

See the Expression and Inheritance of Chinese Traditional Culture from Printmaking

Dayou Chi

Songxi County Art Museum (Songxi County Print Institute), Nanping, Fujian, 353500, China

Abstract

This paper takes the printmaking art as the breakthrough point, and studies the expression and inheritance of Chinese traditional culture in printmaking. By combing the definition and development of printmaking art, we analyze the integration and inheritance of printmaking art and Chinese traditional culture. This paper focuses on the traditional cultural symbols and images in the printmaking art, the expression and inheritance of the Chinese traditional values, the transmission of historical scenes and cultural memory, and the inheritance and innovation of the traditional culture in the contemporary society. Taking jiao Bingzhen's imperial printmaking in the reign of Emperor Kangxi as an example, this paper discusses the value of the specific works in the expression and inheritance of the traditional Chinese culture. Through this study, we deepen the understanding of the relationship between printmaking art and Chinese traditional culture, and put forward the thinking on the inheritance and innovation of traditional culture.

Keywords

printmaking art; Chinese traditional culture; expression; inheritance

从版画看中国传统文化的表现与传承

池达有

松溪县美术馆（松溪县版画院），中国·福建 南平 353500

摘要

论文以版画艺术为切入点，研究了中国传统文化在版画中的表现与传承。通过对版画艺术的定义与发展进行梳理，分析了版画艺术与中国传统文化的交融与传承。针对版画艺术中的传统文化符号与意象、对中国传统价值观的表达与传承、历史场景与文化记忆传递以及在当代社会中的传统文化传承与创新等方面展开了研究。以康熙年间焦秉贞御制版画《御制耕织图》为例，探讨了具体作品在表现和传承中国传统文化方面的价值。通过本研究，加深了对版画艺术与中国传统文化关系的理解，提出了对传统文化传承与创新的思考。

关键词

版画艺术；中国传统文化；表现；传承

1 引言

版画艺术是中国传统文化的重要表现形式之一，通过其独特的技艺和艺术语言，展现了丰富的文化内涵和传统价值观。本论文旨在从版画艺术的视角，探讨中国传统文化的表现和传承。通过对版画作品的分析和研究，我们可以深入理解版画艺术与中国传统文化之间的交融关系，以及版画艺术对传统文化的传承作用。

2 中国传统文化的特征与价值观

中国传统文化具有独特的特征和深远的价值观。其特征包括强调和谐共生、注重礼仪道德、追求智慧和人文精神。中国传统文化注重人与自然的和谐，体现了对自然界的敬畏

和保护。礼仪道德是传统文化的核心，包括尊重祖先和长辈、注重家庭和社会和谐、追求社会公德等价值观。智慧和人文精神在中国传统文化中得到重视，儒家思想对于教育和思想传承的重要性产生了深远影响。

这些特征和价值观在版画艺术中得到了生动的表现与传承。版画通过形象和符号的组合，展现了中国传统文化的和諧之美，如描绘自然景观和人物生活，传达了对自然界的敬畏和尊重。版画作品中的人物形象和场景往往反映出传统文化中的礼仪道德观念，通过表现人物的礼貌行为和家庭和谐，传达了尊重和家庭价值观的重要性。同时，版画艺术通过丰富的符号和意象，传递了中国传统文化的智慧 and 人文精神，展示了对教育和思想传承的重视。

总之，中国传统文化的特征与价值观在版画艺术中得到了生动的表现与传承。版画艺术通过描绘和谐共生、传达礼仪道德和传递智慧人文精神的形象，展示了中国传统文化

【作者简介】池达有（1987-），男，中国福建政和人，本科，从事版画研究。

的独特之美。通过研究和欣赏版画作品，我们能更好地理解 and 传承中国传统文化的特征和价值观。

3 版画艺术的定义与发展

版画艺术是一种重要的艺术形式，通过雕刻或印刷技术，将图像转移到平面上的艺术表现。它在中国有着悠久的历史 and 丰富的发展。版画艺术在中国可以追溯到古代的本刻印刷，如《金石萃编》等作品。随着时间的推移，版画逐渐发展出不同的形式，包括木刻、石刻、金属版等。

在版画艺术的定义中，技术和工艺起着关键的作用。版画艺术家使用刀具或工具将图案雕刻在木板、石头、金属等版材上，然后再将版材印刷在纸张或其他材料上，以呈现出图像。这种雕刻和印刷的过程使得版画作品具有独特的质感和表现力。

