

关于东方传统雕版印刷行业转型发展的调研和思考

袁 淮(扬州中国雕版印刷博物馆)

内容提要

东方传统雕版印刷业，于上世纪中叶逐步退出印刷历史舞台，本世纪初各国纷纷将其列入物质和非物质文化遗产。如何保护利用好雕版印刷文化遗产，东亚各国各地区都在进行探讨和研究。本文试图对现存并仍然在生产雕版印刷单位进行调查和研究，分析现代社会的雕版印刷文化需求和广阔的雕版印刷文化市场。认为现存雕版印刷业，应该在忠实继承历史文化遗产的基础上，传承雕版印刷业的改革创新精神，在现代社会中大胆探索寻求新路，实现从传统雕版印刷业到雕版印刷文化遗产保护和雕版印刷文化创意业的转型升级。

传统的雕版印刷业从创始至今已有1500多年了，她经历了初创、发展、繁盛、衰落阶段，为人类文明发展作出了巨大贡献。上世纪中叶，随现代印刷业兴起悄悄退出历史舞台。在普遍使用雕版印刷的东亚各国，纷纷带着荣耀走进历史博物馆，列入世界物质和非物质文化遗产名录。

现今，传统的雕版印刷企业和员工寥寥无几屈指可数。除中国扬州古籍刻印社、南京金陵刻经处、四川德格刻经院仍使用传统的技艺，刻印相关书籍外，在其它地区已经见不到传承有序，使用传统生产方式，仍在刻印古籍的地方了。值得注意的是近几年，特别雕版印刷成为世界文化遗产以来，出现了很多新的雕版印刷单位和企业，培训了一批新的雕版印刷技术工人。这种现象说明，传统的雕版印刷行业有了新生机，许多有识之士看到：雕版印刷这一传统产业，在现代市场经济社会中，具有强大的市场潜力。

我们在行业调查中，发现传统的东方雕版印刷行业正在裂变。基本分三条线路，一是完全退出历史舞台，企业厂房（坊舍）拆除、工具散失、工人解散。二是走进博物馆保护和展示，主要是传统生产工具和雕版板片，以及相关印刷品，有的地方还保存了古老的雕版印刷环境和非物质文化遗产表演。三是在市场中拼搏求生，这些单位和企业为了生存和发展，在现代市场经济中不断思考探索，如何满足现代人的需求？占有一定的现代市场份额，将传统的雕版印刷技艺传承下来发展下去。这就是本文要重点讨论的问题。

1、雕版印刷业的现状调查

1、雕版印刷单位及产品

广陵古籍刻印社。厂房间尚存，生产流线还在，工人仍在生产。主要产品：雕版类有线装书《里堂道听录》《临春阁》《桃花扇》《荆钗记》《张小山令》《陶情乐府》《芳茹园乐府》《碧山乐府》《白石道人歌曲》等；卷轴装《金刚经》等。活字类有线装书《唐诗三百首》《孙子

兵法》《老子》《论语》《毛泽东诗词六十七首》等。影印类有线装书《扬州八刻精粹》《历代钟鼎彝器款识法帖》《文心雕龙》《天工开物》《四大名著版刻图录》《说文解字》《毛泽东诗词手迹》《中英文〈论语〉》《甲骨文书法〈论语〉》《翰墨石影》等。礼品类有卷轴装《群仙献寿》《福祿寿》；画轴《纳五福》《毛泽东·多想》；金丝楠木雕《龙》字；锦盒装《扬州云蓝阁笺谱》《红楼笺谱》等。开发的新品有线装书《论语意解》；经折装《运河十八锦》；卷轴装四条屏《扬州八怪书画》等。

金陵刻经院。保留有雕版印刷场地，有十多名工人，基本生产工序齐全。主要产品：雕版类线装书有华严部、方等部、净土部、法相部、般若部、法华部、涅槃部、阿含部、秘密部、大乘律、声闻乘论、西土撰集、禅宗、天台宗、传记、纂集、宏护、旁通、导俗、

专集、忏仪、藏经等各种汉传佛教经书共计三百多套（本）；还有胶印本《观世音菩萨大悲心陀罗尼经》《南传佛教概述》，影印本《龙藏大宝积》，以及影印书画《释迦牟尼像》《慈悲观音像》《多闻多思（赵朴初书）》《知恩报恩（赵朴初书）》《弘一师心经》《木刻水印地藏像》等。

