

非遗文化保护背景下雕版印刷技艺的传承研究

魏融融

(泰国格乐大学, 泰国曼谷 10220)

摘要: 随着我国对文化软实力的重视程度逐渐加深, 国家也越来越重视国内优秀传统文化的传承输出和保护。非物质文化遗产是传统文化的精华所在, 是自古以来众多劳动人民的智慧结晶, 是我们的重要文化财富。其中, 雕版印刷技艺作为我国非物质文化遗产的重要组成部分, 具有极高的传承价值。但目前来看, 我国在雕版印刷这一传统非遗技艺的传承方面仍存在诸多困境, 导致这一技艺逐渐面临失传困境。因此, 在新时期非遗文化保护背景下, 应从多角度出发, 促进雕版印刷技艺的活态保护与传承, 推进我国文化产业的进一步发展, 切实促进“文化强国”的建设。本文立足非遗文化保护背景, 深刻分析了新时代保护传承非遗手工艺的困境及其路径, 并针对雕版印刷技艺提出了相应的传承模式, 希望可以为相关研究人员提供一定参考。

关键词: 非遗文化保护; 雕版印刷技艺; 传承; 研究

雕版印刷作为中华传统文化的重要一部分, 它对人类文化的传播和发展起到了不可替代的作用。关于雕版印刷技艺, 其始自隋代, 流传至唐代, 扩展至五代, 精通至宋代。即雕版印刷技艺历经了唐、宋、元、明、清几个朝代的漫长发展, 并在清朝时期得以盛传, 可以说, 雕版印刷技艺一直是我国的一种文化象征。但是, 伴随着西方印刷技术的大量传入以及计算机多媒体技术的崛起与普及, 雕版印刷技艺的发展已陷入困境, 甚至于濒临绝迹。怎样使雕版印刷技艺摆脱目前的窘境, 将其与现实生活相融合, 使其再获新生? 这是当前我国文化工作者需要着重探讨的一项课题。

一、新时代保护传承非遗手工艺的困境

(一) 科学技术的发展推进功能转变

雕版印刷技艺的出现是社会、经济、文化发展的成果, 雕版印刷技艺的出现为当时的信息传播提供了极大的功能价值, 相较于其他非遗文化彰显出了更多的功能性。隋唐雕版印刷技艺的发明, 使文字信息的传播方式从手抄本转变为印刷, 从而使书籍的生产与流通有了质与量的飞跃, 对科学技术与文化的进步起到了巨大的推动作用。但是伴随着工业时代的来临, 现代科学技术应用下, 更加便捷的印刷技术使得雕版印刷技艺已经丧失了它原本的作用功能。在这样的大环境中, 如何使传统手工艺得以继续存在, 成为我们今天所面临的一个难题。

(二) 时代的发展增加传承人培养难度高

非遗传承人的培养之所以困难, 主要有三个原因: 第一, 训练时间很长, 在以往, 传统的技术只能维持生计, 一般都是师徒相传、口传心授, 一个非遗传承人至少要6-8年的时间才能出师。第二, 由于传承人的社会地位较低, 使得青年一代对传统文化认识不足, 无法在情感上形成认同, 感受不到自己的价值。第三, 当前, 我国对非遗文化的传承和保护主要还是依赖于政府的支持, 对非遗文化保护和传承的资金筹集渠道比较单一, 与之相配套的奖惩机制执行起来也比较困难, 很多传承人因为生活困难, 没有办法指导弟子, 也没有办法展现自己的技艺, 导致不少非遗文化已经濒临灭绝。

(三) 多元的现代生活催生新的审美观

审美感受和体验在某种意义上是由审美环境所决定的, 而随着社会的发展, 人们的审美习惯和审美观念也在不断更新。从农

耕时代到工业化时代, 再到现在的信息技术时代, 人类之间的文化交流已经不再受到空间和空间的约束, 社会生活朝着多元化的方向发展。因此, 具有单一形态特征的传统手工技艺必然要进行改革, 否则便会走向灭亡。但是, 许多老艺人的思想还是比较保守的, 他们在工艺的形式和内容上都缺乏开放性的思考, 他们紧抓传统不放, 进而导致诸多非遗文化产物已经脱离现在的审美观, 这就造成了传统工艺缺少了可持续的创新发展。

二、保护传承非遗手工艺的路径分析

(一) 注重以人为本, 推进互动式传承

一件物品能不能引起人们广泛的关注与共鸣, 是其是否能可持续存在和发展的决定性因素。雕版印刷技艺作为一项传统技艺, 是人类与社会、人与自然、人与人之间相互协调发展, 共同创造出来的一种艺术形式。关注现代人的实际文化和审美需求, 重视人的创造力, 搭建非遗传承互动平台, 拓展雕版印刷技艺“参与”“体验式”的生活空间, 探寻非遗技艺与人民群众生活的结合点, 与传统技艺进行对话、交流, 从静态走向动态, 使得非遗传承呈现出一种互动性, 并形成一种精神联结。

