

南京云锦传统技艺的数字化创新发展研究

徐碧珺

(江苏经贸职业技术学院 江苏 南京 211168)

[摘要]在互联网时代,南京云锦的时代价值更多的体现在社会、经济、教育三个方面,认识云锦的时代价值需要超越具体单一学科的限制,进行立体的、综合的、全面的研究。从全生命周期的视角,探索云锦数字化创新发展思路,构建立体、动态、可交互、开放式的数字化体系,集多媒体展示、虚拟仿真、在线教学、网店销售、学术交流、资源建设等功能于一体,扩大云锦的影响力和受众范围,逐步构建云锦数字产业集群,使南京云锦传统技艺在传承与创新中得到更好的保护。

[关键词]南京云锦;传统技艺;数字化;创新发展

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.1910

南京云锦历史悠久,距今已有一千六百多年的历史。进入信息技术时代,各种先进的数字技术在各领域中得到了广泛应用并发挥着重要作用,推进了各个领域的创新发展。将数字技术引入南京云锦传统技艺的传承中显得尤为迫切和重要。2021年,中共中央办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》提出了,“要健全非物质文化遗产保护传承体系,加强档案数字化建设,运用现代科技手段,加强资源的整合共享,进一步促进非物质文化遗产数据依法向社会开放。”^[1]将南京云锦的传承与保护工作与数字技术相结合,积极探索南京云锦传统技艺的数字化保护与传承的创新路径和模式,加强对云锦文化遗产资源的整合共享,有效拓宽南京云锦数字化创新发展思路,为云锦的创新发展带来新的活力。

一、南京云锦传统技艺的时代价值

南京云锦包含着丰富的人文历史资源、审美资源、教育资源、经济资源等,具有认识历史、传承文化、进行审美体验、科学知识应用、培养正确价值观、扩大教育范围、创造经济收益等功能。这些多样化的功能决定了云锦具有对人类社会有着重要意义的价值。南京云锦涵盖了历史、文化、教育、经济、艺术、社会等价值,在当前互联网时代的大背景下,云锦的时代价值更多的体现在社会、经济、教育这三个方面。认识南京云锦传统技艺的时代价值需要超越具体单一学科的限制,进行立体的、综合的、全面的研究。

1. 社会价值

云锦的社会价值体现在其能够促进社会和谐。社会是以共同的物质生产活动为基础而又相互联系的人类社会生活共同体,是人们相互作用的产物与表现。自古以来,中华民族是以和为贵的民族。和谐是我国古代人文学艺术的本质内涵,我国古代传统技艺多被赋予了吉祥祥和的文化内涵,云锦艺术中的纹样具有和谐之美。云锦是不断地积累传承丝织文化与织造技艺并加以创造发展的一种社会文化形态,是规范人们礼仪思想观念、行为方式的一种基本力量,有利于社会和谐、全面、平衡发展。通过对南京云锦的保护、传承、研究与发展,能够促进人与自我、人与他人、人与社会、乃至族群与族群、国家与国家、地区与地区的和谐,调整人们的精神世界。协调族群关系、人与社会关系,从而达到社会的安定有序、和谐共生。

2. 经济价值

云锦具有丰厚的经济价值,其自身的基本价值与经济价值

成正比,基本价值越大,其潜在的经济价值也就越巨大,我们需要用更为高远和智慧的眼光去看待,合理开发其经济价值,发挥其现实功用。南京云锦的保护、发展可以把传统与现代、文化与经济结合起来,使传统文化在现代语境中焕发新的活力,探寻新的生长点与发展点,使云锦的文化艺术资源转化为有助于经济发展的文化生产力。把云锦传统技艺与文化的继承保护与经济开发相得益彰地结合起来,对云锦艺术文化与传统织造技艺进行开发利用,将其作为发展经济的一种重要手段和途径,为云锦的创新发展带来持久的、有深厚基础的传承。

