

绵竹版画的艺术形式与传承发展路径

罗若菲

视觉艺术学院，美国 曼哈顿 610014

DOI:10.61369/HASS.2025050015

摘要：绵竹版画作为川西民俗艺术的重要载体，其艺术形式具有鲜明地域特色。本文针对该非遗项目的传承发展需求开展系统研究。首先解析其艺术特征，包括技法演变从单色到套色的发展历程，题材分类聚焦节令装饰、叙事场景与吉祥图案三大类型，以及构图饱满、色彩浓烈、刀法多变的形式特性。在此基础上提出针对性发展路径：构建社区学校联动的多级培养体系确保人才延续；创新题材表现手法增强艺术时代活力；拓展线下文化展示网络扩大社会影响；深化学校教育融合提升文化认同。这些措施为传统工艺的可持续发展提供实践方案，对区域性非遗保护具有参考价值。

关键词：绵竹版画；艺术传承；教育融合；文化认同；创新设计

The artistic Form and Path of Inheritance and Development of Mianzhu Woodblock Prints

Luo Ruofei

School of Visual Arts, Manhattan, USA 610014

Abstract : As an important carrier of folk art in western Sichuan, Mianzhu woodblock printing exhibits distinct regional characteristics in its artistic form. This article conducts a systematic study on the inheritance and development needs of this intangible cultural heritage project. Firstly, it analyzes its artistic features, including the evolution of techniques from monochrome to multi-color, the classification of themes focusing on three major types: seasonal decoration, narrative scenes, and auspicious patterns, as well as the formal characteristics of full composition, intense colors, and varied cutting techniques. Based on this, targeted development paths are proposed: constructing a multi-level training system with community-school collaboration to ensure the continuation of talent; innovating theme expression techniques to enhance the vitality of art in the era; expanding offline cultural exhibition networks to enhance social influence; and deepening school education integration to enhance cultural identity. These measures provide practical solutions for the sustainable development of traditional crafts and have reference value for the protection of regional intangible cultural heritage.

Keywords : Mianzhu printmaking; artistic inheritance; educational integration; cultural identity; innovative design

非物质文化遗产保护工作深入推进，传统工艺振兴计划对地域性非遗项目提出系统性保护要求^[1]。绵竹版画承载川西民俗文化基因，其艺术形式演变与传承机制研究具有典型意义。当前该艺术面临技艺传承危机与文化传播挑战，亟需探索符合时代特征的可持续发展模式^[2]。本研究从艺术本体特征分析切入，系统梳理技法演进规律与形式美学特性。重点探讨传承主体结构失衡、艺术创新动力不足、传播渠道有限、文化根基弱化等现实问题。拟通过构建分层培养机制激发人才活力，创新艺术表达增强当代适应性，拓展文化展示深化公众参与，强化教育融合培育文化认同。

一、绵竹版画艺术特征解析

绵竹版画的艺术形式扎根于川西平原文化土壤，其技法演变过程折射出民间工艺的适应性发展。早期单色印刷采用木刻阳线技法，线条粗犷有力；后期发展为多版套色工艺，通过分层雕刻实现色彩叠加。这种由简至繁的演进不仅提高生产效率，更拓宽艺术表现维度，使画面层次更为丰富。题材选择始终围绕民俗生活展开，大致可分为三类：以门神年画为代表的节令装饰，以戏

曲故事为蓝本的叙事场景，以及寓意吉祥的花鸟动物。这些题材承载着地域集体记忆，通过视觉符号传递农耕社会的价值观念与生活理想。

构图饱满是绵竹版画的显著特性，画面常以对称式布局强化装饰效果。人物造型采用夸张变形手法，如门神突出的眉眼与健硕体态，既符合驱邪纳祥的民俗功能，又形成强烈的视觉张力。色彩体系独具匠心，主色采用朱砂、群青等高纯度矿物颜料，搭配墨线勾勒轮廓。冷暖色块的并置产生明快对比，辅以金银点缀

