

基于现代印刷工艺的非遗创意转化研究

吴昉

(1.复旦大学, 上海 200433; 2.上海出版印刷高等专科学校, 上海 200093)

摘要: **目的** 研究现代印刷工艺在非遗创意转化中的应用。**方法** 探讨非遗现代创意转化的依据与途径, 根据联合国教科文组织对非遗的定义, 明确创造性与现代性是非遗概念的核心特征。比较研究非遗现代创意转化较常见的两种形式: 创意产品设计与创新印刷设计, 突出创新印刷设计对开拓传统文化传承新形式的重要作用。通过对第 68 届美国印制大奖最高“班尼”金奖作品《山海经》线装图鉴、铜奖作品《团扇》明信片的具体案例分析, 论述现代印刷工艺对非遗文化的全新呈现, 成功引领中国非遗文化创意作品登上世界印刷的舞台。**结论** 先进的印刷工艺与设计创意相结合, 并依托印刷媒介传播的广泛性, 能使非遗文化更好地融入新时代生活, 确保非遗传承的生命力, 从而实现非遗现代创意转化的真正意义。

关键词: 非遗; 印刷工艺; 创意转化

中图分类号: TS801.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)14-0241-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.14.044

Creative Application of Intangible Cultural Heritage Based on Modern Printing Process

WU Fang

(1.Fudan University, Shanghai 200433, China; 2.Shanghai Publishing and Printing College, Shanghai 200093, China)

ABSTRACT: It aims to study the creative application of intangible cultural heritage by modern printing process. It discusses the theory basis and approach to the creative application of intangible cultural heritage. According to UNESCO's definition of intangible cultural heritage, the creativity and modernity are the core features of the concept. It compares two different ways of the creative application which are creative product design and innovative printing design, and then highlights innovative printing design plays an important role in developing new forms of traditional culture. By analyzing the actual cases of the 68th Premier Print Awards including “Benny Award” Gold Medal winning work “Shan Hai Jing” and Bronze winning work “Fan”, it describes the brand-new feature of intangible cultural heritage through modern printing process which successfully leads China's intangible cultural heritage creative works to the world's printing stage. The combination of advanced printing technology and design ideas, which stimulates the Intangible Cultural Heritage fit the new age better by extensive use of print media, is the effective way to ensure the vitality of intangible cultural heritage. Thus, it will achieve the real significance of creative application of intangible cultural heritage.

KEY WORDS: intangible cultural heritage; printing process; creative application

非物质文化遗产的概念最初由日本于 1950 年提出, 原称“无形文化财产”, 特指以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式, 强调以人为核心的技艺、经验、精神等活态文化遗产。一般来说, “无形”的非遗无法进行实体陈列与

收藏, 而“有形”的非遗转化物则可以; “无形”的非遗技艺掌握在非遗传人手中, 而“有形”的非遗技艺转化物则适应不同时代的发展与需求, 成为属于全人类的文化财富, 因此, 为了更好地促进非遗的传承与发展, 有必要从纸媒创意与大众推广的角度, 探讨如何

收稿日期: 2018-03-15

作者简介: 吴昉 (1982—), 女, 回族, 上海人, 复旦大学博士后, 上海出版印刷高等专科学校副教授, 主要从事文艺学与设计学方面的研究。

有效利用现代印刷工艺与非遗文化资源,寻找合适的非遗现代创意转化途径,使非遗文化得以延续并重获新生。

1 非遗现代创意转化的依据与途径

1.1 创造性与现代性特征

2003年10月联合国教科文组织通过《保护非物质文化遗产公约》,首次对非遗进行了明确的概念定义:非物质文化遗产世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中,被不断地再创造,为这些社区和群体提供了认同感和持续感,从而增强了对文化多样性和人类创造力的尊重^[1]。其中“世代相传”、“互动”、“再创造”、“认同感”、“持续感”等关键词,突出了非遗的创造性与现代性特征。

2008年,由克罗地亚设计师德拉古廷·达多·科瓦切维奇设计的世界非遗标志见图1,以三角形、正方形和圆形为基本构图,整体造型一次性徒手绘制完成,从三角形变化为正方形再构成一个圆形,没有任何停顿,代表着传统手工技艺的魅力。标志在视觉上又接近符号“@”,寓意传统与现代相连接,体现了“一个现代性时代的遗产”主题。该标志与联合国教科文组织徽标联合使用。通过标志设计的图形语言,传递出非遗概念的核心信息,即推崇传统与现代相关联,主张传统文化的现代性与创新发展。

