

徽派版画艺术在旅游文化领域的设计与创新

孙荣骋 张倩倩 王京欣 薛正宇 马 莉*

蚌埠学院 安徽 蚌埠 233030

【摘 要】：徽派版画历史积淀深厚，艺术价值独特;本文通过梳理徽派版画的历史脉络与艺术特色，探讨其在旅游文化领域中的创新设计与应用路径。通过探讨发现：徽派版画承载着徽州地域文化的精髓，通过与现代设计理念、数字技术及跨界融合，开发出兼具文化内涵与市场价值的文创产品。不仅助力传统技艺的传承，还能推动地方文旅经济的升级，增强文化软实力。

【关键词】：徽派版画；旅游文化；设计创新；文创产品；数字化转型

DOI:10.12417/2705-1358.25.16.077

1 引言

徽派版画作为中国传统艺术的重要分支，肇始于明代中后期徽州地区，历经数百年的传承与演变，以其独特的雕刻技法、典雅的艺术风格和深厚的文化底蕴，成为中国非物质文化遗产的璀璨瑰宝。其艺术创作既承载着徽商文化的商业智慧，又融合了儒家美学的精神内核，在构图章法、线条语言与意境营造方面形成了鲜明的艺术特征。当前，在文旅融合发展的时代背景下，旅游产业正由传统的景观观光向文化体验深度转型，游客对地域特色文化产品的需求持续攀升。徽派版画凭借其视觉传达优势与文化叙事功能，在旅游纪念品开发、文化空间营造、非遗体验设计等领域展现出独特的应用价值。本研究旨在系统梳理徽派版画的艺术特质与文化基因，探索其与旅游文化消费场景的创新结合路径，通过设计转化与产业升级，既实现传统艺术的活态传承，又助力地域文旅产业的高质量发展，最终构建艺术价值与市场价值相统一的良性发展机制。

2 徽派版画艺术现状

徽派版画是以“徽墨”“歙砚”等优质材料为媒介，以文人绘画为蓝本，通过雕版、印刷等工艺呈现图像，兼具实用性与艺术性。早期多用于书籍插图、墨谱笺谱、年画等，后逐渐发展为独立艺术门类，是中国四大传统版画流派之一。

徽派版画以“精、雅、工、巧”为艺术特征

雕刻技法精湛：采用“短版”“拱花”等技法，线条细密流畅，刀法刚柔并济，尤以“黄氏刻工”为代表的徽州匠人群体闻名；文人意趣浓厚：构图讲究虚实相生，注重诗书画印结

合，题材多源于文人山水、历史典故、民俗风情，体现儒家文化底蕴；装饰性与实用性统一：早期服务于商业出版《十竹斋书画谱》《程氏墨苑》，兼具书籍装饰与图文传播功能；地域符号鲜明：融入徽州建筑、徽商生活等元素，形成“白墙黛瓦”“马头墙”等标志性视觉符号。

《十竹斋书画谱》明·胡正言：采用“短版”套色技法，色彩渐变自然，被誉为“东方艺术史的瑰宝”；《程氏墨苑》明·程君房：以墨模雕刻为基础，展现徽州制墨工艺与版画艺术的深度融合；《水浒叶子》明·陈洪绶：以徽派版画为载体，人物造型夸张传神，开创戏曲插图新范式。

黄氏刻工：以黄应组、黄一彬等为代表，主导明清书籍插图雕刻，技法细腻严谨；汪氏墨模版画：以汪近圣家族为主，专精墨谱设计与雕刻，风格富丽典雅；民间年画流派：清代后期衍生出以驱邪纳福为主题的民俗版画，如“门神”“灶王像”，色彩浓烈，贴近大众审美。

