

印刷非遗“老”手艺 思政课堂“新”力量

□本报记者 王勤 祝小霖

定位、打墨、上墨、印刷……在上海中华印刷博物馆开设的石印工坊内,非遗传承人为观众演示石版画的制作过程。以石板为版材,利用水油不相混合的原理,将图文描绘或转印在石板之上,最终进行印刷,这便是石版印刷技术。

如今,石版印刷非遗技艺碰撞出全新火花。在课程思政改革与 cultural 创新深度融合的背景下,上海出版印刷高等专科学校与上海中华印刷博物馆共同推出基于“动态蓝精灵图案”的“三寓三式”范式‘印迹’教学图案”的文创作品,开创了“三寓三式”范式与印刷非遗技艺融合的先河。通过课程思政的改革创新,印刷非遗“老”手艺激发出思政课堂“新”力量。

多方协作 从技艺到精神的升华

作为全国课程思政的诞生地与“三寓三式”范式的发源地,上海持续探索思政教育与文化传承的创新结合。此次项目的落地应用,源于“三寓三式”范式首创者上海出版印刷高等专科学校教授滕跃民与上海理工大学副教授金永成的学术指导,以及上海中华印刷博物馆常务副馆长李嵩在呈现方式方面的深度合作。该“印迹”图案由第四代非遗传承人吕鸿亮印制。

《中国新闻出版广电报》记者从上海版专了解到,所谓“三寓三式”,即寓道于教、寓德于教、寓教于乐,体现课程思政潜移默化理念和方式;画龙点睛式、专题嵌入式、元素化合式,展现课程思政润物无声的操作手段。此次“印迹”教学图案便是以寓教于乐的方式,通过石版印刷的工艺流程展现匠人精神与文化自信,将德智融合的核心价值融入非遗美学,形成“无声胜有声”的教育效果。“印迹”的

图案是一个活泼可爱的青春少年,若隐若现、古朴淡雅的视觉效果体现了石版印刷特有的质感,充分展现“三寓三式”范式拥抱石版印刷非遗技艺的独特魅力。

其实,这已不是“三寓三式”范式首次拥抱非遗。早在去年底,上海版专就发布课程思政首件文创,与贵州蓝染非遗艺术相拥抱。蓝染制作的“三寓三式”主题相框,以寓道于教的方式传达价值观念。相框里的蓝染图案生动展现课程思政“三寓三式”范式“蓝精灵”动态教学图案,是寓德于艺的精彩呈现。

石版印刷与德育的融合,标志着非遗传承与教育改革的双向突破。这一模式不仅为非遗技艺提供了可持续的活化路径,更拓展了德智融合载体形式,使其从课堂延伸至艺术创作、生活美学等领域,使技艺传承从技术复刻升华为精神传递,形成“以非遗滋养德育,以德育活化非遗”的双向循环。

石印工坊体验活动。

资料图片

社教宣传 非遗与德智双向赋能

石版印刷的墨香与德智融合的智慧交织,让非遗技艺不再是静态的历史符号,而是动态的文化教育媒介。在社教活动中,多方协作,以“三寓三式”理念拓展石版印刷体验活动深度,参与者可亲手操作研磨、制版、印刷等工序,感受“一石一墨”间的匠心传承。

石印工坊是上海中华印刷博物馆成立10周年之际挂牌的印刷工坊。记者从上海中华印刷博物馆了解到,上海中华印刷博物馆考证石版印刷传入上海的历史,整理其对中国近代出版业,如《点石斋画报》的深远影响,并确认相关印刷企业历史变迁及其技艺传承人等工匠的谱系连续性。在石印工坊中有关石版印刷的技术介绍可以看到,石版印刷术起源于18世纪末,以天然石灰石为版材,利用油水相斥原理实现图文印刷,被誉为“平板印刷之父”。清光绪二年(1876年),该技艺传入中国,以上海为中心迅速风靡,推动了古籍善本复制和

