

数字时代中国民间美术设计的“活化”传承困境与破解策略

黄依芸

江苏大学艺术学院, 江苏 镇江

收稿日期: 2024年8月5日; 录用日期: 2024年9月23日; 发布日期: 2024年9月30日

摘要

随着数字技术的迅速发展和广泛应用, 对于中国传统民间美术设计面临巨大的挑战和机遇。由于数字时代信息传播速度快、范围广、互动性强, 生产方式和审美观念的转变, 导致许多民间艺术家的技艺濒临失传, 民间艺术作品的影响力和传播广度受到限制。本文旨在探讨中国民间美术设计的“活化”传承困境, 分析其原因包括市场需求变化、文化价值稀释以及传承手段的不足等。同时, 基于数字技术的迅速发展, 提出相应的破解策略。具体而言, 通过数字化手段对传统艺术进行记录与再创作, 促进民间美术与现代设计结合, 提升其影响力。深入研究这些问题, 旨在为中国民间美术设计的“活化”传承提供新的思路与实践路径。

关键词

数字时代, 传统美术, 传承困境, 破解策略

The Inheritance Dilemma and Solution Strategies of the “Activation” of Chinese Folk Art Design in the Digital Age

Yiyun Huang

School of Art, Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu

Received: Aug. 5th, 2024; accepted: Sep. 23rd, 2024; published: Sep. 30th, 2024

Abstract

With the rapid development and wide application of digital technology, Chinese traditional folk art

文章引用: 黄依芸. 数字时代中国民间美术设计的“活化”传承困境与破解策略[J]. 设计, 2024, 9(5): 139-145.

DOI: 10.12677/design.2024.95543

design faces great challenges and opportunities. Due to the fast speed, wide range and strong interaction of information dissemination in the digital era, the transformation of production mode and aesthetic concept has led to the loss of the skills of many folk artists, and the influence and spread of folk art works have been limited. This paper aims to explore the dilemma of “activation” inheritance of Chinese folk art design, and analyze the reasons including changes in market demand, dilution of cultural value and insufficient means of inheritance. At the same time, based on the rapid development of digital technology, the corresponding cracking strategy is proposed. Specifically, traditional art is recorded and recreated through digital means to promote the combination of folk art and modern design and enhance its influence. An in-depth study of these problems aims to provide new ideas and practice paths for the “activation” inheritance of Chinese folk art design.

Keywords

Digital Era, Traditional Art, Inheritance Dilemma, Solution Strategies

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

中国传统民间美术作为国家文化的宝贵遗产，历经千年仍然闪耀着独特的艺术光芒，承载着丰富的民俗、信仰、历史和地域文化。它涵盖了绘画、雕塑、剪纸、刺绣、陶瓷等多种形式，具有浓郁的地方特色和民族风情。这些美术形式不仅蕴含着丰富的历史文化信息，也是民族智慧和审美情趣的体现。赵明楠在其研究《中国社会转型期传统民间美术保护传承创新的得与失》中对比了民间美术的历史与现状，提出创新是保护和传承民间美术的手段。

在数字时代背景下，中国民间美术设计领域涌现出了许多学者的研究成果。在融合创新的实践方面，学者们进行了大量的探索和尝试。他们通过深入研究中国民间美术的造型规律、色彩搭配和装饰手法，将其与现代艺术设计相结合，创造出了一系列具有鲜明民族特色的设计作品。这些作品在文化传承、艺术创新和市场应用等方面都取得了显著成效。例如，赵栗在其论文《中国民间美术在现代艺术设计中的创新应用分析》中针对中国民间美术在现代艺术设计中的创新应用进行研究，分析了如何在现代艺术设计中融入民间美术元素。潘鲁生和赵屹在《现代设计语境下的中国民间美术创新》一文中提出，将传统民间美术元素与现代设计理念相结合，能够创造出符合当代审美需求的设计作品。他们强调，设计师应当深入挖掘民间艺术的内涵，通过现代设计语言重新诠释，使传统艺术焕发新的生命力。晁洪娜则在其研究《民间美术在数字媒体艺术中的应用》中强调，数字媒体艺术为民间美术提供了新的表现平台，促进了传统艺术形式的创新与传播。她通过案例分析，展示了如何利用数字动画、互动装置等新媒体形式，让民间美术以更加生动和互动的方式呈现给公众，从而拓宽了民间美术的受众群体和影响力。这些论文综述了数字时代对中国民间美术设计的影响，以及如何在保护传统的同时进行创新，它们不仅为学术界提供了宝贵的理论支持，也为实践者指明了方向。