3. 教育价值

云锦的教育价值,一方面是指云锦本身具有重要的教育价值,包含着丰富的历史文化知识、大量的织造技术知识。富于审美价值的云锦艺术精品,值得国家通过教育的方式让人们了解;另一方面,在当今这个信息社会、知识经济时代,科学技术发展迅速,而传统文化正在迅速的萎缩和消失。南京云锦作为一项传统的手工织造技艺,已渐渐远离现代人的日常生活,人们无法像过去那样,通过生活中耳濡目染的方式来熏习,因此需要通过有目的的专业教育进行文化传播和传承。对于云锦来说,教育既是一种手段,也是它的价值。要保护优秀的传统文化,就应该充分发挥教育的力量,使非物质文化遗产教育成为教育的一个重要领域和不可或缺的组成部分,让广大年轻一代有机会了解优秀的民族文化、了解南京云锦,了解云锦的重要性和价值,培养对云锦保护、传承、创新发展的专门人才。

二、云锦传统技艺的创新发展思路

1. 传统与现代融合

南京云锦无论从其内容本身还是目前所沿用的传承方式上都具有传统性。首先,南京云锦在一千多年的历史演进过程中,长期处于相对封闭的封建社会中。这一环境是保持云锦传统文化及其传统技艺的稳定性与完整性的客观条件。进入新的历史时期,南京云锦的传承产生了对新时代的不适应性。其次,云锦的传承方式主要采用由师傅带徒的传统方式,对云锦传承人的依赖性较大,而国家级云锦传承人绝大部分年龄都在60岁以上,一旦云锦老艺人突然离去,在后继无人的情况下,传统的云锦技艺就会濒临绝境。第三,南京云锦木机妆花手工织造技艺由于难度高、工序繁杂、工期漫长、见效慢等原因,很少有年轻人愿意学,使南京云锦面临着弟子太少的尴尬局面。这就迫切需要创新云锦传承方式和发展思路,将现代数字

化技术引入其中,加快云锦的数字化保护与传承建设的步伐。

2. 数字化体系建设

信息技术革命改变了南京云锦传统技艺传承与保护的方式。在现阶段,云锦的数字化体系建设尚未完善,有关数字化技术研究还相对分散,在云锦的数字化传承与发展的程序化、规范化、科学化等方面还需要不断开发与研究。云锦自身价值的丰富性决定了其数字化体系的复杂性,应对体系建设从云锦保护与传承的全生命周期的视角进行立体、综合、全面的认识,构建一个立体、动态、可交互、开放式的数字化体系,具体包括数字化信息采集、存储、管理系统、云锦数字资源库、虚拟仿真实验平台、在线教育与交流平台、电子商务平台。这五部分涵盖了云锦的数字化发展的完整生命周期,应对各部分进行全面、深入的建设,为云锦数字化体系的构建打下扎实根基。

三、南京云锦的数字化创新与发展

1. 云锦数字化信息采集、存储与管理

信息采集主要通过摄影摄像、文本资料扫描录入、二维与三维一体化数据建模等方式获取云锦织造技法演示、流程图、作品照片、文本资料、纹样图案、织机设备、工具等各项信息。对采集到的信息通过元数据技术标准进行数字化分类、存储。对大量采集并存储好的云锦数字资源,通过资源共享与数据分发技术解决云锦资源的使用与服务问题,形成集管理、更新、发布、信息检索、版权保护为一体的全过程服务体系,具有高效的数字资源服务能力。

2. 云锦数字资源库建设

政、校、行、企共建云锦数字资源库,以建设成为集技术、服务、资源于一体的生态循环系统为目标,资源库分为云锦资源政策子库、校本资源子库、传承案例子库、云锦传承人子库、云锦作品子库五个部分。云锦数字资源库为政、校、行、企以及学习型用户提供科研、传习、人际网络资源协作平台,以技术、服务、知识资源三系统为资源库支撑载体,实现资源库的多源自生、生态循环、立体式开放发展。