年画、海报等文化产品的传播,如1884年《点石斋画报》的发行,更成为近代石印热潮的标志性事件。然而,因原料稀缺与技术迭代,石印技艺于20世纪中叶逐渐失传。近年来,上海中华印刷博物馆通过史料研究、寻访老工匠、复原古法工艺,成功恢复了这一失传近半个世纪的技艺,使其焕发新生。通过系统梳理技艺的历史脉络、传承谱系及濒危现状,石版印刷最终于2023年成功被列入上海地方非物质文化遗产名录。

此前,上海中华印刷博物馆通过“石间印记”展览、石印工坊体验活动等,将石版印刷的历史脉络与工匠精神融入公众教育。如今,在“三寓三式”范式的引导下,这一技艺被赋予了德育教育的新内涵。在石印工坊开展的相关活动中,青少年不仅能学习技艺,还能通过印制“三寓三式”主题作品,理解协作、创新与坚持的价值,实现“非遗进课堂、德育入生活”的愿景。

印制幕后

▼书口处采用激光烧制工艺。

▲用锉刀逐本手工打毛。
►《何物》封面采用灰色墙皮纸,营造原生态的质朴。
上海雅昌 供图

《何物》斩获“世界最美的书”荣誉奖:

设计理念与印制工艺交融

□吴煜东

在2024年度“中国最美的书”评选中,由江苏凤凰美术出版社出版、上海雅昌艺术印刷有限公司印制的《何物》入选。最近,《何物》荣获2025年“世界最美的书”荣誉奖,成为中国唯一一本入选图书。

对于《何物》,“世界最美的书”给出这样的获奖评语:这本书的设计低调而优雅,版式和色彩都与它呈现的水墨画一样简约而安静。内页和封面都拥有美妙触感,使这本做工精良的书握在手中非常舒适。上海雅昌艺术印刷有限公司作为印制单位,有幸见证并参与了这本书的诞生过程。

设计极简表达

《何物》源自设计师何明先生对器物的观察与描绘。2020年,他用毛笔记录日常器物,将其形态和情感融入水墨画中。这本书收录了240幅墨绘作品,每幅画都伴有简短文字,映射出器物背后的故事和情感。

设计师赵清选择用极简的方式呈现这些作品,黑、白、灰三色成

为整本书的基调。封面采用灰色墙皮纸,粗粝质感中带有岁月的痕迹,与墨绘作品的沉静气质相得益彰,没有过多的装饰,只有文字和纸张本身,让读者将注意力集中在画面和文字之间。

独特的双向装订设计,为《何物》带来更多层次感。横版与竖版合为一体,一正一反,分别呈现墨色由深至浅、由浅至深的视觉递进,这样的编排方式使读者在阅读中充满探索的乐趣。天头处的手工打毛处理,让该书仿佛经过岁月打磨,呈现出温润而自然的质感。书口处则采用激光烧制工艺,将“何物”二字镌刻在平整的纸张上。这种独特的工艺不仅增加了视觉层次,也赋予了该书更多的触感体验。

工艺精准呈现

雅昌深知如何将设计师的创意落地为现实,从选纸、印刷到装订的每一个环节,都经过了细致的推敲和打磨。最终选择草香纸米白作为内文纸张,其质感温润,既有接近原作水彩纸的肌理,也能精准

还原墨色的层次变化。

印刷方式上,该书采用了雅昌特有的“雅映”技术,BK(特黑)、CK(蓝黑)、MK(红黑)、YK(黄黑)四色控制黑灰影像冷暖印刷,精确控制油墨用量和网点分布,达到理想的层次,呈现出比传统印刷更为细腻柔美的层次感。每一笔墨韵、每一个笔触,都以真实的形态呈现在纸面上。

《何物》采用腔背装订,以确保翻阅的顺畅度,尤其在双向装订的特殊结构下,对拼版方式进行精密调整,既保障了书籍的柔韧性,也兼顾了整体美感。激光烧制工艺同样是一项考验,从初期的多次打样到最终的效果呈现,团队在纸张材质、字体大小和烧制深度等方面进行了多轮实验。最终,书名在书口平整处被精细刻印,形成了独特的光影效果。

