

基于传统烙画工艺的书院文化设计与实践

——以问津书院为例

张镒麟 王筱倩 赵媛媛*

湖北大学知行学院 湖北 武汉 430000

【摘要】：传统烙画作为非物质文化遗产，面临技艺断层、审美脱节、产业零散、保护不足等现实问题，目前的书院文创产品多依赖电脑设计与数字加工来完成，虽然效率高，精准度好，但是存在重形轻意、工艺不参与叙事的现象，不能承载非遗的精神。本文把传统烙画工艺同问津书院文化结合起来，一方面为烙画的宣传与传承提供了可行性，另一方面弥补书院文创缺少手工温度的不足。通过对历史典故、建筑景观、人物形象等元素进行提炼，运用写实临摹、符号提炼、叙事化与Q版设计等手法完成视觉提炼，在皮革、葫芦、蛋壳等载体上，运用勾勒、分层晕染、烫刻等技法，制作出了皮制笔记本、“君子六艺”葫芦烙画等系列作品。该实践实现了文化传承、工艺延续和实用价值的有机融合，从文化转化、工艺载体与传承模式三个角度来进行创新实践，是对烙画传承与书院文化传播相结合的一次具体尝试。

【关键词】：传统烙画工艺；书院文化；设计实践；问津

DOI:10.12417/2705-1358.26.08.087

1 传统烙画工艺与书院文化的适配性分析

1.1 传统烙画工艺的创作语言与载体特性

传统烙画工艺的创作语言是以烙铁为工具，通过对温度的控制在不同载体上形成炭化痕迹，以下将从技法、材质、题材三个角度进行说明。技法特性是线条刚柔相济和虚实相结合，作品色调是通过控制温度来呈现出浅黄到黑褐的表现，使得作品的肌理可以细腻甚至斑驳。并运用分层晕染、烫刻等手法来增强画面的立体感与质感。材质特性是不同载体影响烙画效果，例如竹木受热敏感，适合表现细腻画面；葫芦具有天然弧面，需要随时跟随葫芦的弧度进行调整运笔，皮革柔韧且耐热，可以通过低温处理，用于文创作品，蛋壳极薄且脆弱，需要极轻的力度进行点线烙烫，避免高温停留。题材特性是烙画可以表现出清晰的轮廓线条和明暗分区，传统题材多为山水、花鸟、肖像，所以可以将烙画拓展至建筑景观、人物典故、文字纹样等，烙画对线性造型与装饰风格兼容性强，可以为后续主题烙画系列作品的创作提供灵活的题材。

1.2 烙画工艺与问津书院文化设计的双向契合

问津书院文化与烙画设计具备高度融合基础，是传统文化与非遗工艺的双向契合。从文化气质来看，书院儒雅厚重、沉静内敛的文脉格调，与传统烙画古朴雅致、天然温润的艺术质感高度契合，二者气质相通，能实现文化内涵与艺术表达的统

一。从文化传播来看，烙画作为非物质文化遗产，是具象化的文化载体，可将抽象的书院文化转化为可触摸、可使用的文创作品，打破书院文化单一的传播形式，让文化走出场馆、融入日常生活。从实践角度来看，书院文化元素简约规整，适配烙画线条勾勒、深浅烙烫的表现手法，可自然融入皮革、木质、蛋壳等不同载体，无需过度改造，便能完整保留书院文化本真，保障设计实践顺利落地。

2 问津书院文化元素的提取转译

问津书院文化元素提取是以问津书院文化符号为依托，开展皮革、葫芦等材质烙画创作实践。提炼问津古建筑，“子路问津”历史典故和具有代表性的人物，用植鞣皮与天然葫芦为载体，采用多种烙铁头实时控温分层烙制，完成从勾勒、细节、铺色、渐变、纹理强化的全过程。后期修整和养护使烙画作品具有地域文化内涵和工艺美感，实现了问津文化传承和传统烙画技艺的应用。

2.1 建筑景观元素的符号提炼与烙画转译

经过符号提炼与烙画转译之后，问津书院的建筑景观能够在烙画上展现出来。该设计冲破了传统烙画以山水花鸟为主的题材的束缚，给非遗烙画增添年轻化的元素，消解了传统艺术同大众之间的距离，促使烙画走向亲民化、大众化。之后将转译结果与皮革笔记本等实用载体结合起来，扩大烙画的应用