(二) 形成开放生态, 创新非遗元素

任何一项非遗文化与技艺的继承, 都离不开创新, 因此, 继承和创新是密切相关的。早在雕版印刷出现以前, 在中国就已经产生了一种最早的印刷品, 即印章。胡正言在明朝中后期, 对雕版印刷技艺进行了一个重大创新, 他发明了“短版”和“拱花”两种新的雕版印刷方法, 使雕版印刷技艺更上一层楼, 其所出版的《十竹斋画谱》也成为古代套色版画的开山之作。可以看出, 传统手工艺的继承是不断前进、创新和发展的, 我们应该以一种开放的态度对待传统工艺, 运用现代高质量的材料和技术, 将传统技艺与现代技术相结合, 对非遗要素进行发掘、创新, 运用现代化的设计观念对传统工艺进行更新和延展。换言之, 非遗手工艺的传承既要守正又要创新, 要继承又要发展, 使其在不断发展和继承中“活”起来。

(三) 促进跨界整合, 推动传承市场化

当今世界正处于重大变化之中, 新一轮科学技术与工业技术发展迅猛, 基于信息化时代大环境下, 网络思维具有开放性和交互性的特点, 促进了整个制造业产业链的变革, 文化产业的发展前景空前光明。要实现非遗文化资源的市场化转化, 需要以开放和分享为基础, 突破知识、技术和人才等创新因素的制约, 打通创新孤岛, 在各个领域进行文化和技术的交流和合作, 使创新的源泉得到充分的释放, 使非遗元素融入到各个领域, 并在更大的范围内走向更大的舞台, 丰富多彩的文化生活, 使这个世界更加美好。

三、非遗文化保护背景下雕版印刷技艺的传承模式

(一) “非遗+体验”的新常态

雕版印刷技艺是一项历史悠久的手工技艺, 如果将雕版印刷技艺仅仅当作一件文物陈列在博物馆中, 将无法满足现代社会的精神需要。因此, 在新时代非遗文化保护背景下, 需要创造多种体验形式, 通过数字化、沉浸式的体验来展现雕版印刷技艺, 提高体验的趣味性和参与性, 进而实现非遗技艺保护与传承的目标。文化要用手触摸, 才能感受到它的真谛。因此, 我们应积极打造“非

“遗+体验”的技艺传承新常态,以人为中心,将观众的视角转变为操作者的视角,透过对手工艺过程的真实触摸,赋予手工艺温度。和艺术一样,游戏是将所观赏的形象变成了一种客观的状态。游戏带有一种同理移情的效果,它把僵硬死板的世界看作是有生命的东西。因此,可以在非遗技艺传承中融入体验式、互动式的游戏。在雕版印刷技艺的传承互动游戏中,人们可以更多地参与其中,通过经验来改变自己对于事物的认识,让雕版印刷不再是一个冰冷的展览品和艺术,而是成为了人们与传统技艺对话的无声桥梁,让人们和传统技术进行对话;在体验与互动中,感受到传统文化的魅力,文化遗产得到了新生。

(二)“非遗+设计”的新形式

雕版印刷技艺作为一种非遗手工艺,创造是其存在的重要形式,因此,这一技艺的传承,可以从观念表述、表现形式、知识技能、工具、实物、艺术品或生活实用艺术品等方面进行传承形式拓展,突破时间、空间的限制,对设计观念和 design 思维进行更新,对雕版印刷技艺展开深度挖掘并进行再创造,将传统工艺与现代工业设计相融合,以设计为出发点,为非遗注入新的生命力,并与现代的生活方式相融合,使其真正“活”起来。

1. 构造活

结构的活态,就是对雕版印刷技艺的内在结构进行转变,并重新组织整合起来。我们可以把传统的雕版印刷技艺分解出材料、工艺、图案、色彩等可变因素,对版面的造型、风格等进行更新设计。雕版印刷技艺的工艺路线包括“制版”“雕刻”“刷印”,按照所需的要求,将画(书)、刻、印的表现过程进行分解,在进行转换的时候,可以将其中的一项作为设计的构思。比如,版面的制作过程,就可以考虑版面的材质、制版的材料以及写样方式等方面。传统的雕版印刷使用的材料大多是木头,价格昂贵,难以雕刻,也不容易操作,在材料的使用上,可以找到其他的替代品。比如橡胶章的材料就相对柔软,可以直接绘制,省去了贴图的步骤,哪怕是对雕刻一窍不通的人也能轻松学会;雕刻技术可以从雕刻图案、造型、形式等方面进行创新;刷印可以从覆盖纸张的拓印或者用印章的方式盖印等交互性体验来考虑。