工序精细把关

在整个制作过程中,雅昌深刻感受到《何物》所传达的精神。它不仅是一部关于器物的作品,更是一场关于人与物、人与时间的静默

对话。设计师以极简的形式诠释内在的情感,雅昌通过精湛的工艺,将这种情感定格在纸张之上。

该书的制作从2023年开始,周期约有一年半时间。整本书手工量较大,体现在两个关键工序:一是横开本与竖开本封底间的粘连,这一设计使两种不同翻阅方式实现整体性与趣味性。二是两个开本的手工打毛处理。一本成书相当于两本小书,每部分先经机器打毛后,工人再用锉刀逐本手工打毛,呈现均匀自然的效果,呼应作者用毛笔描绘器物肌理的匠人精神。

为了使成品尽可能达到创作者和设计师的理想水准,雅昌团队与设计师在印制流程中多次打磨、精心把关。例如设计师提出书匡两边开口的设想,雅昌团队通过多种测试实现这个效果,最终采用两张白色沙糖纸对裱,折痕处作模切半穿处理,成品牢固且美观。再如,书口最初的设计方案是在天头打毛处用激光烧文字,但效果不佳,团队大胆尝试在书口平整处用激光烧,最终实现更好的效果。

(作者单位:上海雅昌艺术印刷有限公司)

印刷出版文化:科技赋能 多元创新

□张佳乐

在中华文明的历史长河中,印刷出版文化犹如一颗璀璨的明珠,照亮了人类文明进步的征程。从敦煌藏经洞的雕版到毕昇的泥活字,从春秋战国的简牍帛书到明清的精美古籍,每一种文物典籍都是中华文明的重要见证。从造纸术的改进、雕版印刷的初创到活字印刷的革新,从激光照排到数字印刷,每一次技术突破都推动着文化传播方式的变革。在数字技术日新月异的今天,印刷出版文化的传播与传承面临着新的机遇和挑战。面对承载着千年智慧的印刷出版文物典籍,如何深度挖掘其历史内涵,通过科技赋能和创新实践,让沉睡的文物焕发生机,让古老的印刷出版技艺走进现代人的生活,活态传承印刷出版文化,成为当下印刷出版领域的重要课题。

版印流芳

印刷出版文化的立体史书

印刷出版文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,有着悠久的历史 and 重要的文化传承价值。先秦时期,文字主要记录在甲骨、青铜器、竹简、帛书等载体上,此后造纸术的发展与推广,为文字记录和传播提供了更轻便、经济的载体,推动了印刷术的发明。《金剛经》印本出自甘肃敦煌藏经洞,卷首刻印版画,其所载时间为868年,展现了早期雕版印刷技术的成熟,标志着我国唐代印刷技术已达到相当高的水平。1991年出土于宁夏贺兰山腹地拜寺沟方塔中的佛经《吉祥遍至口和本续》,是世界现存最早の木活字版印本之一,为研究活字印刷技术的传播和发展提

供了重要实物证据,也为业界了解西夏文化提供了珍贵的实物资料。

为系统梳理印刷出版文化历史,更好呈现文物典籍所承载的深厚文化内涵,博物馆、图书馆等文化空间通常采用展览陈列的方式作为印刷出版文化传播与传承的重要途径。中国国家版本馆开设“版本工艺”专题展览,通过版本的形态、制作、设计和修复4个内容单元,遴选西夏文佛经《吉祥遍至口和本续》、13世纪回鹘文木活字、《龙藏》雕版、激光照排技术手稿等代表性展品,系统介绍起新石器时代、下至近现代的版本工艺发展脉络。中国印刷博物馆设置“印出东方——印刷术的根在中国”常设展览,遴选唐代卷轴装《金剛经》、南宋精刻本《春秋经传》以及复原的宋代毕昇发明的胶泥活字、元代王桢发明的活字转轮排字盘等代表性展品,详细介绍中国古代印刷术的起源、发展和传播过程。