作者简介：罗若菲（2003.11—），女，汉族，四川成都人，本科在读，研究方向：版画研究。

增强喜庆氛围，这种设色方案契合民间审美对热烈氛围的追求。刀法运用展现刻工经验智慧，依据物象质感变换运刀节奏。服饰纹理采用细密排线，建筑构件使用方正切刀，而云纹水波则施以流畅弧线，这种差异处理使画面产生丰富肌理效果。

二、绵竹版画传承发展瓶颈

(一) 传承主体断层问题

当前，绵竹版画的传承人群年龄结构呈现出显著的老龄化特征。相当一部分老艺人的年龄集中在六十岁以上，而年轻一代参与传承活动的比例相对较低。技能传递现状缺乏系统性机制，部分老艺人因身体原因为难以开展持续的传授工作，一些年轻人对传统工艺的兴趣不足，导致技艺学习机会减少^[3]。这种断层现象源于多方面因素，包括经济回报有限和社会认知度不高，使得新人培养工作难以有效推进。正是由于这些情况的存在，传承链条的延续性正遭遇严重威胁。

(二) 艺术形式适应性不足

绵竹版画在当代文化语境下面临着艺术形式适应性不足的困境。部分作品的题材选择仍以传统门神、吉祥图案为主，未能有效融入现代生活元素，导致其叙事内容与当下社会关注点存在距离。表现手法上存在单一化倾向，多数创作延续传统套色技法，对现代视觉语言的吸收转化不够充分。这种固守传统的创作方式，使得艺术表达难以契合年轻群体的审美偏好。题材与表现的双重局限，反映出传统工艺与现代审美需求的对接障碍。

(三) 市场推广渠道狭窄

当前绵竹版画的推广工作主要依赖传统实体渠道进行开展。展览活动集中在区域性文化馆或节庆时段，跨地域传播范围有限。销售途径以旅游景点纪念品商店为主，缺乏多元化的商业渠道建设。传播方式多采用静态图文展示，动态化呈现不足。这些推广模式难以覆盖更广泛受众群体，使得公众认知停留于表层了解阶段。特别是对年轻群体而言，接触机会的稀缺直接影响其文化认同的形成。

(四) 文化认同感弱化

社会层面对绵竹版画文化价值的认知存在明显缺失。部分地区的教育体系尚未将其纳入地方课程内容，青少年群体接触传统工艺的机会有限。公众参与主要停留在节庆观赏层面，深度体验活动相对匮乏。这种认知断层导致民众对其历史渊源与艺术内涵的理解停留在表面，地域文化认同难以深化。正是由于这些情况的存在，文化传承的根基正在遭遇侵蚀。

三、绵竹版画传承发展优化路径

(一) 构建多级培养体系，确保人才梯队延续

构建多级培养体系需依托社区与学校的协同机制，通过系统整合老艺人的经验智慧与青年群体的参与热情，实现技艺的代际无缝传递，从而强化传承队伍的整体稳定性^[4]。首要任务是建立社区工作坊联动平台，由文化部门牵头组织老艺人定期驻点社区中

心，开展面对面技艺传授活动，青年学员通过报名参与获得系统培训。工作坊设置初、中、高三级课程，初级课程涵盖基础刀法训练，中级课程聚焦套色技法实操，高级课程则深化创作理念指导。这种分层教学确保技能传递的循序渐进性，老艺人的经验得以结构化输出，青年学员在实践互动中逐步掌握核心技艺。