图1 世界非遗标志

Fig. 1 Visual contrast of logo for intangible cultural heritage

1.2 转化的主要途径

非遗现代创意转化的探索最常见于传统美术与传统技艺类别,如剪纸、年画、灯彩、竹编、刺绣、扎染技艺、漆艺、风筝制作技艺等,这也是非遗与民艺最具重合性的内涵范畴。非遗的范畴更为宽泛,其中涉及民艺的部分通常要求具备世代传承、创造性、再生性等更高条件。与近年来探讨民艺的“再设计”、“再开发”等转化问题相同,非遗的现代创意转化面对的文化交融对象也主要来源于现代设计、工艺美术,以及新媒介传播等领域,通过创意转化逐渐引导传统民间文化重新进入当代生活^[2]。

1.2.1 以创意产品设计为转化途径

依据创意转化物所具备的3功能特征分类:(1)

实用功能,通过创意加工,挖掘非遗创意转化的日常实用性。如剪纸灯罩,利用剪纸的镂空艺术形式实现灯光透射的实用功能;草编包袋,利用编织结构塑造出交错网罗的包袋造型,诸如此类赋予实用功能特性的创意产品是非遗现代创意转化的潜在开发优势;(2)审美功能,非遗名录项目如玉雕、木雕、竹刻等专供欣赏的工艺美术品,注重材质、工艺、价值、形式与体量,创意转化的重点在于如何将创新形式与现代元素引入传统的审美与技艺。当审美与实用诉求兼具的情况下,审美功能始终是转化价值的首要体现;(3)装饰功能,对生活用品或生活环境进行艺术加工,提升对象物的附加价值,如灯彩能增加环境空间的喜庆效果;刺绣有美化民间生活的艺术魅力等等,创意转化的意图在于使这类非遗转化物拥有符合时代需求的现代装饰性。

1.2.2 以创新印刷设计为转化途径

利用现代设计理念与创新印刷工艺,提取非遗名录项目独特的视觉形象特征,并以此为创意元素,推出有关非遗文化的主题印刷品,正逐渐成为当前最常见的非遗创意转化形式。在现代视觉传达设计领域直接引用非遗元素,令传统文化重焕光彩,既能凸显创意转化物的文化意蕴,又能快速而准确地传达设计意图^[3],从而有效实现对非遗文化的推广与整合。

非物质文化遗产所蕴涵的传统民间文化要在现代及未来延续传承脉络,需要从时间与空间上纵、横向拓展,赋予非遗传统文化以活态生命。19世纪80年代曾涌现的“中国风”、“民族风”设计潮流,一度让世界对中国传统文化充满了好奇与好感。传统的非遗元素与新设计形式发生碰撞,古老的传承将进入全新的视觉舞台,因此,承载平面视觉元素的纸质媒介与印刷工艺就成为了无法回避的重要环节。新时代的文化遗产是设计创意与科技创新的共同体现,印刷工艺的创新突破与实践应用能灵活巧妙地呈现设计方案所期待的多重视觉、触觉效果,启发更多的艺术灵感,从平面视知觉层面实现非遗文化的现代创意转化目标。

2 现代印刷工艺对传统文化的全新呈现

印刷工艺主要指印刷后道工艺又称印后工艺,代表承印物完成印刷后的一系列加工工序,包括啤形、裁切、击凸、压凹、轧痕、烫金、过胶、折页、打孔、上光、覆膜、模切、装订、包装等^[4]。印刷工艺与印刷可以视为印刷成品过程中的两次加工,精致的印刷工艺能够提升设计创意的附加价值,使设计方案焕发迷人的艺术质感^[5]。现代印刷工艺的不断进步,为设计与创意提供了更为广阔的施展空间与技术支持。

在众多非遗名录项目中,有一些直接与平面印刷工艺发生关联。比如年画就是一种手工印刷技艺,将

传统绘画图案与雕版印刷工艺结合,通过木版彩色套印表现传统民间文化。在现代社会,每一项以纸质媒介为传播载体的文化产品,几乎都离不开印刷工艺,设计师不仅要懂得传统民间文化的内涵及其创意表现方式,而且还应了解最新的印刷技术、印后工艺、承印材料等专业知识,探索非遗传承的崭新形式。