当前，徽派版画面临传统技艺断代与现代化转型的双重挑战：传承现状：国家级非遗传承人倪焰、汪华忠，通过师徒制延续技艺，但年轻从业者稀缺，工具制作：雕刀、木板，与古法印刷工艺濒临失传；创新实践：部分艺术家尝试与现代设计、数字技术结合，如版画元素融入文创产品：徽州旅游明信片、漆器纹样、动态版画新媒体展览等；政策支持：黄山市政府设立非遗工坊、版画博物馆，并与高校合作开设传承课程，推动技艺活态保护。然而，市场认知度不足、产业化程度低仍是制约其发展的关键问题，亟待通过文旅融合探索可持续发展路径。分以学术性与可读性平衡为原则，系统梳理徽派版画的核心特征

通讯作者：马莉（项目指导老师）

蚌埠学院省级大创项目：蚌埠学院大学生创新创业训练计划项目资助：项目名称：《徽派版画艺术在旅游文创产品中的设计与创新》，项目编号 S202411305126；项目名称：《孝行天下—老人出行智能产品的设计研究》，项目编号 S202411305130

与历史脉络,既突出其艺术独特性,又客观分析当代传承困境,为后续探讨“设计与创新”提供理论基础与问题导向。但创新问题也成为新时代下徽派版画在艺术与文化领域发展的首要问题。

3 旅游文化领域的设计与创新

旅游文化产品设计是连接旅游目的地与游客的重要桥梁,它不仅体现了地域文化的特色,也是推动旅游业发展的重要力量。以下将从旅游文化产品设计的内涵与原则、创新方法与途径进行探讨。

3.1 汲取徽派版画特色在旅游产品领域的设计与应用

(1) 在徽派版画艺术与旅游文化融合的设计实践中,地域性创新需以文化符号的深度提炼为核心,通过传统工艺的现代化转译与体验场景的沉浸式重构,构建兼具文化内涵与市场价值的创新路径。

以“徽韵新绘”系列产品为例,设计团队以徽派版画的“精工细作”与“雅俗共赏”为文化基因,围绕“符号提取—工艺融合—场景叙事”三轴展开创新探索。首先,符号提取层面,从徽派版画的经典题材《十竹斋书画谱》的短版套色、《环翠堂园景图》的园林叙事中提炼视觉语言,将“线刻如发”的刀工美学转化为几何化纹样,或者以《石守信报功图》的恢宏构图重构为扇面布局的叙事框架,以《太平山水图》的简练墨韵抽象为瓷器的釉下青花渐变层次,实现传统图像符号的现代解构。其次,工艺融合层面,注重手工技艺与科技手段的共生,如将徽州三雕中的木雕榫卯结构应用于扇骨制作,结合激光雕刻技术复刻版画微缩文字;瓷器设计则借鉴“短版”分层套印原理,通过双层釉彩叠加呈现“外显轮廓、内透景深”的立体效果,使静态器皿具备动态视觉交互性。此外,丝绸制品采用缂丝“通经断纬”工艺,将版画线条转化为经纬交织的立体肌理,并嵌入柔性光伏纤维,使织物在光照下隐现徽州山水轮廓,形成“显隐相生”的文化隐喻。最后,场景叙事层面,以“游园入梦”为体验框架,将产品功能与徽州园林的空间美学结合,例如开发模块化文创组合包,游客通过收集不同版画主题的徽章、折扇等,可拼合成微型园林景观模型,同时借助AR技术扫描产品触发版画制作动画或历史典故,构建“物质收藏—数字叙事—文化认同”的多维体验链。此设计模式不仅延续了徽派版画“以刀为笔、以木为纸”的工匠精神,更通过符号转译与技术创新,使地域文化从静态展陈转化为可感知、可参与的动态消费行为,为破解旅游产品同质化困局提供了“传统基因活化—当代语汇重构—情感价值增值”的完整方法论。

(2) 在徽派版画艺术与旅游文创设计的创新实践中,设计方法论需以“符号转译—工艺重构—体验增值”为轴线,通过解构传统艺术基因并重构当代设计语言,实现文化遗产的活态

