

数字技术赋能下传统木版年画的活化传承与创新研究

■金艳(眉山职业技术学院) 高悦彤(成都艺术职业大学)

摘要:传统木版年画作为承载民族文化记忆的非物质文化遗产,在当代面临展示形式单一固化、青年群体认同感缺失、活化传承不足等现实问题。本文基于前期调研与文献研究,提出借助VR/AR沉浸式数字技术构建虚拟展厅与互动体验系统,通过数字化转化、沉浸式体验与交互式传播探索破解传承困境的新路径。针对数字年画在标准体系建设、知识产权保护等领域的现实短板,结合国内外相关研究成果,为民间美术类非遗的数字化活化与创新性传播提供实践参考方案。

关键词:传统木版年画;数字技术;活化传承

传统木版年画的文化价值与当代传承困境

(一)传统木版年画的核心文化价值

传统木版年画以手工雕版、套色印刷为核心技艺,历经千年发展形成天津杨柳青、江苏桃花坞、四川绵竹等地域流派,在造型语言、色彩体系与民俗功能上具有其他艺术形式不可替代的文化价值。其构图饱满、线条简练的艺术特征,为当代视觉艺术设计提供了大量造型元素与色彩风格的借鉴;与新春祈福、民族信仰绑定的民间文化属性承载着中华民族的集体记忆;不同历史时期的木版年画作品更如“活化石”般记录着社会风貌与民俗民风,具有重要的历史研究价值。冯骥才指出,木版年画不仅是艺术作品,更是民族文化精神的重要载体。作为非物质文化遗产,其价值不仅体现在作品本身,更涵盖雕版、刻制、套印等工艺流程,以及传承人、创作场景共同构成的活态文化生态,这一综合价值结构决定保护工作需兼顾实物留存、技艺传承与数字化传播。

(二)当代传承与保护的现实困境

在工业化、城市化快速推进与数字媒介全面普及的背景下,传统木版年画的生存生态发生根本性改变,原有的生产方式、使用场景与传播渠道逐渐萎缩,保护与传承面临多重现实困境。

首先是展示形式固化,传播效能不足。传统木版年画主要通过实体博物馆静态陈列、纸质画册出版等方式展示,呈现单向被动的传播特征。观众无法近距离感知作品细节与工艺流程,文化信息传递不完整;物理场馆又受空间、地域限制,难以实现大范围、跨地域传播,导致影响力有限。其次是受众结构老化,青年参与度低。当代青年更倾向短视频、互动游戏等数字形态,传统静态展示模式不符合其审美偏好。而木版年画传播仍以线下场馆为主,线上内容缺乏趣味性与互动性,导致青年群体认知模糊、兴趣匮乏,形成明显的受众断层。此外,实物与技艺保护压力巨大。古版年画与雕

版多为纸质、木质材质,易受温湿度影响出现霉变、褪色等问题;传统技艺学习周期长、经济效益低,年轻一代传承意愿低,传承人数量锐减,核心技艺面临流失风险。最后是保护模式偏重静态保存,活态传承缺失。当前保护多集中于实物收藏与修复,忽视文化内涵的当代转译与生活化应用,导致木版年画逐渐脱离日常场景,沦为“博物馆里的遗产”,难以实现可持续传承。

这些问题的核心在于传统保护模式难以适配数字时代的文化传播生态,亟须借助现代数字技术重构展示场景、创新体验形式、拓展传播渠道,推动木版年画从静态保护向动态活化、从单向展示向互动传播转型。

VR/AR技术赋能木版年画的数字活化实践

(一)VR/AR技术的数字活化优势

VR(虚拟现实)与AR(增强现实)技术凭借沉浸感、交互性与跨时空性特征,成为破解木版年画传承困境的核心工具,其应用优势主要体现在:

首先是突破时空限制,实现文化资源永久保存与广泛传播。通过高清扫描、三维建模对年画原作、雕版及工艺流程进行数字化采集,构建包含图像、工艺、民俗信息的数字资源库,有效规避实物损毁风险。虚拟展厅与移动端AR系统不受物理场馆限制,用户可随时随地访问体验,大幅拓展传播覆盖范围。

其次是重构展示场景,提升文化体验沉浸感。VR技术可重建古代年画作坊、民俗集市等历史场景,将用户从“被动观看者”转变为“主动体验者”,在虚拟漫游中完整感知年画的历史语境与文化内涵,有效弥补传统静态展示的局限性。再次是强化互动设计,降低文化理解门槛。AR技术通过图像识别将静态年画转化为三维动画、工艺演示等动态内容,用户通过手机即可完成“扫描—体验—分享”操作,契合青年群体使用习惯,提升传播趣味性与可达性。

最后是推动媒介融合,构建社交化传播链条。VR/AR系统整合社交分享、海报生成等功能,形成“体验—分享—裂变”的传播模式,打破传统单一展示渠道的局限,提升年画的传播效率与社会影响力。

国内外的许多学者在早期的研究中已证实VR/AR技术在文化遗产活化领域的适配价值。Addison于2000年提出的虚拟现实文化遗产重建理论奠定了技术应用的理论基础;Azuma于1997年构建的增强现实信息表达模型为交互设计提供了方法论支持;Dama-la等2008年的博物馆AR导览实践则证实该技术可有效提升文化传播的互动性。