版画艺术的发展也受到了社会和文化环境的影响。在中国，版画艺术在历史上扮演了重要的角色，传承了丰富的文化内涵。从宗教寺庙的壁画、书籍的插图到民间艺术的传统，版画艺术在传统文化中扮演了重要的角色。同时，版画艺术也随着现代技术的发展而不断创新，如木刻、石刻等传统技术与数字印刷、丝网印刷等现代技术的结合，使得版画艺术更加多样化和丰富。

总之，版画艺术是一种通过雕刻和印刷技术表现图像的艺术形式。它在中国传统文化中扮演了重要的角色，并随着时间的推移不断发展演变。版画艺术的定义和发展反映了艺术家对技术、工艺和文化的探索与创新，同时也传承了丰富的中国传统文化的表达与传承。

4 版画艺术与中国传统文化的交融与传承

4.1 版画艺术中的传统文化符号与意象

版画艺术作为一种传统的视觉表达形式，广泛运用了中国传统文化的符号和意象，通过这些符号和意象的运用，版画艺术呈现出了浓厚的传统文化氛围，并承载着丰富的文化内涵。

在版画作品中，常见的传统文化符号包括龙、凤、麒麟、孔雀等，这些动物象征着权力、吉祥和祥瑞。同时，传统文化中的花鸟、山水、人物形象等也常被运用于版画作品中，传递着对自然美、人文情怀和社会价值观的表达。这些符号与意象既承载着古代文化的积淀，又融入了艺术家对当代社会的观察和思考。

版画艺术通过对传统文化符号和意象的运用，不仅展现了中国传统文化的独特之美，也在艺术创作中实现了对传统文化的传承。通过娴熟的技艺和独特的创作手法，艺术家能够将这些符号和意象赋予生命力，使其与当代观念相融合，从而为观众提供一个更加深入理解和感知中国传统文化的视觉窗口。

总之，版画艺术中的传统文化符号与意象承载了丰富的文化内涵，通过其表现与传承，不仅让观众感受到传统文

化的魅力和智慧，也为中国传统文化的传承提供了一种有力的表达方式^[1]。

4.2 版画艺术对中国传统价值观的表达与传承

版画艺术作为一种传统艺术形式，通过其独特的视觉语言和表现方式，成功地表达和传承了中国传统价值观。这些价值观包括儒家思想的道德伦理、儒释道的和谐共生观念以及传统家庭价值观等。

在版画作品中，艺术家常常通过人物形象和场景来表达传统的道德伦理观念。例如，描绘孝顺、尊敬长辈的场景，展示了家庭观念和社会道德的重要性。同时，版画作品也通过自然景观的描绘，呈现了儒家和谐共生的观念，强调人与自然的和谐关系。

此外，版画艺术也通过符号和意象的运用，传递传统家庭价值观。家庭在中国传统文化中具有重要地位，版画作品常常通过描绘家庭生活场景、家庭成员的形象等来强调家庭的温暖和团结。这种表达方式传承了中国传统家庭价值观，如尊重长辈、关爱家人、维系家庭和睦等。

通过版画艺术对中国传统价值观的表达与传承，观众能够更直观地感受到这些价值观的内涵和魅力。同时，版画作品也在传承这些价值观的同时赋予了当代的时代特色，与现代社会相结合，使这些价值观在当今社会中得以持续传承和发展。

总的来说，版画艺术通过对中国传统价值观的表达与传承，展现了传统文化的深厚底蕴和智慧。它通过人物形象、场景描绘和符号意象等艺术手法，使观众更好地理解和感受到这些价值观的重要性，并为中国传统文化的传承提供了一种有力的视觉表达方式。

4.3 版画艺术中的历史场景与文化记忆传递

版画艺术作为一种视觉表达形式，通过描绘历史场景和传递文化记忆，成功地展现了中国传统文化的丰富历史和深厚传统。

在版画作品中，艺术家经常选择历史场景作为创作主题，通过精细的画面呈现，再现了古代中国的历史场景和人物。这些历史场景可以是著名的历史事件、古代宫廷生活、战争场面或民间传说等，通过细腻的线条和色彩运用，版画作品将观众带入历史的回溯与想象中。

同时，版画艺术也通过传递文化记忆，将中国传统文化的价值观、习俗和故事传承给后世。艺术家通过描绘传统节日、民间故事、神话传说等元素，将文化记忆融入作品中。观众在欣赏版画作品时，不仅可以欣赏到艺术的美感，还能感受到中国传统文化的深厚底蕴，加深对历史与文化的理解和认知。

通过版画艺术中的历史场景与文化记忆传递，观众可以与过去产生共鸣，感受到传统文化的延续和力量。版画作品作为历史的见证和文化的承载，将传统的场景和记忆以独特的艺术形式展现出来，为观众提供了一种与历史和传统对