传承与市场价值的双重提升。

以徽派版画为母题的系列文创产品设计,首先聚焦符号系统的深度解构:从《十竹斋笺谱》的短版套色技法中提炼“分色层叠”原理,将传统“墨分五色”的灰度体系转化为现代低饱和度色阶,如以“黛瓦白墙”的经典意象衍生出月白、蟹青、鸦青等中性色调,配合《环翠堂园景图》中提炼的几何化建筑轮廓,构建出兼具徽州韵味与极简美学的视觉图谱。其次在线条艺术的现代化转译中,针对版画“以刀代笔”的线性特征,将《太平山水图》中“铁线描”的刚劲笔触抽象为参数化曲线,通过矢量算法生成可适应不同产品尺度的装饰纹样——如笔记本封面的激光雕刻采用0.3mm线宽再现版画刀痕肌理,钥匙扣的锌合金浇铸则通过立体蚀刻技术使二维线条呈现三维光影效果,实现传统技艺的数字化重生。在色彩体系的重构策略上,突破传统版画“水墨为上”的单一范式,提取《程氏墨苑》中的矿物颜料色谱,运用孟菲斯风格进行撞色重组:靛蓝与赭石构成基础色系,点缀以《方氏墨谱》记载的雌黄、石绿作为视觉焦点,如明信片设计中通过UV印刷工艺呈现的渐变叠色,既保留传统色彩的象征性:靛蓝喻山水、赭石代土地,又形成符合Z世代审美的视觉冲击。工艺创新维度则强调“技艺基因”的当代转化,将徽州木版水印的“短版”逻辑移植至产品结构,如多层亚克力叠加形成山水景深效果,每层0.8mm的透光板材通过丝网印刷呈现不同色层,组合后产生移步换景的光影交互;智能技术赋能方面,开发AR增强现实系统,扫描产品图案即可触发版画制作流程的三维动画,使静态纹样转化为动态文化叙事。该设计体系通过建立“文化基因库—设计语法集—技术转化器”的创新链,不仅实现了徽派版画从艺术形态到产品语意的转换,更构建起“感知—认知—认同”的体验闭环:游客在使用过程中,既能通过触觉感知雕刻纹样的历史温度,又能在数字交互中理解“一棵烟树十刀刻”的工匠哲学,最终在文化消费中完成对徽州美学的价值认同。这种以“在地性基因活化”为核心的设计策略,为破解旅游文创同质化困境提供了创新范式——在保留“徽州语境”精神内核的前提下,通过系统性设计转译使传统艺术突破时空限制,既成就了文化遗产的可持续传播,又催生出具有市场竞争力的文化IP,为地域性设计创新提供了可复制的理论框架与实践路径。

旅游文化产品设计将地域文化元素融入旅游产品中,通过创意和设计,使产品具有独特的文化内涵和审美价值。包括对旅游纪念品、旅游景观、旅游活动等的设计,旨在满足游客的物质和精神需求,提升旅游体验。

(3) 各类原则分析简述

地域性原则将充分挖掘和体现安徽地域文化特色,避免同质化现象。创新性原则在传承安徽传统文化的基础上,融入创新元素,满足现代审美需求。实用性原则确保产品功能性与美

观性相结合,提高产品的使用价值。环保性原则注重产品的环保性和可持续性,减少对环境的影响文化提炼对地域文化进行深入研究,提炼出具有代表性的文化元素。设计融合将提炼出的文化元素与产品设计相结合,形成独特的创意。技术创新运用现代科技手段,提高产品的制作工艺和品质。市场导向根据市场需求,调整产品设计方向,满足消费者需求。产品形态创新通过改变产品的外观、材质、色彩等,提升产品的视觉冲击力。产品功能创新开发具有多种功能的产品,提高产品的实用性和趣味性。产品体验创新注重游客在使用产品过程中的体验,提升产品的情感价值。

