

数字技术对版画设计创作的影响研究

冷润泽

庆安县文化馆，黑龙江绥化 152400

摘要：信息技术快速发展的过程中，数字技术在版画设计创作中的介入也更加深入，不仅拓展了表现形式、提升了创作效率，也促使艺术与商业深度融合。然而，数字技术在带来极大便利的同时，也引发了艺术内涵削弱、过度技术依赖、版权保护难和审美标准变化等一系列问题。本文主要针对数字技术对版画创作影响加以分析，在此基础上提出了平衡技术与艺术、培养复合型人才、完善版权保护体系等相应的解决措施，希望可以引导版画创作者在数字时代坚守艺术本质，促使技术与艺术有机融合，进而推动当代版画艺术的可持续发展。

关键词：数字技术；版画；设计创作；影响；策略

文章编号：A202507A001

Research on the Influence of Digital Technology on Print Design and Creation

Leng Runze

Qing'an County Cultural Center, Suihua, Heilongjiang 152400

Abstract: With the rapid development of information technology, the involvement of digital technology in printmaking design and creation has become more profound, not only expanding the forms of expression and improving creative efficiency, but also promoting the deep integration of art and commerce. However, while digital technology has brought great convenience, it has also caused a series of problems such as weakened artistic connotations, excessive technological dependence, difficulty in copyright protection, and changes in aesthetic standards. This article mainly analyzes the impact of digital technology on printmaking creation. Based on this, corresponding solutions such as balancing technology and art, cultivating versatile talents, and improving copyright protection system are proposed, hoping to guide printmakers to adhere to the essence of art in the digital age, promote the organic integration of technology and art, and further promote the sustainable development of contemporary printmaking art.

Keywords: digital technology; printmaking; design creation; influence; strategy

引言

数字技术的快速发展为版画设计注入了新的活力，在提升创作效率的同时，也极大拓展了艺术表现形式。艺术家借助 Photoshop、三维建模等工具，可以打造出视觉效果更丰富、构图方式更自由的版画作品。与此同时，版画作品的传播途径也因网络平台而变得更加多样。但是技术在带给艺术领域极大便利的同时，也引发了一些相应的问题，这些问题值得该领域研究人员深入探讨。

一、数字技术对版画设计创作的重要性

（一）拓展创作表现形式

数字技术为版画创作解锁了全新维度。Photoshop、Procreate 等软件提供数百种笔刷与特效，创作者可轻松模拟水彩晕染、金属锈迹等纹理，实现传统工艺难以企及的视觉效果。三维建模软件更打破二维平面束缚，通过立体建模、光影渲染，赋予版画空间纵深感；

结合动态设计技术，部分作品能实现画面元素的位移、变形，观众借助电子设备可观看动态化的版画叙事^[1]。

（二）提升创作效率

版画制作流程在数字技术加持下显著简化。数字绘图板配合软件可直接绘制图案，实时调整线条疏密、色彩层次，修改成本近乎为零。以丝网版画为例，传统分版套色需人工逐层印刷，数字印刷技术通过 CMYK 四色叠加，一次输出即完成多色印刷，

作者简介：

冷润泽（1979年—），男，汉族，黑龙江绥化人，本科，馆员，研究方向：群众艺术，版画，国画，书法，摄影。

精准还原设计稿细节^[2]。批量生产功能更实现“一键复制”，艺术家可按需定制作品数量，同时数字文件便于存储与调用，避免传统版画因版材损耗导致的创作中断，大幅缩短从构思到成品的周期^[3]。

（三）推动艺术与商业融合

数字技术为版画搭建多元商业场景。电商平台如淘宝、Etsy成为作品直销渠道，省去画廊中介环节，艺术家直接对接消费者。版权授权模式也更灵活，版画元素可应用于文具、服饰、数字藏品等领域，例如大英博物馆将馆藏版画开发为手机壳、丝巾，实现艺术价值与商业价值双赢。区块链技术引入后，数字版画可生成唯一数字凭证（NFT），保障版权归属的同时，创造艺术品二级市场交易价值^[4]。

二、数字技术给版画设计创作带来的问题

（一）削弱艺术内涵

数字技术的便捷性让部分创作者陷入形式主义误区。在商业插画领域，一些数字版画作品过度堆砌特效，用3D渲染、动态效果掩盖内容空洞，如某系列生肖主题数字版画，仅将传统形象简单转化为炫目的动态模型，缺乏文化寓意的深度挖掘。传统版画中一刀一刻蕴含的创作温度与艺术思考，在数字制作的快速复制中逐渐消解^[5]。

（二）技术依赖过度

数字工具的普及使创作者逐渐丧失传统技艺能力。某版画工作室为提高效率，完全依赖数字分版软件替代手工制版，团队成员对传统木刻刀法、石版化学处理等工艺日渐生疏。一旦遭遇软件故障或设备损坏，创作立即停滞。更普遍的现象是，创作者过度依赖软件滤镜生成纹理，缺乏对真实材料质感的观察与理解。例如，用软件预设的“木纹”效果替代实地考察木材年轮，导致作品虽形似却丧失真实材料特有的细节层次^[6]。