2. 功能活

虽然传统手工艺在当前时代呈现出了一定的衰微态势,但是还有许多手工艺还在,而且还会继续流传下去。只是这种传统技艺流传到现在,所用的对象和应用范围都有了极大的改变。如今,随着雕版印刷技艺的复制功能发生了变化,这就更加有利于将其提升为个人化的创作,这就需要刻版作品突破原有的形态和用途,融入到日常生活之中。一是局部的装饰性,即版画可以被用作环境设计的装饰性材料。传统的雕版印刷图案多以“线”为主要形态,而“线”又是中国传统装潢艺术的一个重要组成部分,它以粗细、长短的对比,以及重叠、变幻的方式,表现出一种动态的艺术光华。把版画当作局部的装饰品,融入到日常的生活中,为人们的日常生活增添了更多的艺术性。二是由实物向美术鉴赏的转变。把雕版印刷版面图案设计成具有个性的、符合现代人审美情趣的艺术作品,以满足喜爱传统工艺品的人的精神需要。他们更注重新于对艺术作品背后所蕴涵的文化意蕴的鉴赏与领悟,以及对艺术创作与生活的追求。例如,受印度古代雕版印刷的启发,英国知名手绘墙纸设计者玛尔特,将17世纪的木版版画与植物的描述相结合,将自然题材的木版做成反复的图形,再印制成手工墙纸,很受欢迎,许多著名的品牌都会请她画一些产品的外包装。

3. 媒介活

媒介活,也就是将版画中的文字、图案、色彩等视觉元素进

行二次设计,改变它的载体,提炼出视觉元素,利用版画中的内容来进行二次设计,将其与生活融合在一起。如苏州桃花坞的木版年画,独树一帜,色相鲜明,形制精致,在设计时可以抽取其形、色,利用现代的装饰手法,将图案的处理分解、重构应用到现代设计当中。在上海世博会的时候,浦东机场的T2航站楼里,就是借鉴了“桃花村”的视觉元素,采用了一种透着层次感的拼接方式,通过浮雕、沥粉、金箔等方式,形成了一种强烈的装饰性和中国风格,将传统的设计元素,以现代的方式表现出来,获得了新的生命。

4. 维度活

在这里,维度指的是运用设计思维,将不同的空间、场景、事物进行融合,并与设计载体、设计资源进行组合,从内容、形式到呈现方式,都可以打破原本的手工技艺框架和地域的局限,将其与现代生活中的衣食住行融合在一起,从而打破原有的生存空间。比如,将刻版印刷技艺与节气文化、婚庆文化等传统文化融合在一起,以物言情、以礼言心,将其应用于个性化服务,从而形成独特的文化符号。一般,每逢春节、端午节等节气,都有举办“节日庆典”的活动。针对这些传统节日和节气,便可以制作相应的雕版印刷文创产品,用于节庆体验活动、礼品包装等。此外,还可以将当代年轻人较为喜欢的Q版人物形象制成雕版或是制成雕版印刷的DIY体验产品,满足人们的个性化生活需要。

(三)“非遗+传播”的新融合

优秀的设计是需要被传承和传播的,中国传统文化中蕴含着价值观念、宗教信仰、审美情趣、思想方法等内容,值得我们的深度挖掘和创新传播,通过创意性的推广,在物品本身的价值以外赋予其更多的艺术价值,从而提高其附加值。一是善于发掘文化内涵,会讲文化故事。这就需要设计人员时刻从顾客的角度出发,以顾客为中心,赋予文创产品一定的文化价值,才能吸引顾客,让顾客印象深刻。第二,打造品牌。可以牵头组织具有一定影响力的雕版印刷技艺传承企业共同开展雕版印刷技艺的研发和创新,并以品牌为导向提高雕版印刷技艺的知名度和企业知名度。三是工业化。在文旅融合和非遗保护的大背景下,以非遗为主题的酒店和度假村等为非遗高附加值的产业,为非遗传承开拓了一条新的发展道路。

四、结语

综上所述,在非遗文化保护背景下,加强非遗文化的传承与创新,让非遗元素进入当代人的日常生活中去,是推动我国文化事业发展,促进文化强国建设的重要内容。雕版印刷技艺作为我国非物质文化遗产的重要组成,需要加强创新与传承,构建活态传承模式,用推广来扶持创新,切实推进雕版印刷技艺与现代人生活的融合创新,实现非遗文化传承和保护的目标。

参考文献:

- [1] 宗苏琴,张晨,王潇潇.古代印刷文明的华彩再现——中国雕版印刷数字化保护和设计应用[J].丝网印刷,2022(13):38-41.
- [2] 王芙蓉,顾孝慈,侯兵.历史文化名城保护视野下扬州雕版印刷技艺非遗的保护与传承[J].出版发行研究,2022(04):21-26.
- [3] 杜文娟.高职院校非遗传承与乡村振兴融合模式研究——以雕版印刷为例[J].明日风尚,2021(22):185-187.
- [4] 陈燕君.重拾文化自信 传承活态文脉——四堡雕版印刷文化遗址价值与保护探究[J].文物鉴定与鉴赏,2021(16):93-95.