话的机会。

总之，版画艺术中的历史场景与文化记忆传递，通过描绘历史场景和传递文化记忆，将观众引入中国传统文化的世界。它不仅呈现了丰富多样的历史场景，还承载了传统文化的智慧和记忆，为中国传统文化的传承和发展做出了重要贡献。

4.4 版画艺术在当代社会中的传统文化传承与创新

版画艺术作为传统的艺术形式，不仅在传承中国传统文化方面发挥着重要作用，同时也在当代社会中不断进行着创新，以适应现代观众的需求和审美趋势。

在传统文化传承方面，版画艺术通过表现中国传统文化的符号、意象和价值观，将传统文化的精髓传递给后世。艺术家通过研究和学习传统绘画技法和风格，运用木刻、铜版、石版等传统的版画技术，将传统文化的元素融入到作品中。这样的传统传承使得观众能够在当代欣赏到传统艺术的魅力，感受到传统文化的价值和智慧。

与传统文化传承并行的是版画艺术的创新。艺术家通过融入当代的审美观念、技术手段和主题内容，赋予版画作品新的表现形式和内涵。例如，结合现代绘画技巧和数字设计工具，艺术家创造出更具现代感和时尚感的版画作品。此外，艺术家还通过与其他艺术形式的融合，如版画与装置艺术、版画与数码艺术的结合，为传统版画注入新的创意和活力。

版画艺术在当代社会中的传统文化传承与创新，既保留了传统艺术的独特魅力，又具备了与现代社会对话的能力。通过传统文化的传承，观众能够感受到历史的厚重和传统文化的底蕴；而创新的表现形式和内容则使版画艺术与现代观众产生共鸣，为传统文化注入了新的生命力。

总之，版画艺术在当代社会中既传承着中国传统文化的精华，又通过创新展现了其活力和时代感。在传统文化的基础上，版画艺术通过与现代社会的互动，为观众提供了一个全新的观看角度和艺术体验，促进了中国传统文化的持续传承和发展^[2]。

5 《御制耕织图》与中国传统文化的表现与传承

《御制耕织图》是康熙年间焦秉贞御制的一幅重要版画作品，以其独特的艺术风格和丰富的主题内容展示了中国

传统文化的表现与传承。通过对《御制耕织图》的案例分析，可以深入探讨它在中国传统文化中的重要地位和作用。

首先，作品中的耕织场景展示了中国传统农耕文化的表现与传承。农耕是中国传统文化的重要组成部分，而《御制耕织图》通过细致入微的描绘，生动展现了农民劳动的场景。农民在田间耕种、织布等活动中展示了勤劳和坚韧的品质，同时呈现了中国传统农耕文化的价值观，如勤劳致富、孝敬父母等。

其次，作品中的细节元素体现了中国传统文化的符号与意象。《御制耕织图》运用丰富的细节描绘，如农田中的犁牛、农民的服饰、农具等，这些元素蕴含了中国传统文化的象征意义。例如，犁牛象征着劳动和农业丰收的象征；农民的服饰则反映了社会等级和传统礼仪。这些符号与意象的运用，使作品更加丰富多彩，传达了中国传统文化的深刻内涵。

此外，作品中展示了中国传统文化的家庭观念和美德。《御制耕织图》中描绘了农民与家人共同劳作的场景，强调了家庭和睦和孝道的重要性。家庭观念在中国传统文化中占据着重要地位，作品通过展示家庭的和谐与团结，传递了家庭美德的重要价值。

总之，康熙年间焦秉贞御制的《御制耕织图》作为一幅重要的版画作品，通过其场景描绘、符号意象和价值观表达，展现了中国传统文化的表现与传承。作品中展示的农耕场景、符号意象和家庭美德都体现了中国传统文化的重要特征。通过对《御制耕织图》的深入分析和研究，我们能更好地理解理解和传承中国传统文化的丰富内涵和智慧。

6 结语

通过本论文的研究，我们深入探讨了版画艺术作为一种表现和传承中国传统文化的重要媒介。版画艺术通过独特的艺术形式和技法，成功地展现了中国传统文化的丰富内涵和传统价值观。我们通过分析版画作品中的传统文化符号、意象和历史场景，更好地理解理解了版画艺术如何传递和延续中国传统文化的精髓。

参考文献

- [1] 张明洁. 中国传统文化与版画艺术的交融与传承[J]. 中国文化传媒, 2018(5): 30-31.
- [2] 朱海瑞. 中国传统文化的传承与现代化研究[D]. 南昌: 江西农业大学, 2017.