智印焕新

印刷出版文化的数字展陈

数字技术的发展和智能化手段的应用,为印刷出版文化展示领域注入了新的活力。例如AR(增强现实)技术,让观众通过手机或AR设备,扫描展品获取古籍的详细解读、印刷工艺的动态演示等信息。VR(虚拟现实)技术,让观众“穿越”到古代印刷作坊、近代印刷厂等场景,亲身体验印刷技术的发展历程。数字化展陈与互动体验,让观众近距离“接触”珍贵文物。3D打印与文物复原技术,则可复原损坏的印刷设备、古

籍等文物。

在中国国家版本馆“版本工艺”展区,陈列着一块互动数字“魔屏”。该“魔屏”融合高清显示、触屏交互与智能识别等多重功能,收录千余种印刷出版文化的代表性文物典籍信息,能够让文物典籍的内容、形制、细节等信息一目了然。其核心技术在于运用高精度的3D扫描设备与专业建模软件,将实物文物典籍转化为数字化的立体模型,再经由高分辨率显示屏精彩呈现。观众只需轻触屏幕,即可轻松查阅文物典籍的各类资料,还能实现多屏触控、自由缩放等互动操作。

此外,借助动态光线追踪等先进技术,虚拟的文物典籍仿佛跃然屏上,为观众带来身临其境的文化体验。基于国家一级文物《清乾隆绘全本红楼梦图》,雅昌文化集团精心策划“红楼·幻境”数字艺术展览。该展览通过数字影像、动态捕捉、交互式媒体等技术手段,生动再现《红楼梦》中“元妃省亲”“黛玉葬花”等诸多经典情节与故事,从而构筑出一个既真实可感又可供游历探索,充满交互趣味的沉浸式数字文化空间。

科技赋能和数智化手段的运用,不仅丰富了印刷出版文化的展示形式,使印刷出版文化类展览陈列的内容和设计焕然一新,也进一步提升了观众的参与度和体验感,推动了印刷出版文化的创新性发展和广泛传播。

活化利用

印刷出版文化的有益探索

为促进印刷出版文化创造性转

化和创新性发展,印刷出版领域以数字技术赋能,围绕创新展览形式、加强互动体验、开发文创IP、策划研学活动等方式,进行着有益的尝试与探索。

2023年10月,“吉光片羽——故宫博物院藏清代宫廷雕版文物展”开幕,这是故宫博物院建院以来首次开设雕版文物主题展。展览采用“展藏合一”的形式,利用立体艺术装置生动还原古代雕版印刷的过程,增强了观众的互动体验感和展览的科普教育功能。中国国家版本馆依托类型丰富的版本资源打造版本文创IP,从重点展品中凝练经典元素研发文创产品,如从《孙子兵法》竹简提取军事元素设计翡翠中国象棋、结合《明状元赵秉忠殿试卷》样式开发状元信笺本、从《坤輿万国全图》提取地理元素设计拼图等,从而将印刷出版文化与现代生活相结合,让传统文化以更加亲民的方式走进大众生活。2024年8月,首都图书馆古籍文献馆携手北京新华印刷有限公司,以“非遗文‘华’传承”为主题精心策划了一场“活字印刷”特色研学之旅。研学团队通过参观近代印刷发展成就展、近距离观摩图书制作全流程、亲身体验活字印刷传统技艺等活动,深刻感受到了印刷出版背后所承载的深厚文化底蕴。

印刷出版文化的活化利用,需要不断创新内容和形式,使其更贴近现代人的生活 and 审美。未来还要继续探索数字时代印刷出版文化活态传承的新路径,使印刷出版文化不仅能够更好地传承和发展,还能在新时代焕发出新的活力,成为连接历史与未来的文化桥梁。

(作者单位:中国国家版本馆)