中国传统民间文化寓意丰富、形式多元,是现代设计强大的灵感来源和后盾支撑^[6],借助特殊装订、激光雕刻、烫印、击凸、压凹等印刷工艺,配合不同承印材料的肌理效果,使传统特色文化产品的设计质感更丰富。如上海书店出版社的《怀袖雅物——苏州

折扇》系列丛书见图 2,苏州制扇技艺是流传久远的一项传统手工技艺,以雅致精巧、富有艺术性而著称。这套丛书详细记录了明清时期的苏扇,为呼应主题,在装订形式上采用古线装、经折装、筒子页等传统书籍形态。精湛的印刷工艺造就书籍更高层次的功能作用,不仅能用于阅读,而且是一种具有精神属性的文化产品^[7]。每本书的封面以苏扇的不同组成部分为设计元素,辅以烫印工艺,银色既加强图案的视觉艺术效果,又使整体装帧细致秀雅,与苏扇的人文气息一脉相承。通过古本装帧的特殊形式与烫印工艺的画龙点睛,为装帧创意锦上添花。

图 2 《怀袖雅物——苏州折扇》系列丛书

Fig. 2 Book binding design of "Elegant Article in Sleeve: The Folding Fan of Suzhou"

烫印又称为烫金、烫电化铝、烫金箔,是印后加工重要的金属效果装饰工艺,也是唯一能在纸张、纸板及其他印刷表面产生光亮、不变色的金属效果印刷技术。尽管金、银墨印刷也具备与烫印相似的金属光泽,但其视觉效果却远不如烫印。

烫印工艺为印刷品增添了华美精致、富丽堂皇的视觉效果,符合中国传统民间追求喜庆、祥瑞、富贵的美好寓意。比如法国澳门商业协会红包见图 3,烫金工艺的应用使这一传统年节产品熠熠生辉。红包是中国传统农历春节长辈给孩童的压岁钱,寓意吉祥、祈福新年。该红包设计以中国澳门电视塔与法国埃菲尔铁塔两处地标建筑物为主元素,传达了明确的地域特征,体现了两地的文化交融。直线条的图案风格使红包设计极具现代感,呈现出简明舒朗的视觉艺术效

果。烫金工艺是最精彩的点睛之笔,全部图案采用统一烫金,再缀以闪烁的金箔铺洒在红色纸面,璀璨而热烈,营造出了浓烈的节日喜庆氛围,提升了产品的品质。

图 3 法国澳门商业协会红包

Fig.3 Red packet design for France Macau Business Association

3 走向世界的中国非遗印刷品

传统可以走入现代,民族的就是世界的。对非遗文化中意象元素的应用,是一种主观意识的联想,不同的地域、人群、种族,借助材质、色彩、功能的意象联想,可以将思维方式、生活体验、个人情感等因素关联起来,达到触景生情的效果^[8]。依托于现代印刷工艺的非遗文化创意设计,构架起中国文化走向世界的桥梁,成为文化共鸣的媒介载体。纵览登上国际舞台的中国传统文化设计作品,因其承接传统、源自民间、形式现代、工艺先进的优势特色,以独特的民族语言和文化魅力赢得举世瞩目,成为世界多元文化不可或缺的组成部分。

3.1 美国印制大奖概述

创办于 1950 年的“美国印制大奖”由美国印刷工业协会主办,是全球印刷行业最具权威和影响力的印刷产品质量评比赛事,每年举行一次,至今已举办了 68 届,被誉为印刷界的“奥斯卡”。其最高荣誉 Benny Award 金奖是以美国最具影响力的发明家本杰明·富兰克林命名,是印刷行业卓越表彰的公认标志。美国

印制大奖有着悠久的历史与传奇色彩,是对印刷工艺与艺术创意的双重遴选。大赛的非赢利性与公平公正性,在国际印刷行业享有崇高声望,每一届比赛除美国本土企业参加以外,还吸引了全球几十个国家地区的上千家知名印刷企业参加,同时还鼓励学生或学生团体积极参与。2017 年第 68 届美国印制大奖新产生的高校学生类 Benny Award 金奖及铜奖获奖作品,以传承悠久的历史非遗民间文化为创作主题,借助现代印刷工艺的创新应用,向世界展示了中国传统经典与先进印刷技术的完美融合。