课题：湖北大学知行学院大学生创新创业训练项目：烙笔生花画江城——传统工艺的创新设计实践，项目编号：202413234002。

第一作者：张镒麟，2002年1月，女，汉族，内蒙古自治区鄂尔多斯市，本科，研究方向：美术学。

指导老师，通讯作者：赵媛媛，1983年2月，女，汉族，湖北省武汉市人，副教授，硕士，研究方向：美术学。

范围。

本文使用图像参照法，以实地拍摄的问津书院建筑照片为蓝本，用线描摹写的方式提取大成殿、问津碑等标志性建筑的轮廓和结构特征，为之后的设计转化提供准确的原型基础。采用写实临摹的方法，用流畅的线条还原建筑马头墙的翘尖飞檐、三开门廊立柱提炼成几何化的轮廓线，用稍重的线条突出檐下雕花、门、栏杆纹样，用线条勾画地面和绸缎边缘，形成轻重疏密对比，保持整体构图和透视关系，保留原场景空间纵深感和建筑的比例，去掉照片中青砖肌理和色彩光影等非结构部分，但是完整保留了“问津书院”匾额、门前抱鼓石等标志性元素，保证场景识别度。

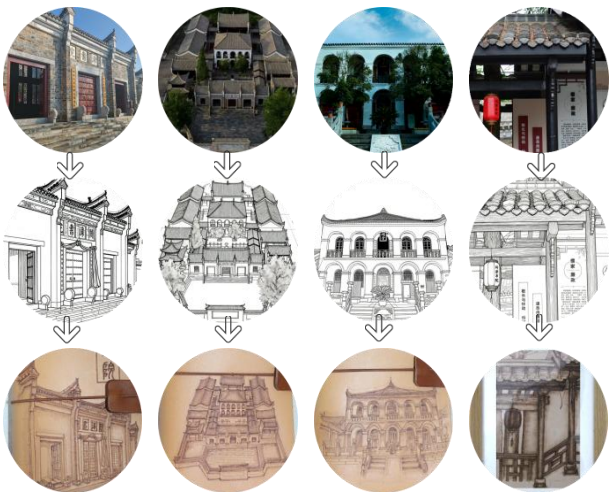

图 2-2 作者毕设问津书院主题烙画素材及草图设计

2.2 历史人物形象的叙事化与 Q 版设计

(1) 人物核心特征提取与身份标识设计

传统烙画中的人物形象多以写实手法呈现，注重线描的严谨与色调的层次，力求还原历史人物的庄重感。本文的人物核心特征提取与身份标识设计是为了使烙画创作与问津紧密结合，在人物中提取设计元素以子路、朱熹、王阳明、刘安等人代表，并寻找人物特点，例如可以看出朱熹最主要的特点有大胡子、帽子、儒士服；了解有关问津书院的故事，通过李森林老师编著的《江黄学府——问津书院》中的“楚黄孔庙（庙学）有朱熹、张栻、吕祖谦、蔡元定、孟珙等大儒士、官吏先后到此讲学，至南宋末年，孔子山孔庙成为名重一时的讲学之地”可知朱熹在问津书院讲学，所以 Q 版设计上可以加入讲台和书本等内容。

(2) Q 版人物比例与形态简化设计

以人物设计为主导，从身份标识、思想可视化、形态特征三个方面进行设计，以子路、朱熹、王阳明、刘安四人为代表，提取高筒巾帽、交领右衽深衣、雉鸡翎冠、长须等具有代表性

的服饰符号，保证其具有时代感；思想可视化把“知行合一”“格物致知”“问津求道”“有教无类”，用拿书本、低头写字、拱手询问、站立授课等方式表现出来，达到思想与形象结合的目的。

(3) 人物形象与载体的适配性设计

通过将问津书院代表人物在皮质笔记本进行 Q 版设计，衍生为皮质卡包，通过 Q 版人物与问津书院相关内容的组合形成，生动有趣画面，如子路将“问津石碑”拉起寓意问津书院正在得到弘扬与宣传，孔子的高山抚琴，朱熹的书籍环绕，均通过人物与场景的组合增加了趣味性和亲和力，使得问津书院文化更好地融入大众，实现文化潜移默化地传播。

这些皮质设计既保留了烙画艺术的独特肌理与温度，又通过 Q 版人物的萌趣形象增强了亲和力，使得书院文化以更贴近日常生活的方式融入大众。而皮质杯垫上的 Q 版人物，更是将“知行合一”等思想可视化的动作浓缩其中，如王阳明墨貂貂皮大衣反差感，朱熹教学疲惫的愣神神情，都在方寸之间得到巧妙展现，让使用者在日常品茗时也能感知到问津书院的人文气息，实现了文化传播的潜移默化。