德格刻经院。有完整的藏传佛经雕刻印刷场所，除专门从事雕版印刷的工人外，还有一大批佛教信徒作义工，每日正常生产经书、经幡和佛像。其主要产品：雕版印刷大藏经类、丛书类、文集类、以及史志、明处、密乘撰述、显乘撰述等综合类藏传佛教书籍六百多套（本），还有各类版画佛像一百余套（幅）。以上产品基本上是使用德格印经院自身所收藏的藏文版片，并使用藏经传统技法进行刷印、装帧的。

苏州桃花坞、河南朱仙镇、天津杨柳青、山东潍坊杨家埠、四川锦竹的木版年画，并称为中国五大民间木版年画。这五家均有传木版年画的传承人，保留了传统雕版印刷年画的技艺。根据不同地域特色进行雕版印刷木版年画技艺展示和产品生产。主要产品：苏州桃花坞为美女、装饰图案、农事等木版年画；河南朱仙镇为各类门神、送子送财、民间小戏等木版画；天津杨柳青为仕女、娃娃、神话传说等木版年画；山东潍坊杨家埠为历画、缸鱼画、灯画、窗花画、炕画、门神等木版年画；四川锦竹为避邪迎祥、历史人物、戏曲故事、民俗民风、名人字画、花鸟虫鱼等木版年画。

北京荣宝斋木刻水印中心。木版水印技艺是我国古老雕版印刷术中的一种，最早记载于隋代。光绪丙申年（1896年），荣宝斋在琉璃厂井院胡同二号设立了“荣宝斋帖套作”，装帧加工帖套，组织刻印人员，自刻自印诗笺信笺，从此荣宝斋有了自己的印制作坊，继承了传统的“短版”印刷技术，为木版水印的发展奠定了基础。自荣宝斋设立“帖套作”到木版水印技艺，其间一百一十余年，木版水印事业代代相传。现在主要产品：除复制古代书画作品外还生产新品，如印制近现代作家范曾的《高怀云岭》《荷叶盖头归》《青山依旧》《远方来归》、黄永玉的《阿诗玛》《齐白石像》、毛泽东的《沁园春 雪》、孙文的《博爱》、吴冠中的《都市高楼》《鸚鵡》、何香凝的《爱国》等书画作品，印制各类木版水印画信笺。

湖南宝庆滩头、广东佛山、河南滑县、陕西凤翔的木板年画作坊均是具有悠久历史并还有传人的地方，在雕版印刷被列入世界文化遗产后，各地传统雕版技艺传承人都收徒传

艺，建立传统技艺传习所恢复木板年画作坊，在传承古老雕版印刷技艺的同时，恢复性生产了具有各地特色的木板年画，有的作坊也在尝试新品的开发。现已恢复的产品：湖南宝庆滩头有神像、寓意吉祥、戏文故事木板年画；广东佛山有民间信仰神像画、岁时节令应景画、礼俗画；河南安阳滑县有人物、中国神话、典故、吉祥以及福、禄、财、喜、寿，族谱、中堂、对联；陕西凤翔有门画、十美画、风俗画、戏剧故事画、家宅六神画和窗花画等。

地点	名称	主要产品	备注
中国江苏	广陵古籍刻印社	利用传统技艺印制雕版类、活字类、影印类古代经典著作，并新开发了卷轴、画轴、金丝楠木雕等中高档礼品。	部分创新
中国江苏	金陵刻经处	利用自有佛教雕板版片，印制各类汉传佛教经书和佛像。	传统技艺
中国四川	德格印经院	利用院藏古代版片印制各种藏文经书、经幡和佛像，以及部分汉传佛经、佛像等。	传统技艺
中国北京	荣宝斋水印坊	木板水印古代名家书画，印制近现代名人书画新品。	部分创新
中国江苏	苏州桃花坞	美女、装饰图案、农事等木版年画。	部分创新
中国山东	潍坊杨家埠	历画、缸鱼画、灯画、窗花画、炕画、门神等木版年画。	部分创新
中国天津	杨柳青	仕女、娃娃、神话传说等木版年画。	部分创新
中国河南	朱仙镇	各类门神、送子送财、民间小戏等木版画。	部分创新
中国四川	绵竹	避邪迎祥、历史人物、戏曲故事、民俗民风、名人字画、花鸟虫鱼等木版年画。	部分创新
中国陕西	凤翔	门画、十美画、风俗画、戏剧故事画、家宅六神画和窗花画。	传统技艺
中国河南	安阳滑县	人物、中国神话、典故、吉祥以及福、禄、财、喜、寿，族谱、中堂、对联。	传统技艺
中国湖南	宝庆滩头木板年画开发公司	神像、寓意吉祥、戏文故事三大类木板年画。	传统技艺
中国广东	佛山	民间信仰神像画、岁时节令应景画、礼俗画等。	传统技艺