3.2 徽派版画艺术元素的提取转化在景观领域的运用

在徽派版画艺术与旅游文化景观设计的创新实践中,设计方法论聚焦于“传统基因的立体化转译”,通过构建“符号-空间-体验”三位一体的文化叙事体系,将二维版画艺术升维为可游可触的空间诗学,以此强化徽派艺术在当代文化语境中的辐射力。核心设计策略围绕“线性美学重构”与“墨韵空间演绎”展开:首先,提炼徽派版画“以刀代笔”的线性语言特征,将传统铁线描的刚劲刀痕解构为参数化曲线,通过算法生成动态交织的景观脉络——如石材分割线模拟版画刻痕,绿篱修剪轮廓呼应《十竹斋笺谱》中“短版”套色的几何边界,水体边缘采用折线叠层设计再现木版雕刻的“挑刀”轨迹,使游客穿行时感知“刀刀游走”的空间韵律。其次,将“墨分五色”的灰度哲学转化为材质叙事,选用黛青陶板、月白水磨石与烟灰锈钢板构建景观界面,通过哑光与镜面材质的交替铺装,形成“焦、浓、重、淡、清”的立体墨色层次;光影设计则借鉴版画“计白当黑”的构图法则,以镂空景墙切割自然光线,投射出动态的山水剪影,墙体表面通过数控雕刻复刻微缩刀痕,在精度中保留原作的工艺精髓。在文化感知强化层面,采用“工

艺显性化”策略:将木版水印的“短版”逻辑转化为模块化景观装置,每块预制构件表面呈现不同版画图层,游客可手动旋转拼合出完整画面;地铺设计嵌入触觉传感系统,踩踏特定区域可触发版画制作音效与振动反馈,使传统技艺转化为具身化体验。此类设计实践通过建立“艺术符号—空间语法—行为交互”的转化链,不仅将徽派版画从视觉艺术拓展为多感官沉浸式剧场,更以空间为载体重构其文化话语权——当游客触摸石材表面的刀痕肌理、凝视光影中的墨色渐变时,实则是在解码徽州美学的基因密码,而景观空间则成为传统艺术与当代生活的对话媒介。这种以“空间转译”激活文化遗产生命力的创新路径,既延续了徽派艺术“外师造化,中得心源”的创作哲学,又通过现代设计语言重塑其传播维度,为地域文化在全球化背景下的价值再生提供了方法论启示。

4 结语

徽派版画作为徽州文化的精神标识与艺术结晶,其当代创新实践不仅关乎传统技艺的存续,更承载着地域文化基因的活化与文旅产业价值的重构。通过梳理徽派版画的艺术特质与传承现状,结合文旅融合的时代语境,提出以设计转化、科技赋能、市场培育与政策协同为核心的多维创新策略,揭示了传统艺术介入现代文旅产业的内在逻辑与实践路径。唯有在坚守文化根脉的基础上,通过跨界融合打破创作边界,依托现代技术重构传播生态,借助市场需求激活产业动能,方能实现徽派版画从“文化资源”到“文化资本”的创造性转化。未来,随着非遗保护理念的深化与文旅消费的升级,徽派版画有望以更开放的姿态融入城乡文化空间、数字媒介平台与国际文化交流领域,在艺术审美、经济价值与社会效益的共振中,书写传统文化“活态传承”与“创新生长”的新篇章。

参考文献:

- [1] 胡正言.十竹斋书画谱[M].王伯敏,整理.杭州:浙江人民美术出版社,2013:1-200.
- [2] 程君房.程氏墨苑[M].合肥:黄山出版社,2015:1-150.
- [3] 倪焰,汪华忠.徽派版画非遗传承现状与挑战[J].中国非物质文化遗产(北京),2020,5(3):25-30.
- [4] 李明.徽派版画符号在景观设计中的转译方法[J].艺术与设计研究(上海),2021,28(4):45-50.
- [5] 王华.AR技术在非遗展示中的应用--以徽派版画为例[J].数字文化遗产(杭州),2022,10(2):78-85.