尽管前人在中国民间美术与现代化艺术设计融合方面取得了不少成果，但仍面临一些挑战。近年来，在全球化日益加深的背景下，文化同质化现象日益严重，连接地方文化和传统技艺的纽带逐渐被削弱，传统民间美术在现代生活中缺乏生存空间。闫小荣和姜凤斌在《也谈民间美术的传承与发展》一文中分析了中国民间美术自身的特点及传统，指出传统民间美术的传承与发展遭遇困境，分析了发展方向。王

洪斌在其论文《中国民间美术知识产权保护的困境》中提出我国民间美术知识产权保护面临诸多困境，需要协调好民间美术产权与衍生作品产权的矛盾。肖虹飞在其研究《试析新时代文化建设语境下艺术管理的发展路径》中强调当前在新时代文化建设语境下艺术管理领域面临“瓶颈”，并探讨了艺术管理健康良性发展的主要途径。虽然数字技术的快速发展为传统艺术的传播提供了新的可能性，但许多传统艺术家缺乏相关的技术支持与培训，无法有效运用现代科技进行创作与推广，这进一步限制了其发展的潜力，探讨创新性传承与发展的路径，显得尤为重要。

2. 中国传统民间美术设计的传承困境

在现代社会的快速发展中，随着工业化和数字化的浪潮，传统的生产方式和生活方式发生了翻天覆地的变化，传统民间美术设计的生存空间日益缩小。这些传统艺术正面临前所未有的传承困境[1]。

2.1. 技艺作品传承问题

中国传统民间美术设计，正面临着前所未有的挑战，其中最为严峻的便是技艺传承的断层问题。技艺传承断层主要表现在以下几个方面：最初，传统民间美术设计的传承过程大多依赖于师徒传授或家族内部的口耳相传。这种传承方式在现代社会中逐渐显得力不从心，一方面是因为工业化和城市化的进程使得人们的生活方式发生了根本性变化，传统生活环境和社会结构的瓦解使得这种传统的传承链条难以继，从而导致技艺与作品的保存出现了问题；另一方面，随着教育方式的多元化，年轻一代对传统艺术设计的兴趣逐渐减退，愿意投身于长时间、辛勤的传统技艺学习的年轻人越来越少[2]。

然后，经济因素也是导致技艺传承断层的重要原因。传统民间美术的设计和制作通常需要大量的时间和精力，但在现代社会的市场经济体系中，这些艺术品的经济价值往往得不到合理的体现。艺术家和工匠面临的生存压力使得他们难以全身心地投入到艺术创作和传承中，甚至不得不放弃传统技艺，转而寻求其他生计方式，而对已经制作完成的作品的保存也不再重视，使得大量好而精的作品在缺乏维护下逐渐消失在大家的视野中。

此外，文化认同感的弱化也是技艺传承断层的一个重要原因。在全球化和文化多元化的背景下，西方文化和现代生活方式对传统文化构成了巨大的冲击和挑战。一些传统艺术形式被视为过时或落伍，缺乏足够的社会认可和支持，这种文化认同感的缺失进一步加剧了传统技艺的传承困难。

2.2. 传统文化价值稀释

传统文化价值的稀释问题已存在较长的时间，以往传统文化价值虽受到各方影响，相较于如今还是保持在一个相对稳定的状态，但当下的“新”与“旧”的张力影响到了传统艺术形式的存续，也对艺术传承人的培养和文化认同感造成了深远的影响。

首先，如今时代大多数人被所谓主流的“物化”价值观念所影响，认为一切价值往往被量化为经济价值。而中国传统民间美术设计中除市场价值外的文化价值、理念价值往往难以用“物化”观念所衡量。这导致了传统艺术设计在现代社会中的边缘化，许多传统技艺因主流价值观念发生改变的背景下，其内在的文化价值和美学意义被大幅度稀释。

任何时代都会存在老、中、青三代共存的情况，但以往任何时期的三代“代沟”都没有当下如此巨大。因着各方面因素，青年一代的生活节奏加快，生活方式和消费模式也发生了根本性的变化。这种变化使得传统文化难以适应现代社会中青年的需求，他们或许对传统文化持有一种尊重的态度，但实际参与和体验的机会却越来越少。进而导致传统文化仅活跃在中老一代，出现了所谓的“年龄壁垒”，这种情况进一步导致了传统文化在代与代的传承过程中出现了以年龄为指标的阶梯型价值稀释。