接下来推动学校课程嵌入计划，教育部门将绵竹版画纳入地方中小学美术课程体系，开发标准化教材与教学模块。学校聘请老艺人担任兼职教师，结合课堂理论讲授与课后兴趣小组活动，组织学生参与版画制作实践。课程内容融入地域文化知识，通过项目式学习激发青少年兴趣。这种教育整合不仅扩大传承基数，还为青年群体提供持续学习路径。同时实施青年学徒激励项目，设立专项基金支持青年艺人拜师学艺，提供生活津贴与创作补贴。学徒需完成阶段性考核，优秀者可获推荐参与行业交流或展览机会。该项目通过经济与荣誉双重激励，吸引更多年轻人投身传承事业。此外构建长效评估反馈机制，定期监测培养体系成效，收集老艺人与学员反馈优化课程设置。社区、学校与行业协会三方协作开展年度评估会议，及时调整资源分配确保体系可持续运行。这种闭环管理提升传承队伍的稳定性与适应力。

(二) 创新题材表现手法，增强艺术时代活力

绵竹版画的时代活力焕发关键在于推动题材内容与表现技法的双重创新，通过深度融合现代生活元素与传统工艺精髓，实现艺术表达维度的实质性拓展。首要环节是组织建立现代题材资源库，文化部门联合高校学者开展当代生活符号采集工作，系统梳理城市化进程、科技发展等主题元素。艺术家据此开发具有时代特色的创作主题，例如将传统门神形象转化为社区志愿者，或以高铁元素重构年画中的“出行平安”主题。题材库需定期更新，通过老中青三代艺术家的集体研讨，筛选具有时代共鸣的创作主题。这种主题开发机制确保艺术创作与社会发展同步演进。

核心突破在于设立技法创新实验工坊，由非遗中心提供场地与资金支持，招募传统艺人与新锐设计师共同驻留创作。实验方向聚焦传统套色技法的当代转化，探索简化套版工序的可行性，尝试将水墨晕染效果融入木刻语言。定期举办技法成果展评活动，邀请公众参与作品效果测试，收集审美反馈指导后续实验。这种开放式创新模式既保留刀味木趣的传统特性，又赋予艺术形式新的视觉表现力。同时构建创作成果转化机制，文化企业对接实验工坊的优秀作品，进行小批量试生产。通过文创市集、设计展会等渠道投放测试市场反应，建立作品受欢迎程度评估体系。根据市场数据调整创作方向，形成创作生产消费的良性循环，使创新成果真正契合大众审美需求。

(三) 拓展线下文化展示，扩大社会影响覆盖

拓展绵竹版画社会影响力需构建多层次线下展示体系，通过空间布局优化与参与模式创新，实现文化传播的深度渗透。首要实施省级巡回展览工程，由文化馆联盟制定三年巡展计划，覆盖省内主要城市公共文化空间。展览设计采用主题模块化方案，核心展区呈现历史精品与当代创新作品，辅助展区设置雕刻体验工坊。巡展团队配备专业解说员与艺人示范组，开展每日三场的互动演示活动。这种模式突破地域限制，使不同城市居民都能近距

离接触艺术精髓^[5,6]。

重点打造民俗节庆深度体验项目，文旅部门在春节、端午等传统节日举办专题活动。主会场进行场景化改造，设置版画主题街区，沿街布置大型版画装置与灯光艺术。活动期间组织“一日匠人”体验营，公众通过预约参与简化版画制作流程，完成作品可现场装裱带走。配套举办传统技艺擂台赛，邀请传承人展示绝活并接受公众投票。这种沉浸式参与强化文化记忆点，提升艺术亲近感^[7]。

系统建设社区微型展示网络，选取城市社区文化活动中心设立固定展柜，每季度更新主题展品。展柜配备二维码语音导览系统，居民扫码即可收听作品故事。同步开展“版画进万家”计划，组织艺人每月深入两个社区举办晚间艺术沙龙，结合茶座形式进行技艺展示与互动教学。这种毛细血管式的传播将艺术融入日常生活场景，扩大持续影响力。

创新开发观众反馈激励机制，在展览现场设置观众创作互动区，提供简化版画工具与素材模板。参与者可创作个人作品并悬挂在共享展墙，获点赞数高者赢得文创礼品。同时建立参观者信息登记系统，对参与三次以上活动的观众授予“文化使者”称号，提供优先参与闭门创作会特权。