（三）版权保护难题

数字环境下版画作品的侵权成本极低。某艺术家创作的数字版画在社交媒体发布后，数小时内即出现盗用修改版本，被用于未经授权的文创产品。区块链技术虽可提供数字存证，但面对海量网络传播，侵权追踪与维权成本极高。部分创作者尝试添加水印，但透明背景的数字版画仍可通过图像编辑软件轻易去除标识。电商平台上，低价盗版数字版画泛滥，如某店铺将知名艺术家作品批量复制销售，原创者维权需耗费大量时间精力，而侵权者往往换个账号即可继续经营，形成恶性循环^[7]。

（四）审美标准变化带来的冲击

短视频与社交媒体塑造的“快审美”趋势，深刻影响版画创作导向。为迎合流量需求，部分创作者追求高饱和度和色彩、强视觉冲击的画面风格，某系列数字版画将传统山水题材简化为夸张的色块拼接，失去水墨画的意境之美。观众对“一眼吸睛”的追求，导致注重叙事性与内涵表达的传统版画逐渐边缘化。当“点赞量”“转发数”成为衡量作品价值的标准，创作者被迫调整风

格，使得原本注重手工质感、含蓄表达的版画艺术，在商业化审美潮流中面临被解构与异化的风险^[8]。

三、数字技术背景下版画设计创作的发展策略

（一）平衡技术与艺术

创作者应将数字技术定位为表达艺术思想的工具，而非创作核心。在构思阶段，先深入挖掘创作主题的文化内涵与情感价值，例如以传统民俗文化为题材的版画创作，需先研究民俗背后的历史故事与象征意义，再选择适配的数字工具实现艺术表达。如创作“二十四节气”主题版画时，可通过实地采风获取灵感，再利用数字绘画软件的纹理功能模拟传统宣纸质感，将节气文化与现代视觉效果结合。创作者在实践中要主动学习传统版画工艺精髓。高校与艺术机构可以联合开设“数字+传统”融合课程，要求学生掌握木刻、丝网印刷等技法之后，再开展数字化创作。比如，中央美术学院版画系便开设了“传统版画数字化转化”项目，要求学生先用木刻技法完成初稿，再将其扫描导入电脑，随后以数字化方式调整，最终成功将数字版画输出。此种实践在保留传统版画手工韵味的同时，也使得数字技术的创新优势充分展现出来。同时，创作者还要积极参与线下定期举办的艺术展览，观摩传统版画原作的刀痕肌理、色彩层次，避免产生对软件预设效果的过度依赖。从文化传承的角度考虑，还可以建立“数字版画文化数据库”，将各时期版画艺术创作手稿、技法解析、艺术家访谈等内容收集到该数据库中，为创作者提供创作方面的参照。比如，中国版画博物馆便推出了涵盖明清木版年画到当代实验版画图文资料的线上资源库，创作者从中可检索历史作品，理清传统版画的文化脉络，避免数字创作只是浅层的视觉游戏。此外，在行业协会的组织下也可以开展“数字版画创作研讨会”，邀请传统艺术家、数字技术专家针对技术与艺术的平衡点进行探讨，促使创作回归艺术本质^[9]。

（二）培养复合型人才

高校在人才培养上要发挥主阵地的作用，调整版画专业课程结构。比如，鲁迅美术学院版画系便增设了“数字艺术基础”“人工智能与艺术创作”等课程，要求学生在上述课程学习中熟练掌握Python图像处理、AI辅助设计等技能。同时也保留了木版、铜版等传统课程，以此践行“技术+艺术”双轨制教学。课程设计则尤其注意跨学科的融合，其中“数字版画与交互设计”课程则鼓励学生将版画作品转化为可交互的数字装置，从中培养学生的综合创作能力。实践教学环节则强化校企之间的合作，实施项目驱动的教学模式。中央美术学院便与敦煌研究院合作，协同开展“数字敦煌版画创作”项目，该项目要求学生利用3D扫描技术获取关于壁画的更多数据，随后在数字版画技术的辅助下展开二次创作。此外，部分院校与数字艺术公司纷纷建立了合作关系，鼓励学生积极参与为博物馆制作数字藏品、为文创产品设计版画元素等商业版画项目。上述实践活动促使学生对市场需求更加了解，同时也掌握了商业项目的创作流程及技术规范。继续教育和

行业培训也尤其重要。中国美术家协会版画艺委会定期举办“数字版画高级研修班”，邀请国内外专家为在职创作者传授数字制版技术、版权管理以及艺术市场运营等方面的内容。此外，在线教育平台也推出了“Procreate 版画创作实战”“数字版画商业变现”等相应课程，以满足在职创作者继续学习的需求^[10]。