雕版印刷业现有单位及产品情况调查

传统雕版印刷业已经失去了原有的社会生态环境，现代印刷业取代传统印刷业这是历史的必然。今天的雕版印刷业不可能恢复原有的生产形态，也不可能达到原有的生产规模，更不可能发挥原有的社会功能和作用。传统的雕版印刷已经完成了历史使命，进入博物馆让后人缅怀瞻仰是不可回避的现实。今天所谓的雕版印刷业，已经进入了转型变革期，是方兴未艾的新兴文化产业。如何转型变革？转型变革后还是不是传统意义的雕版印刷了？这就要求我们在深入研究雕版印刷源和流，深入研究雕版印刷遗产内涵的基础上，全面忠实地继承传统，大胆谨慎地推进变革，使之既保持其传统雕版印刷之本质特征，又开创出现代雕版印刷之新兴路径。只有如此，才能集千百年来雕版印刷之精华，创造出能满足现代社会需求的产品，在现代市场中占有相应的份额，让古老的雕版印刷业发挥新的社会功能和作用。

2、雕版印刷之本质特征

东方雕版印刷凝聚着中国造纸术、制墨术、雕刻术、摹拓术等几种优秀的传统工艺。它利用木板可以雕刻并能吸附水墨的特点，在雕刻出文字或图案的凹凸版面上，均匀地涂上松烟墨汁或可溶于水的其它有色颜料，再用纸、绢（布）等平面材料覆盖于上，经适当力度的均匀刷印，使其纸或绢（布）上留下清晰墨迹，从而实现“从一到多”的平面图文复制技术。

雕版印刷在社会需求不断扩大的情况下自身不断完善。先后出现了卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装和线装等丰富多彩的装帧方式，产生了彩色套印，拱版、钹版等特种印刷方法，还催生出随意组合反复使用的活字印刷。不仅如此，在长期的生产实践中，雕版印刷行业形成了一整套科学合理的生产管理模式。

由此得知雕版印刷从来就不是一成不变的，雕版印刷一直在随社会需求的变化而不断变化。当然，到目前为止雕版印刷所有的变化，都没有脱离其基本性质和特征，雕版印刷的本质没有变，它凝集着千百年来雕版印刷人的智慧，仍然是传统意义的东方雕版印刷。

2、雕版印刷业的未来发展

雕版印刷业的转型发展势在必行，因为原有的功能被现代印刷业所取代，雕版印刷业已成为印刷文化遗产。社会对文化遗产保护利用的需求在上升，这种需求催生新型的雕版印刷业。

现代印刷业取代了传统的雕版印刷业，主要是指现代社会再也不依赖传统雕版印刷品，扩散、传播、保存所印图、文内容了，但现代社会却更依赖传统雕版印刷品传承雕版印刷文化。现代社会对传统雕版印刷品的需求至少有三：一是作为收藏品的需求。传统雕版印刷品作为收藏品，具有很高的历史文化价值，它不仅可以传存历史文化信息，还可以作为一种保值增值的资产投资。二是作为观赏品的需求。传统雕版印刷品本身凝聚了几千年的艺术创作成就，雕版印刷的每一道工序都是手工操作，所印作品个性特征

很强，具有极高的观赏价值。三是作为适用品的需求。雕版印刷品完全可以，而且正在与现代生活用品相结合，成为现代社会人日常生活用品。当然，以上三者并非界然分开的，有时也是相互交叉渗透的。

根据雕版印刷业的历史和现状，从社会需求的发展变化角度，对雕版印刷的未来思考如下：

1、继承传统、开拓未来。东方雕版印刷是从农业社会起步，它满足了佛教信众求佛需求，满足了识字读书人的需求。进入工业社会机械化生产逐步取代了手工业生产，雕版印刷在工业发达的地区艰难存活。人们对雕版印刷品的阅读依赖度下降，对雕版印刷品的怀旧收藏需求上升。进入信息社会时代，雕版印刷除极少数封闭文化生态地区外，大都全身退出文字阅读传播印刷界。在现代信息社会中，人们对传统雕版印刷品的收藏出现了一浪一浪的高潮。一块十九世纪的雕版板片竟然卖出几千美元，一本清末民初的雕版印刷古籍可买上万美元。说明传统的雕版印刷品能传递历史文化信息，能满足现代人的怀旧、收藏、研究的需求。特别要注意的是人们对传统雕版印刷的精品孤品需求日益增长。从前面对雕版印刷业调查情况分析，人们更多的还是对实用性雕版印刷品的需求。如木版年画，木版水印画等，特别是能适合现代家庭装饰的镜片、挂轴，适合现代生活需求的特色名片、布挂、册页、小礼品等等，它用古老的语言讲述现代的故事。说明传统的雕版印刷业正在继承传统、开拓未来的道路上探索前行。