3.2 金奖作品《山海经》的设计与印制

由孟子航设计笔者指导的第 68 届美国印制大奖 Benny Award 金奖获奖作品《山海经》见图 4,以原创线装图册的形式展现了中国民间文学经典《山海经》的奇幻浪漫。《山海经》作为先秦时期的著作,在国内外具有很高认知度,影响深远,由《山海经》创始的传说,如“泰山传说”是第三批国家级非遗名录项目;“蓬莱传说”是烟台市级非遗名录项目。选择《山海经》作为设计主题,旨在构筑一册拥有华夏特色的图鉴本,向世界传递历史悠久的中华文化。

图 4 美国印制大奖 Benny Award 金奖获奖作品《山海经》
Fig.4 Premier print awards “Benny Award” gold medal winning work “Shanhaijing”

作品《山海经》的印刷方式见表 1,创作与印制别具匠心。整本图册由经折装前页与线装正文两部分组成。前页地图采用绢布与宣纸对裱、烫金后压痕风琴折。正文部分以仿绢熟宣纸作为承印材料,海德堡印前流程制作文件并输出 CTP 印版,在海德堡 SM52-4 印刷机上实施胶印印刷。作品采用中国特色线装方式进行图册装帧,通过黑色调和银色专色油墨营造古典气息。封面、封底以 1.5 毫米象牙白纱绢包

灰板纸制作而成,纱绢刺绣山海经图样与文案标志,是现代印刷与古籍装帧的完美手工创作。《山海经》内页以图文结合的形式,展示了 16 个广为人知的山海经传说形象,全手绘制图,黑白剪影效果既保留了中国古代神话拓片的视觉风格,又兼顾了国际审美趋向。不同的印刷方式对承印物有不同的印刷适应性要求,不同承印物的油墨干燥条件和时间也不同,为营造中国气象而选用的特殊承印物,即宣纸,在印制过

表 1 作品《山海经》的印刷方式
Tab.1 The printing information of "Shanhaijing"

设备	HEIDELBERG SPEEDMASTER SM52-4印刷机 POLAR 115PF切纸机、MBO T530折页机
材料	80克宣纸、布料、绢绸
工艺	专色胶印、裁切、烫金、压痕、折页、粘裱、穿线装订
印刷	HEIDELBERG SPEEDMASTER SM52-4印刷机 纸张尺寸：416×335mm
油墨	苏州科斯伍德油墨有限公司 SPEEDY-HG速霸高光 CMYK油墨 上海牡丹油墨有限公司 05-90型号透明白 上海牡丹油墨有限公司 05-40型号白墨

程中经过了反复多次的试验，最终，独特的装帧形式与创新印刷工艺创造出了古今交融的中国非遗文化创意作品。

3.3 铜奖作品《团扇》的设计与印制

由张雯设计笔者指导第 68 届美国印制大奖铜奖获奖作品《团扇》见图 5，它所表现的主题为制扇技艺，属于第一批国家级非遗名录项目。团扇又称纨扇或宫扇，是一种造型为圆形有柄的扇子，最早出现于

商代，至东汉改以丝绢绫罗为材质，以便于刺绣装饰。团扇历史悠久，所谓“鲜洁如霜雪”、“团团似明月”，具有较高的实用价值和观赏价值。

作品《团扇》的印刷方式见表 2，由现代数字印刷方式印制完成，数字印刷是将数字信息流传递到印刷系统，通过印刷机构直接完成图文信息复制的生产工艺^[9]。作品借鉴了团扇造型，创意转化为异形系列明信片。扇面（明信片）的正面以皮影、飞天、锦鲤、熊猫等代表中国文化的视觉形象为设计元素，体现了中华文化的精彩纷呈。主体形象异形模切，纸张反折痕处理，压痕边线特别留下模切造型，以凸显产品创意。特别选用的丝绒触感覆膜工艺，让扇面主体形象立体浮凸、质感生动，触摸时可获得良好的触感体验，同时也使产品具有防水防污的特性。扇面上飘扬的锦缎采用局部 UV 印刷，UV 印刷网点清晰，墨色鲜亮，印刷一致性高，具有耐水、耐磨、耐腐蚀等优点^[10]，以此确保《团扇》的细节更精美，色彩更饱满。扇面（明信片）的背面印有与主题相应的图形元素，还增设了明信片专用文字信息栏。整套 6 件系列明信片设计，以清雅色调传递了中国古典韵味，用纸张异形模切与印刷工艺表现了传统纨扇的经典造型，媒介的转换是《团扇》明信片设计的亮点，使其更易在琳琅满