3. 虚拟仿真技术的运用

建设云锦虚拟仿真实验平台。“传统的手工艺与现代数字交互技术相结合,能够帮助人们进一步了解传统手工艺的制作流程。”^[2]利用模拟技术手段,建立云锦织造过程所需材料、织机、设备、工具等同态模型,根据云锦织造全过程(即云锦设计、绘制意匠、挑花结本、原料准备、织机装造、织造)以及织造原理对模型进行动态化运行实验,按照运行结果进行技术评价。通过虚拟仿真实验,将云锦传统技艺与现代科技有机融合,使更多人能够通过虚拟仿真实验平台,在交互式实验操作中了解和掌握云锦基础知识、织造原理与流程。

4. 云锦在线教育与交流

云锦是国家和民族优秀传统文化的有机组成部分,是属于全人类的宝贵财富。进入21世纪,云锦传承应改变过去那种固守秘密,将技艺、绝活只传授给自己人,不轻易传授给外人的狭隘做法,应当扩大“徒弟”的范围。云锦在线教育以其方

便、高效、快捷等优点,已成为一种重要的云锦教学、传播、交流互动的手段。通过在线教育与交流平台,可以让更多人参与进来,“有利于文化遗产数字化建设进程更加民主,有利于促进公众需求表达与挖掘不足。”^[3]在云锦发展的紧要关头,建设好云锦在线教育、交流平台有助于推进全民教育,逐步构建起人人重视、保护、传承云锦的良好社会环境,把优秀的云锦文化发扬光大。

5. 云锦产品研发与销售

南京云锦不是一成不变的传统,要勇于创新尝试,走活态传承发展之路。云锦中的一些传统的纹样和图案可以针对市场上的不同人群进行革新,开发现代文化创意产品,如箱包、丝巾、领带、服装等服装配饰和艺术装饰品等。只有迎合现代人的审美,让更多人喜欢上云锦,南京云锦才能真正的传承下去,也是活态传承的意义所在。在电子商务的冲击下,云锦产品销售模式应顺应时代潮流,扩大销售渠道,通过建设云锦电子商务平台,实现线上与线下销售,提高经济收益,逐步恢复云锦自身的造血功能。

结语

南京云锦传统技艺的传承与发展是一项长期的事业,是一项系统的文化工程,对云锦技艺的保护工作没有时间的期限,应长期持续下去。“推动非遗保护与高新技术融合发展已经成为解决非遗价值传播中突出问题的有效方式。”^[4]充分发挥互联网时代的优势,建设云锦数字化平台,集多媒体展示、虚拟仿真、在线教学、网店销售、学术交流、资源建设等多项功能于一体,不断扩大云锦的影响力和受众范围。线上、线下双管齐下,逐步构建云锦数字产业集群,使南京云锦传统技艺在传承与创新中得到更好的保护。

参考文献:

[1] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》[EB/OL]. 中华人民共和国中央政府, 2021-08-12 [2021-08-23]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-08/12/content_5630974.htm

[2] 侯守明, 葛倩, 刘彦彦. 基于MAR的非物质文化遗产数字化保护系统研究[J]. 系统仿真学报, 2021, 6: 1340

[3] 梁文静, 汪全莉, 秦顺. 加拿大国家遗产数字化战略研究及启示[J]. 图书馆理论与实践, 2020, 2: 129

[4] 贾菁. 人工智能背景下非物质文化遗产数字化传播的进阶路向[J]. 当代传播, 2020, 1: 98

基金项目: 2020年度江苏省高校哲学社会科学研究项目: 云锦传统技艺虚拟仿真实验金课建设研究(课题编号: 2020SJA0711); 2020年度江苏省大学生创新创业训练计划项目, 云锦文创产品的开发与经营模式(课题编号: 2020SJA0711); 2020年江苏经贸职业技术学院教育教学改革研究重点课题: 产教融合视域下非遗文化传承资源库建设应用研究(2020JMJG09)

作者简介:

徐碧珺(1985—), 女, 江苏经贸职业技术学院艺术设计学院讲师