再者，文化同质化现象的出现也是导致传统文化价值稀释的重要因素。历朝历代代代相传的文化中，始终保持在相对稳定的环境中，多数传统文化影响也仅仅会发生在传统文化内部，可是多元化多视觉的新时代，不单单诸多新型媒介大量涌入本土，也使得附着于媒介之上的生活方式、价值观念和审美标准对本土各方面产生深刻影响。在内部影响并未消失，外部影响不断出现的时候，双重因素的冲击和同化使得本土的传统文化受到挤压，其独特性和多样性受到侵蚀，文化价值遭到稀释。

2.3. 市场化压力

市场化压力对中国传统民间艺术设计的传承产生了必然的影响。一开始的市场化压力导致了许多传统技艺的流失。在市场经济的大潮中，那些不具备商业竞争力的传统技艺往往被边缘化，甚至消失。传统民间美术的设计和制作往往需要复杂的手工技巧和长时间的投入，随着老一辈艺人的减少，若无有效的传承机制，在市场较为规范的机制和快速消费文化的推动下，这些艺术形式难以与大规模生产的商品竞争。

其次商业化导致的文化“模板化”也是一个不容忽视的问题。为了追求更高的经济效益，一些民间美术设计作品开始模仿市场上流行的风格和元素，逐渐失去了自身独特的文化特色。趋同现象不仅冲淡了中国传统民间艺术设计的多样性，也影响了公众对这些艺术形式的认同和欣赏。

最后，市场经济体系中民间美术设计的重新定位同样值得。随着市场化的深入，一部分民间美术设计可以融入现代商业体系，实现了关注提升了艺术价值和经济价值的双重方面。例如，一些地区的民间工艺品设计通过品牌化、故事化的营销策略，成功吸引了消费者的关注，从而为传统艺术设计的传承开辟了新的路径。而现今适合品牌化的传统文艺还是少数，再加上传统传承人对商品化、品牌化的否认，双方观念的矛盾和冲突，使得较正面的市场化进程表现也存在各方的压力和组织，还需要适当的策略引导，才能使得市场化压力转化为传统民间艺术设计发展的动力。

3. 数字技术在“活化”传承中的应用与策略

解决中国传统民间美术设计传承中的诸多问题迫在眉睫，随着数字技术的飞速发展，不禁让人思考如何利用这些先进技术进行民间文化遗产的保护与传承，这也成为了学术和技术领域关注的热点。在深入探讨中国传统民间美术设计的现况的基础上，提出在数字技术“活化”传承的三个主要的应用与策略：通过建立数字化档案库，保存和展示传统民间美术设计作品和技艺过程，再结合数字平台进行传统艺术教育和技艺传播，吸引年轻一代的参与。在以上取得相应成效的基础上，便于更好的处理传统文化和民间传统人思想观念与当今技术思潮的张力问题，以一种柔和的方式将传统结合现代数字技术，创新传统民间美术设计形式，拓展其表现力和影响力。

3.1. 数字技术的合理运用及数字档案建设

合理运用数字技术对于传统民间美术设计的“活化”传承具有革命性的意义。我们要打开先进技术走进传统民间艺术设计的大门，我们要让先进技术对我们的传统艺术设计进行服务，敦煌莫高窟的数字化设计项目就是一个典型案例，通过高精度的数字扫描技术，将壁画、雕塑等文化遗产进行数字化保存，同时利用 VR 技术为观众提供沉浸式的参观体验，极大地提高了文化传播的效率和影响力。有这成功的案例我们可以把散落在各地的民间艺术传承基地改成数字技术试验点，把已经成功的案例在各地民间艺术传承点进行宣传讲解，使得各个传承点通过数字化技术，如 3D 扫描、虚拟现实、增强现实等，传统艺术设计作品可以被高质量地复制和保存，一方面，我们可以使得传统民间艺术设计跟上时代多元化的潮流，另一方面使得这些文化遗产能够跨越时间和空间的限制，被更广泛地传播和认识。

