

The Application of Woodcut Language in Urban Cultural and Creative Design: A Case Study of Dalian

Yanming Shang

Zhongshan College of Dalian Medical University, Dalian, Liaoning, 116085, China

Abstract

Amid the global boom in cultural and creative industries, urban cultural and creative products face homogenization and a lack of integration between traditional and modern art. Dalian, a Northeast Asian cultural hub, has cultural and creative products with superficial cultural symbols and similar designs. Woodcut printmaking language is rich in cultural and artistic potential. Taking Dalian as a case, this paper deconstructs its artistic and cultural value, analyzes the issues in its cultural and creative products, and explores application paths regarding printmaking compatibility, element extraction, narrative design, and functionality-aesthetics balance. Research shows woodcut printmaking can boost Dalian's cultural and creative products' value and competitiveness. Future efforts should expand applications, adopt new tech, and enhance cross-cultural exchange for cultural and industrial growth.

Keywords

Language of woodcut printmaking; Dalian cultural and creative products; Application paths; Cultural dissemination

木刻语言在城市文创设计中的应用——以大连地区为例

商晏铭

大连医科大学中山学院, 中国·辽宁 大连 116085

摘要

在全球文化创意产业蓬勃发展背景下,城市文创产品面临同质化困境,传统艺术与现代设计融合不足。大连作为东北亚文化枢纽,其文创产品存在文化符号浅层化、设计同质化等问题。版画木刻语言蕴含丰富文化基因与艺术潜力,本文以大连为例,系统解构其艺术特征与文化价值,剖析大连城市文创产品现状与问题,从版画特性契合性、元素提取转译、叙事性设计策略、功能美学平衡等方面探索应用路径。研究表明,版画木刻语言可提升大连文创产品文化附加值与市场竞争力,未来需拓展应用场景、融合新技术、加强跨文化对话,实现文化传播与产业发展双赢。

关键词

木刻语言; 大连文创产品; 应用路径; 文化传播

1 引言

在全球文化创意产业蓬勃发展下,城市文创产品成为文化传播与经济价值转化的重要载体。文化IP全球化布局与科技赋能,重塑了文化产业生态,为传统艺术现代转化带来新契机。但当前城市文创产品普遍同质化,在地域文化深度挖掘和差异化设计上短板明显。

木刻版画是承载千年历史的传统艺术形式,其独特的黑白语言、线性表现等蕴含丰富文化基因与艺术潜力。然而现阶段,其传统语言特征与现代文创设计融合尚在探索,

作为非遗活态传承载体的功能未被充分激活,理论与实践脱节,既制约传统艺术当代生命力,也限制文创产品文化附加值。

大连作为东北亚文化枢纽城市,海洋文化、殖民历史与工业遗产多元交织,为文创设计提供了优质素材。但现有产品多停留在表面符号拼贴,未深入挖掘地域文化精神内核,市场辨识度和文化传播力不足。本文以大连为样本,系统解构版画木刻语言特征,探索其与现代设计理念融合路径,构建兼具文化深度与市场差异性的文创设计策略,对丰富非遗传承理论、塑造城市文化品牌差异、推动文化产业高质量发展具有双重价值。

2 版画木刻语言的艺术特征与文化价值

2.1 形式语言解析

(1) 刀法肌理: 黑白与线性构成的视觉张力。

黑白木刻版画作为间接艺术表现形式,其画面通过木

【基金项目】辽宁省教育厅人文社科研究项目“版画语言在平面设计中的应用”阶段研究成果(项目编号: JYTMS20230604)。

【作者简介】商晏铭(1988—)男,中国辽宁人,硕士,讲师,从事设计学研究。

刻刀在木板上制造痕迹呈现, 刀的属性使刀痕形状各异, 且用刀力度影响刀痕效果。这种特殊制作方式赋予木刻语言独特优势。

黑白木刻特征简洁、明了、强烈, 源于对黑白形式语言的精妙把控。其形式语言体现在三方面: 一是黑与白强烈对比实现多维度视觉空间表达; 二是依托黑与白精神属性完成鲜明自我主观表现; 三是把握黑与白节奏效果达成现代构成艺术体现。黑白木刻独具特色, 深刻表现创作者思想与激情, 在造型艺术世界中价值独特。探索其黑白构成与形式语言创作, 借助黑白关系变化, 可为创作兼具经典人文美和当代时尚美的作品提供可能。黑白构成代表去繁就简的艺术态度, 凝聚时光魅力, 重获经典内涵。