(二)虚拟展厅的设计与实现

木版年画工坊VR虚拟展厅的设计以“文化再现、体验优化、传播拓展”

为核心原则,采用院落式流线布局,划分为历史文化区、流派展示区、工艺体验区、互动体验区四大功能区域,以实现木版年画文化内容的立体呈现与深度交互体验。

历史文化区通过呈现年画起源与演变,搭配年画文献资料及年画制作场景动画,帮助观赏者了解木版年画的发展历程。流派展示区提供天津杨柳青、江苏桃花坞、四川绵竹等代表性地域流派作品的细节查看与多角度观赏功能,突出不同流派的艺术特色与地域文化内涵。在工艺体验区的三维动画中还原雕版、套印等传统工艺流程,体验者可参与印刷操作获得沉浸式模拟体验。在互动体验区布置数字拓印等趣味活动,将传统年画元素转化为可参与的交互内容,增强用户的参与感。

VR展厅通过加入音效与动态光影增强年俗氛围,并采用自由游览、语音智能导航等交互方式提升用户体验度。

(三)互动系统的设计与实现

AR互动系统面向移动端轻量化传播场景,通过图像识别模块与内容叠加设计实现融合展示,满足参观者便捷化、碎片化的体验需求。图像识别模块选取门神、钟馗等典型年画形象作为识别标记,参观者通过手机摄像头扫描触发交互内容。

交互内容包含三维动画演绎、语音讲解、文字说明、动态展示等,多元的内容展示使静态的年画“活起来”。交互流程操作步骤少,可降低大众使用门槛,提升普及性与活化效率。三维动画演绎年画中的人物故事以增强视觉吸引力,语音解读年画作品来源与文化内涵,文字解读年画吉祥寓意,工艺演示动态展示手工印刷流程。系统支持拍照打卡、海报生成并一键分享至社交平台。

综上所述,虚拟交互技术为木版年画从静态图像向沉浸式、互动式的数字文化产品的转化创造了技术条件,为传统木版年画的数字化活化传承提供了可实践路径。

木版年画的数字活化现实挑战与未来发展路径

(一)数字活化现实挑战

传统木版年画的数字活化与传播尽管有虚拟交互技术的有效推动,但实践路径仍面临版权保护、跨媒介融合、技术普及等现实挑战,长效化发展面临困难。

首先数字化采集、VR展厅建模等环节缺乏统一的标准,影响用户体验。其次是版权保护机制不完善,导致侵权风险尤为突出。数字资源的版权归属与收益分配界定模糊,维权机制不完善。同时跨媒介传播能力不足,VR/AR系统与短视频平台、文旅场景融合度低,缺乏轻量化传播素材,用户主动分享意愿不强。此外,技术

门槛也限制了用户的覆盖范围。VR体验依赖专业设备,移动端AR受识别精度与网络环境影响,中老年及农村用户因设备条件与操作能力限制难以参与。数字资源库更新不及时、技术维护难以保障,也制约着数字遗产长效传承。

(二)未来发展路径

针对上述挑战,需以文化真实性为核心、技术创新为支撑,从五个方向推动木版年画数字活化规范化发展。

一是建立数字化标准体系。由文化主管部门、非遗机构、高校及企业协同制定全流程标准,明确图像精度、文化解读、工艺还原要求,建立文化审核机制以杜绝文化误读与过度娱乐化。二是完善数字版权治理。运用区块链、数字水印技术实现资源确权存证,明确多方版权归属,出台使用规范并搭建授权交易平台,保障合理收益并打击侵权行为。三是强化跨媒介融合传播。推动VR/AR系统与短视频平台、文旅景区、教育机构联动,开发动画、数字藏品等轻量化内容,优化社交分享功能,形成“体验—创作—分享”传播闭环。四是推进技术普惠与适老化改造。开发网页版、小程序版等低配置体验版本,优化界面设计与操作流程,推出适老化模式与语音引导,提升公众可及性。五是构建可持续运营生态。探索“公益保护+商业运营”模式,通过文旅消费、数字文创实现盈利反哺,建立数字资源更新机制,加强产学研合作以推动技术成果商业化应用。

结语

传统木版年画的数字化活化传承研究,在数字时代将不断开拓新的研究领域,探索更多创造性转化的实践路径。VR/AR技术凭借沉浸性与交互性的特质,可有效缓解传统木版年画展示形式单一、青年受众断层、传播范围有限等现实困境,为木版年画的保护模式、动态场景与传播路径提供更多的可能。数字技术能实现传统文化资源的动态化与互动化呈现,并以数字形式长期保存。当前木版年画数字活化虽仍处于探索阶段,面临诸多现实挑战,但其发展前景广阔。未来需以技术创新为手段,推动数字年画从实验性、概念化走向大众视野。木版年画的数字活化不仅是技术层面的展示创新,更是文化价值的再生产与时代表达。在数字媒介赋能下,木版年画有望突破物理时空限制,以更鲜活、亲近的方式融入当代生活,为民间美术类非遗在数字时代的活化传承与创新传播提供新路径。

【本文系2024年成都艺术职业大学校级中青年学术人才培优计划项目(项目编号:XSRC2401)阶段性成果。金艳,彝族,女,硕士,讲师,美术教育方向。高悦彤(1975-),女,满族,博士,副教授,版画与现代综合媒体艺术、教学与技术研究方向。】