在数字保存的基础上，数字档案建设是传统民间美术设计“活化”传承的核心环节。在思想上，我

们应该极度重视民间艺术的数字建档，数字档案不仅包括对传统艺术设计作品的数字化保存，更重要的是对这些作品背后的文化、历史、工艺等多维度信息的整理和记录。这种全面的数字档案建设不仅有助于保护和传承传统艺术设计，也为研究者提供了丰富的研究资源。例如，对于剪纸设计、泥塑设计、刺绣设计等民间艺术设计，通过建立详细的数字档案，记录它们的制作工艺、流传历程、地域特色等信息，可以有效地支持这些民间非物质文化遗产的保护和传承工作。这样即便在如今遇到的诸多困境下，如：缺少传承人等，各方民间艺术设计也不至于沦落到无人问津直至失传的境地。可以说，数字技术为中国传统民间美术设计的保护和“活化”传承提供了新的可能。

在实践策略上，首先要加强技术研发和应用，推动数字化技术与民间艺术设计的深度融合。同时，需要建立多方参与的合作机制，包括政府、研究机构、高校以及社会组织等，共同推进数字档案建设项目。此外，还应注重公众参与和教育，通过线上展览、互动体验等形式，提高公众对传统民间美术设计的认知和兴趣，坚定了社会各年龄阶段的人们的传统文化价值，也促进文化遗产的传播与传承。在这样一个氛围下，在各方共同努力下，中国传统民间美术设计将会以越来越生动活泼的形态出现，继续传承和发展，成为世界文化多样性的中坚力量。

3.2. 在线教育平台

传统民间艺术设计的在线教育平台现已有不少，但部分缺少数字档案的支撑，在数字建档后的民间艺术设计，可以更好的为传统民间艺术设计的教育与传承提供了全新的平台和方法。在线教育平台，从以往单一的民间艺术设计的传播方式转变为了多视角多维度的路径进行传播，例如，在江苏中小学课堂中，已经通过在线平台，学生不仅可以观看高清的传统艺术设计作品展示，还可以通过互动教学模块深入了解艺术设计作品的历史背景、工艺制作等知识。通过视频、互动模拟、虚拟现实等多媒体形式，可以突破时空限制，便于学生深入了解传统民间艺术设计。老师在如此便捷的平台上，还可以构建系统的教学内容体系。包括传统民间艺术设计的历史发展、特色艺术门类与作品、艺术价值与审美特征等多方面内容，由浅入深形成、系统完整的课程体系。同时，要注重课程的交互性和体验性，利用数字技术创造仿真操作、场景再现等教学阶段，增强学生的兴趣和参与度[3]。新科技融入难免会出现很多问题，对此在建设加强师资力量和学习社区的建设也是在线教育平台成功实施的关键。邀请民间艺术设计的资深艺术家、学者参与课程设计和教学，保证教学内容的权威性和专业性。同时，建立线上学习社区，鼓励学习者之间的交流与互助，形成良好的学习氛围，促进传统艺术设计的传播与交流。

不单单是学生群体，在线教育平台在促进传统民间艺术师徒制作传承方面也开创了独特的优势。通过建立在线社区，平台能够连接全国乃至世界各地的艺术大师和学习者，使得师徒之间的交流和传承不再受到断层的限制。这种线上师徒制不仅有利于知识和技能的有效传递，还能够激发更多传统年轻人对民间艺术设计的兴趣和热爱。再者，在线教育平台为提高传统民间艺术设计的社会认知度和影响力也起到了积极的作用。通过策划和推广关于传统艺术设计的线上活动，如在线展览、比赛和讲座等，平台能够吸引大众让更多的群众关注和参与传统艺术设计的学习和保护。这些不仅增加了民间艺术设计的社会可见度，也有助于唤起公众对传统文化遗产保护的意识和责任感，也大大打破了传统艺术设计在传承中所谓“年龄壁垒”的问题。

数字建档与在线教育平台的结合在中国传统民间艺术设计“活化”传承中发挥了重要作用，通过有效的应用与策略实施，有望进一步推动传统艺术的保护、传承和创新发展。

3.3. 数字艺术创新

在中国传统民间艺术设计通过数字技术的“活化”传承中，“活化”即是创新，要实现了其在当代

社会中的创新和再生。这种传承不仅仅对传统艺术形式的保护和保存，更重要的是，它借助现代数字技术开展了一系列创新实践，这些古老的艺术形式焕发出新的生命力。

数字技术推动了中国传统民间艺术设计的创新实践。有部分具有冒险精神和创新意识的民间艺术家们积极接触数字科技，他们在保护和尊重传统艺术的原则基础上积极实施，探索和利用数字技术的可能性，逐渐尝试将数字艺术技术与传统艺术形式相结合，创作出传统韵味又兼具现代感的作品。例如，通过数字动画技术再现传统的皮影戏故事，让艺术设计的创作和体验过程更加多元和互动。或者用数字绘画技术重新再现古典山水画。这些创新不仅为传统艺术注入了新的生命力，也拓展了其表达的边界和可能性。