（三）完善版权保护体系

积极完善数字版权相关法律条款也尤其重要。虽然我国现行《中华人民共和国著作权法》已经纳入数字作品保护，但是在侵权赔偿标准、跨境维权等方面依然存在不够细化的问题。基于此，便可以参考欧盟《数字单一市场版权指令》，将网络版权的审核责任细化开来。此外，也要建立“通知—删除”快速响应机制，要求平台接到侵权通知后24小时内必须下架侵权作品。技术防护方面则要积极利用多种数字版权管理（DRM）技术。如今，区块链存证逐渐成为保护版画设计的主流手段，蚂蚁链便给予了艺术家在“版权存证—交易—维权”上的全流程服务，借助区块链技术为数字版画生成唯一的哈希值，以此保证原创作品的可追溯。此外，不断升级的数字水印技术也可以嵌入作品底层数据，即使经历压缩、修改依然可以被检测出来。部分平台还引入了人工智能图像识别技术，该技术针对网络上的侵权作品会自动扫描，并将预警信息提供给版权方。艺术机构与平台还可以共同建立版权保护联盟，制定《数字版画版权保护公约》，该条例要求成员单位必须遵循版权审核规范。例如，中国数字艺术协会与各大电商平台联合可以建立“数字版画版权白名单”，优先推荐通过版权认证的作品。此外，行业也可以设立由法律专家、艺术家代表组成的“版权仲裁委员会”，快速处理版权纠纷^[11]。

（四）引导审美观念回归

艺术教育领域中版画赏析内容需加入中小学美术课程中。优化后的课程在展示数字版画创新成果的同时，还要注意解读传统版画艺术的美学价值。例如，课程中将明代木版年画与当代数字

年画进行对比，由此展开对传统水印技法与数字纹理生成在审美差异方面的分析，增强学生对艺术本质的认知能力。高校教育体系中也可以开设“版画美学”通识课程，以该门课程为载体向学生们讲解版画艺术的历史演变、审美标准等。艺术机构在展览策划方面，需注意平衡商业性与艺术性之间的关系。中国美术馆举办的“数字时代的版画艺术”展览，不仅展出了市场影响力较强的商业数字版画，也陈列了传统木刻、铜版画原作，观众通过对比这些展品深切感受到不同创作方式蕴藏的审美价值。同时，与展览相配套的学术讲座和工作坊也可以帮助观众深层次理解作品的价值。创作导向方面则要注意发挥艺术奖项与扶持政策的引领作用。全国美展版画展区便增设了“传统与创新融合奖”，该奖项鼓励创作者将传统美学元素与数字技术融合在一起。地方政府也设立了专项艺术基金，为以传统文化为题材的数字版画创作提供资金方面的支持。其中，苏州政府资助的“江南水乡数字版画创作计划”，便要求作品凸显江南文化特色与现代审美。此外，媒体机构也要注意发挥在艺术评论引导上的作用，主流艺术期刊开设专栏探讨数字版画的审美标准，对追求视觉刺激的创作倾向加大批评力度，推动数字版画审美回归艺术本质^[12]。

四、结束语

综上所述，数字技术加快了版画艺术不断创新的步伐，也使得艺术领域面临艺术本质模糊、传统技艺弱化等问题。在数字技术高速发展的背景下，创作者必须坚持艺术本心，合理利用技术手段，加大原创成果的保护力度，重视艺术与技术的融合发展。未来，伴随跨界融合的不断深化，版画创作领域也要注重培养创作者多元能力，并积极完善相关制度。只有这样，才可以在保持艺术深度与艺术温度的基础上，实现版画设计的可持续发展。

参考文献：

- [1] 冯子轩. 数字技术影响下的版画艺术创作 [J]. 中国教育学报, 2023(11): 后插 19.
- [2] 黎贝. 夷陵木刻版画视觉元素在 MG 动画创作中的应用研究 [D]. 武汉: 湖北工业大学, 2023.
- [3] 罗娅妮. 像素化图像在丝网版画创作中的应用研究 [D]. 桂林: 广西师范大学, 2022.
- [4] 於波杰. 版画创作中线的多重维度 [D]. 杭州: 中国美术学院, 2022.
- [5] 王嘉逸. 数字时代对版画艺术教学发展方向的思考——评《数字化技术在版画创作中的应用》[J]. 中国教育学报, 2020(9): 后插 12.
- [6] 黄霜月. 碁江农民版画视觉元素在旅游文创中的设计应用 [D]. 重庆: 重庆工商大学, 2023.
- [7] 焦磊. 中国近现代版画“技术”研究 [D]. 杭州: 中国美术学院, 2020.
- [8] 陈志龙, 胡春达. 版画数字产品的开发与设计研究 [J]. 玩具世界, 2023(2): 118-120.
- [9] 冯静. 数字图形技术下的版画色彩研究 [J]. 化纤与纺织技术, 2021, 50(6): 61-62.
- [10] 柳彦如. 基于木刻版画语言的数字插画研究——以牧羊少年奇幻之旅为例 [D]. 合肥: 安徽大学, 2021.
- [11] 王功, 费飞. 铜版视觉语言在数字插画中的应用与表现 [J]. 铜陵学院学报, 2021, 20(4): 97-100.
- [12] 武禹男. 无锡纸马非遗数字文创设计与传播研究 [J]. 新媒体研究, 2022, 8(3): 106-109.