图 2-7 作者 Q 版人物杯垫展示

2.3 文字的辅助应用

文字属于问津书院文化视觉元素系统的一部分，它对作品的文化层次加以充实、对于主题的辨识度起着加强的作用，并且和建筑、人物元素形成互补，从而达到烙画作品文化表现力的完备性。文字元素选取以问津书院有关儒家经典名句、书院匾额题字、文脉题记为主，主要选取“问津求道”“知行合一”“格物致知”等契合书院精神的短句，以及“问津书院”“江黄学府”等专属题字，字体结合烙画古朴质感和载体特点，分别选用行书、篆书，篆书体现庄重古朴，行书畅行，错落点缀在作品空白处，既不单调又深文化内涵。

图 2-9 作者烙画作品文字展示

3 设计反思：实践成果、挑战与未来展望

以问津书院为主题的多材质烙画创作，在文化元素落地、非遗工艺实践过程中，既实现了传统工艺与地域文化的初步融合，也遇到了诸多实际创作难题。接下来结合皮革、木质、蛋壳三类载体的创作实践，梳理核心挑战，并对后续烙画工艺与书院文化的融合发展做出展望，为本次设计收尾，也为同类创作提供参考。

3.1 设计实践成果总结与创新性分析

设计实践以问津书院文化为核心、传统烙画工艺为支撑，完成多载体系列烙画文创作品的创作。载体上采用皮革、葫芦、蛋壳等材质，制作出王阳明皮制笔记本等系列作品，涵盖多个品类并符合书院文化；内容上提取书院建筑、典故、先贤等主要元素，完成可视化和Q版设计，兼顾文化的真实性与当下的审美；工艺上运用勾勒、低温晕染等技法，改善制作流程的操作难题，形成可复制的规范，达到工艺与文化的一致性。

设计实践的创新性体现在三个维度，一是文化转化创新，以问津书院专属符号为切入点，将抽象的儒家精神和典故转化为具象烙画语言，通过Q版、简化的设计提高传播性，克服了传统烙画题材泛化局限；二是工艺与载体创新，打破单一材质模式，根据不同的材质改进技法和预处理流程，加入专项工艺丰富细节；三是传承模式创新，根据文创需求打造实用和观赏类作品，实现非遗、文化传播、实用价值三重赋能，给非遗活态传承提供新的途径。

参考文献：

- [1] 金燕红,毛攀云.基于FAHP-EWM的芜湖铁画文创产品设计研究[J].包装与设计,2025,(05):36-38.
- [2] 张智杰,葛鸿儒,鲜青池.非遗佟氏葫芦烙画的设计创新研究[J].丝网印刷,2025,(12):121-123.
- [3] 史佳琪.基于文化生态的衡水内画文创产品设计研究[D].河北科技大学,2025.
- [4] 何俊莹.浅谈非遗烙画技艺在中职的传承与创新研究[J].中原文化与旅游,2025,(06):92-94.

3.2 创作总结与未来展望

经过本次实践，认识到传统烙画同地域文化融合要顾及工艺特性、文化内涵和实用性，提早开展材质试错、元素提炼工作，才能提高创作速度和作品质量。未来传统烙画工艺可以拓展多元载体边界，针对蛋壳、皮革等特殊材质改进烙画技法和预处理方式，减少创作损耗，同时挖掘问津书院等区域书院文化IP价值，提炼出具有辨识度的极简文化符号，打造系列化、轻量化文创产品，使非遗烙画工艺摆脱小众陈列的限制，依托地域文化实现生活化传播，促进非遗传承与传统文化传播的双向发展。

4 结论

通过将问津元素融入烙画创作，我深刻认识到文化传承并非简单的复制与模仿，而是需要在理解其精神内核的基础上进行创造性转化。问津文化中“求知问道”的探索精神，与烙画创作中不断尝试温度、力度、技法以臻完美的过程高度契合。每一件作品的完成，都是一次与历史对话、与文化共鸣的过程。未来，我将继续深入挖掘问津文化的丰富内涵，探索更多元的烙画表现形式与载体，努力让这门古老的技艺在新时代焕发出更加璀璨的光彩，让问津文化通过烙画这一独特的艺术语言，被更多人所了解和喜爱。同时通过问津文化将烙画带动发展，让烙画被更多人熟知，让烙画与问津文化相辅相成地共同发扬。