数字技术带来的“活”，在意味创新的同时，也代表了灵活，何谓灵活？如何灵活？分为两个方面，其一，考虑到各个地区各个民间传统艺术设计的表现形式的异同，不同的艺术需要不同的数字科技对其进行辅助，如：传统音乐更需要重视视听结合的形式进行、书画作品更注重艺术氛围的表达等等，不同的艺术方式侧重点有所不同，所需要的科技也会不同，可见数字科技能较为全面的覆盖众多传统的艺术形式，可见其功能之完善，媒介之丰富。除此以外，同为一种的艺术形式，如今科技也可以用不同的形式来表达来迎合创作者的需要，这样的灵活功能对传统民间艺术设计的传承和发展有着无限可能。其二，灵活体现在建立数字艺术市场和在线平台，促进传统民间艺术设计作品的数字化销售和传播[4]。这不仅为艺术家提供了新的收入来源，也让世界各地的人们更容易地收藏和欣赏这些作品。通过区块链技术，还可以保证艺术作品的真实性和艺术性，增强数字艺术市场的信任度。

4. 数字技术在“活化”传承中的总结与未来

数字时代下科学技术的发展和中国传统民间美术设计的“活化”传承困境实则相互促进。在中国传统民间美术设计所处的环境下，数字技术在促进中国传统民族艺术设计“活化”传承中发挥了重要作用。不仅为传统艺术设计的保护、传播和创新提供了新的途径和方法，还为传统艺术设计与现代社会的融合提供了无限的可能，是实现传统文化活力与现代社会发展相结合的重要桥梁。可以说中国传统民间美术设计的困境正在被数字时代下的科技逐渐清除。

而除此之外，在如今 21 世纪的信息化时代下，数字技术迅速发展和广泛应用，为中国传统民间美术设计的困境、传统文化的保护、传播与创新提供了新的机遇。特别是在中国这样一个历史悠久、文化丰富的国家，如何有效地保存和传承那些可能逐渐消失的传统民间艺术设计，成为了一个亟待解决的问题。也因此敦促数字科学的进步和发展，让人们理性思考如何合理使用数字信息工具[5]。从实践中，发现数字技术的利用，不仅为这一问题提供了可能的解决方案，而且还极大地拓宽了传统艺术的传承与发展的空间。

这仅仅是困境被逐一破解的开始，民间传统美术设计的问题体现在内部也存在外部，内部的较为传统的传承方式、较为封闭的市场模式，外部处在相较于不稳定的环境，遭受着来自新时代多元化文化的冲击，久而久之出现的文化以至年龄的断层。此类困境固然“僵化”如同大山一般，而“活化”的方式利用数字时代科学技术的众多媒介，需要多方的合作合理的使用，使得中国传统民间美术设计的“活化”传承可以实现可持续发展，从中既保留了传统文化的精髓，又赋予其新时代的生命力。

随着数字技术的不断发展和完善，各地区进一步加大对传统民间艺术设计保护和传承的投入，利用数字技术开展创新性保护和传播。未来也有望实现对传统民间艺术更深层次的数字化解析和创新性再造。进而向下传导提高公众对传统民间艺术设计的认识和参与，通过教育普及和文化体验活动，激发人们对传统文化的兴趣和热爱。打破较为顽固困境中的各项“壁垒”，让其在传统民间艺术设计传承与发展中的作用将会更加显著，为中国乃至世界文化的多样性保护与发展做出更大的贡献。

基金项目

江苏大学研究生科研创新项目“明清‘京口三山’图发展及地域性文化营造研究”(编号: 22C546)。

参考文献

- [1] 赵明楠. 中国社会转型期传统民间美术保护传承创新的得与失[J]. 民艺, 2018(4): 11-15.
- [2] 王洪斌. 中国民间美术知识产权保护的困境[J]. 吉林艺术学院学报, 2019(6): 62-66.
- [3] 赵栗. 中国民间美术在现代艺术设计中的创新应用分析[J]. 艺术品鉴, 2021(32): 84-85.
- [4] 闫小荣, 姜凤斌. 也谈民间美术的传承与发展[J]. 美术大观, 2018(9): 80-81.
- [5] 肖虹飞. 试析新时代文化建设语境下艺术管理的发展路径[J]. 明日风尚, 2020(6): 191-194.