（四）强化学校教育融合，提升公众文化认同

深化绵竹版画文化认同需系统推进学校教育融合工程，通过课程嵌入与实践强化，实现青少年文化认知的根基性培育。首要推进地方课程标准化建设，教育部门组织专家团队开发分级课程体系，小学阶段设置版画文化认知模块，初中阶段融入技艺实践单元，高中阶段开设专题创作课程。课程内容深度结合本土历史，编写《绵竹版画地方读本》作为辅助教材。各校配备专用教学工具箱，包含简化刻刀、环保油墨等安全材料，确保每学期开展不少于八课时的版画实践教学。这种课程体系使传统工艺成为青少年文化素养的有机组成部分^[8]。

重点实施师资双轨培养计划，师范院校增设非遗教育选修课程，定向培养具备版画教学能力的教师。在职教师通过暑期研修班接受技能培训，由文化馆选派老艺人驻校指导。建立教师技能认证制度，考核合格者获颁教学资质证书。同步开展优质课例评选活动，激励教师创新教学方法。这种师资建设保证教学活动的专业性与持续性。配套建立校园文化浸润机制，在学校公共空间设置版画艺术角，定期更新学生作品与名家复制品。结合传统节日举办校园版画周，组织班级主题创作比赛与微型展览。成立校级版画社团，由认证教师带领开展课外拓展活动。这种环境营造使艺术元素融入校园日常生活^[9,10]。

创新构建家校联动传播模式，设计亲子版画体验工具包供家庭租借，内含图稿模板与安全工具。学校定期举办家长开放日，设置家庭协作创作环节。开展“版画传家宝”征集活动，鼓励学生采访家族长辈的民俗记忆并转化为版画作品。优秀家庭作品入选社区巡回展览，强化代际文化传递。同时建立区域性成果展示平台，每年举办全市青少年版画艺术节，集中展示各校教学成果。设置院校交流展区与专家点评环节，对优秀指导教师与学生创作者予以表彰。

四、结语

本研究揭示绵竹版画作为活态文化遗产的传承规律，证实民间工艺延续需兼顾技艺保存与当代转化双重维度。实践层面提出分级培养、创新实验、文化传播与教育融合四维路径，建立从技艺传承到价值传递的完整链条。相较于侧重静态保护的既有模式，该框架强调传承主体建设与文化生态培育的协同性。在社区工作坊联动机制中实现代际技艺传递，通过实验工坊推动传统技法现代转化，借助教育融合深化文化认同的做法具有推广价值。

参考文献

- [1] 盛海波,吴萍.四川传统文化在高校版画教学与创作中的应用——以绵竹木版年画为例[J].美与时代(中),2024,(02):107-109.
- [2] 甘耘宏.四川木刻版画在群众文化中的普及现状和发展分析[J].艺术品鉴,2023,(11):118-121.
- [3] 刘勇.让木刻生生不息——德阳市高槐木刻工作室[J].现代艺术,2020,(09):88-91.
- [4] 王焕.绵竹年画的非遗传承与发展现状[J].中国艺术时空,2018,(01):88-91.
- [5] 戴迪,罗园园.对高职艺术类院校版画专业建设的现状及市场调研[J].美术教育研究,2017,(15):154-154.
- [6] 小渔.梁平木版年画跃然纸上的巴渝年味儿[J].环球人文地理:重庆旅游,2012(6):1.
- [7] 王欣.徽派版画艺术形式与语言研究[D].安徽工程大学,2015.
- [8] 董秀锦.从传承视角看徽州版画艺术形式的变迁[J].池州学院学报,2024,38(4):106-109.
- [9] 程庆陶.木刻版画的发展与民间审美观念的渗透和转换[C]//第十四届全国高等院校版画年会.清华大学,2018.
- [10] 王岩.推动中国版画艺术发展的策略研究[J].大众文艺,2015.-05-103.