen. Research on Cultural Globalization and the Development of Chinese Culture[D]. Shangdong: Shangdong University, 2008.

[3] 钟蕾, 周鹏. 新媒体多元化形式下的非遗数字化保护探析[J]. 包装工程, 2015, 36(10): 1—3.
ZHONG Lei，ZHOU Peng. The Digital Protection of Intangible Cultural Heritage under the New Media Diversified Forms[J]. Packing Engineering, 2015, 36(10): 1—3.

[4] 王树村. 河南朱仙镇年画[M]. 黑龙江: 黑龙江美术出版社, 2011.
WANG Shu-cun. Henan Zhuxian Town New Year Paintings[M]. Heilongjiang: Heilongjiang Fine Arts Publishing House, 2011.

[5] 郭红彦. 朱仙镇木版年画的传统传承模式及其当代思考[D]. 河南: 河南大学, 2005.
GUO Hong-yan. The Traditional Mode of Inheritance of the Zhuxian Town Woodcut and Present Thinking New Year Paintings[D]. Henan: Henan University, 2005.

[6] 丁卓, 刘颖, 王硕. 陕西凤翔泥塑艺术的数字化保护与开发[J]. 西北工业大学学报, 2014(4): 84—85.
DING Zhuo, LIU Ying, WANG Shuo. Digital Protection and Development of Shaanxi Fengxiang Clay Sculpture Art [J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2014(4): 84—85.

[7] 罗森. 中国古代的艺术与文化[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002.
Rosen. Art and Culture in Ancient China[M]. Beijing: Peking University Press, 2002.

[8] 王文章. 非物质文化遗产保护与田野工作方法[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2012.
WANG Wen-zhang. Non Material Cultural Heritage Protection and Field Work Method[M]. Beijing: Culture and Art Publishing House, 2012.

[9] 张婕, 钟蕾.文化视野下天津非物质文化遗产创新保护[J]. 包装工程, 2014, 35(14): 110—113.
ZHANG Jie, ZHONG Lei. Tianjin Intangible Cultural Heritage Innovation Protection from the Perspective of Culture[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(14): 110—113.

[10] 宋俊华. 关于非物质文化遗产数字化保护的几点思考[J]. 文化遗产, 2015(2): 1—2.
SONG Jun-hua. Some Thoughts on the Intangible Cultural Heritage Digital Protection[J]. Cultural Heritage Journal, 2015(2):1—2.