2、顺应时代、转型升级。根据调查，真正传统意义的雕版印刷业已基本不存在，前面讲过真正传统意义的雕版印刷业，从上世纪中叶开始裂变为三，前两类当然不成其雕版印刷业，后者还是以雕版印刷为生，但已不是完整的传统的雕版印刷业了。我们知道一个行业是众多以此为生的生产单位结合而成的，这些单位必须要有“产、供、销”生产链，有严密的组织形式和制度，有专业技术和人才，有充足流动资金的企业。这些基本要求现存雕版印刷企业都做不到，因为雕版印刷业的原动力——社会需求变了。一、传播信息变化。从文字内容信息为主转为印刷文化信息为主。二、阅读形式变化。从阅读文字为主转为阅读文化内涵为主。三、流通方式变化。从书店购书到互联网购物。四、生产方式变化。从规模化生产转为个性化生产。五、组织结构变化。从编、审、印一体转为社会多元组合。社会需求变了，生产的产品和生产的方式也必须要变，传统的雕版印刷业必须顺应时代、转型升级，生产出能满足现代社会需求的产品。

3、更新观念、不断发展。纵观雕版印刷发展历史，雕版印刷业始终伴随着改革和创新。写样字体从楷体到宋体又到多字体并用，印刷从单色到双色又到多色套印，还创造出“版”“拱版”以及“活字”印刷。雕版印刷文化遗产中很重要部分，就是连绵不断地改革创新精神。过去改革创新是为了生产出更多更好地雕版印刷品，最大限度地满足社会对雕版印刷品的需求。今天，我们在传承古老的雕版印刷技艺时，仍然要继承雕版印刷业的改革创新精神。实现从传统雕版印刷到雕版印刷文化遗产保护，雕版印刷文化创意的转型升级。这里有三个层面的转型：一是国家层面。对文化遗产创意产业，要有相应的扶持政策和法律法规保障。二是企业层面。要有懂传统知现代的文化企业管理人才，要有保护传承文化遗产和研发文化创意新品的资金，还要配备一批具有创新精神的技术

工人。三是技工层面。（1）探求“匠”到“艺”的转化。现代雕版印刷技艺传承人不能只做一名普通工匠，雕版印刷文化创意产业要服务现代社会，现代社会需要个性化服务的文化艺术产品，如特色请柬、个性名片等等。雕版印刷创意产业若要有所作为，就要集聚一批既能继承传统又能开拓未来的新兴产业工人，他们必须具有一定的艺术鉴赏和创造能力。（2）探求“宣纸”到“非宣纸”的转化。这一点古人很早就做过尝试，他们在布、绢、皮上进行过印刷。但是时代是不断发展的，现代材料学将雕版印刷的材料又推向新的时期，我们不仅可以改善刀具、板材、墨的品质，还可以利用新型材料尝试改善印刷信息载体，拓宽雕版印刷品的使用范围和价值。（3）探求“平面”到“立体”的转化。古人已经在平面印刷的基础上创造出拱版印刷，利用版片凹凸和宣纸的韧性，通过适当的刷印压力，印出两个平面的立体效果。试想今天版片凹凸和纸张的韧性要比以前更好，可以印刷出三个平面或更多平面的立体作品，再加入装帧的立体化和现代印刷载体的异型化，完全可以生产出更多的适合现代社会需求的雕版印刷文化创意作品。

综上所述，我们要充分肯定传统的雕版印刷业的历史功能和社会价值，也要正视它退出印刷历史舞台的现实。承担起保护传承的历史责任，忠实地继承雕版印刷业的优秀传统文化传统，包括雕版印刷技艺和技艺传承方式以及生产流程模式、组织结构制度等。只有牢牢把住传统雕版印刷业精髓和本质特征，并且充分发扬雕版印刷业固有的创新精神，才能抓住社会需求变化的机遇改造和提升自己，成为更加传统更加现代，更具地域特色更有世界竞争力的新型雕版印刷业。让东方传统雕版印刷这一璀璨的历史文化明珠，在经济一体化文化全球化的时代里焕发出新的生命。