图 5 美国印制大奖铜奖获奖作品《团扇》
Fig. 5 Premier print awards bronze winning work "Fan"

表 2 作品《团扇》的印刷方式
Tab.2 The printing information of "Fan"

设备	BILLI帝利数字UV印刷机、切纸机
材料	300克超感滑面普白
工艺	数字印刷、裁切、压痕、丝绒触感膜、 单面UV，剪切
印刷	BILLI帝利数字UV印刷机 纸张尺寸：464×320mm
油墨	BILLI数字印刷机自带

目的大赛作品中成为关注的焦点。

无论《山海经》抑或《团扇》的现代非遗创意转化,实现的途径在于合适而巧妙的媒介创新及印刷工艺,而成功的关键则在于把握住了非遗文化的本体艺术语言。古本《山海经》以宣纸为承印媒介,突破了传统纸张的文本印刷技术,呈现出了古雅意蕴的独特装帧样貌,其本质仍然以山海经图文叙述为核心。《团扇》转化了传统丝绢扇面,以现代纸张材质与数字印刷为创意途径,附加明信片的现代实用功能,其表现形式不失传统团扇之形如明月,其文化内涵不远古人寄托情怀之幽思,化其形,得其神,此为非遗文化传承古今之精髓。

4 结语

非遗世代相传,生生不息,非遗的传承是不断再创造的过程。应用现代印刷工艺进行的非遗创意转化实践,成功激活了传统民间的创造性与现代性,引领了世界对中国文化的认同与赞赏。借助印刷媒介的广泛传播,追寻非遗民间文化传承的时代变迁及其绵延不绝的现代化历程,使非遗传承始终保持活跃的生命力,形成与所处环境相适应的创新形式,从而以更积极的姿态融入新时代的日常生活,在获取归属感与自豪感的同时,重温民间文化的那份美好。

参考文献:

[1] 王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京: 教育科学出版社, 2008.
WANG Wen-zhang. Introduction to Intangible Cultural

Heritage[M]. Beijing: Education and Science Press, 2008.

[2] 高登科, 邓超. 民艺复归: 当代多元文化背景下的扁平化实践[J]. 美术观察, 2017(3): 18—20.
GAO Deng-ke, DENG Chao. Restoration of Folk Art: Flat Design in Contemporary Multicultural Background[J]. Art Observation, 2017(3): 18—20.

[3] 苏明哲, 王琦. 民间美术在产品中的应用[J]. 包装工程, 2018, 39(2): 245—247.
SU Ming-zhe, WANG Qi. Application of Folk Art in Product Design[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(2): 245—247.

[4] 刘积英. 印谱: 中国印刷工艺样本专业版[M]. 北京: 印刷工业出版社, 2014.
LIU Ji-ying. The Sample Book of Chinese Printing Technology Professional[M]. Beijing: Printing Industry Press, 2014.

[5] 王鹏. 关于印刷工艺对平面设计作用的探讨[J]. 轻工科技, 2015(7): 118—119.
WANG Peng. Discussion on the Effect of Printing Process on Graphic Design[J]. Light Industry Science and Technology, 2015(7): 118—119.

[6] 邵士德. 民间美术在平面设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2017, 38(10): 223—225.
SHAO Shi-de. Application of Folk Art in Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(10): 223—225.

[7] 孙洪梅. “最美的书”中印刷工艺的实践与创新刍议[J]. 艺海, 2017(1): 76—77.
SUN Hong-hai. The Practice and Innovation of Printing Process in "The Most Beautiful Book"[J]. Yihai, 2017(1): 76—77.

[8] 汪颖. 基于非物质文化遗产的创新设计案例研究[J]. 包装工程, 2012, 33(12): 68—71.
WANG Ying. Case Study on Innovative Design Based on Intangible Cultural Heritage[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(12): 68—71.

[9] 康启来. 数码印刷与传统印刷工艺[J]. 中国包装, 2014(7): 52—55.
KANG Qi-lai. Digital Printing and Traditional Printing Process[J]. China Packaging, 2014(7): 52—55.

[10] 迪培思. UV 印刷工艺让你无法拒绝的五大理由[J]. 网印工业, 2017(9): 46—47.
DI Pei-si. Five Reasons Why UV Printing Makes You Irresistible[J]. Screen Printing Industry, 2017(9): 46—47.