在木刻版画中, 线性语言通过单刻线条刻画物象外形和强调自身艺术价值两方面表现。单版木刻版画依靠阴阳刻法生成阴阳线形态, 通过刀法组织排列线条, 实现线性语言交融, 呈现独特风格, 诠释丰富图像信息。

从几何学视角, 现代构成语言融入木刻版画创作, 线由点衍生, 有直线、折线等基本类型, 形态与质感可细化。组合线由多种单线条经重叠、交叉等排列而成。木刻版画中, 线性语言可塑性强, 既能塑造形体, 更是艺术家表达内在想法、观念的造型符号, 是抒发情感与实现个性化发展的重要途径。艺术家借组合排列线性形态, 展现艺术表现力, 形成独特视觉张力。其线性语言起源远古, 是人类对物体形态的直观表达, 在现代, 康定斯基等人的理论对分析它有指导意义。

(2) 符号象征与叙事性

符号象征方面, 传统图案如鱼纹、云纹不仅具有独特的隐喻意义, 还与地域文化紧密关联。鱼纹在中国传统文化中象征着富足与繁荣, 常见于民间年画和装饰图案中, 反映了人们对美好生活的向往; 而云纹则常常与天界、仙境相联系, 体现了人们对超凡脱俗境界的追求。这些图案在木刻版画中的运用, 不仅丰富了画面的视觉效果, 更传递了深厚的文化内涵。叙事性上, 多版套色木刻版画通过不同色版的叠加与组合, 实现了时间维度的延伸与故事性表达的深化。每一版色块都承载着特定的情节信息, 观者通过色彩的层次变化, 仿佛能够穿越时空, 感受到画面背后的故事与情感。这种叙事方式不仅增强了木刻版画的艺术感染力, 也使其成为记录历史、传承文化的重要载体。

2.2 文化价值维度

(1) 历史发展脉络

木刻版画自唐代雕版印刷兴起便与符号文字共生, 具有抽象表达特质。早期佛经插图以单色木刻为主, 初步体现对书法笔意的转化。宋代毕昇发明活字印刷术后, 木刻技艺精细化, 从图像复制转向具有独立审美价值的艺术语言。西方木刻艺术发展轨迹不同, 具有实用性特征, 受制于机械复制的技术理性, 成为图像传播的附属工具。在东西方艺术

融合发展下, 二者需保留自身精髓特色, 相互靠拢实现创新突破。

(2) 地域认同与审美现代性

从地域认同看, 可通过符号化语言强化集体记忆, 如大连的海洋文化、俄式建筑元素。在审美现代性方面, 木刻语言在抽象化与极简主义趋势下具有当代适应性。但建立在技法之上的木刻语言在表达抽象、多元观念时面临困难, 短期内难以满足当代艺术即时性、碎片化表达需求。未来, 木刻语言社会介入性将持续增强, 以更多方式融入现代人工作与生活, 构建更强社会联结价值

3 大连城市文创产品的现状与问题

3.1 大连的城市文化符号

城市符号对传递城市文化、塑造城市品牌形象至关重要, 大连的城市文化符号以海洋文化与近代建筑文化为核心, 构建起独特城市形象。

(1) 海洋文化: 大连依黄渤海而兴, 海洋文化是其天然基因。近代以前, 渔业生产孕育出深厚的渔家文化; 近代, 大连港崛起, 推动中西文化融合, 航海精神与开放品格成为城市特质。当代, 海洋节庆、地质公园、海洋场馆等载体, 进一步挖掘了海洋文化的科普与经济价值。

(2) 近代建筑文化: 19 世纪末至 20 世纪中叶, 沙俄、日本殖民统治时期, 大连建筑被注入异域风格, 本土工匠参与又使其适应地域气候。沙俄时期新艺术运动风格(如达里尼市政厅旧址)与日本殖民时期西洋古典主义、和式元素(如中山广场近代建筑群)并存, 形成多元融合建筑体系。这些建筑不仅是物质空间, 更承载着历史记忆, 是中外文化交流的实物见证。

3.2 大连文创产品的发展现状

大连文创产品类型呈现多元化特征, 涵盖旅游纪念品、生活用品、数字文创等多个领域, 文化元素应用以海洋生物、地标建筑为核心, 但整体表现形式仍显单一。具体而言, 旅游纪念品多以贝壳制品、冰箱贴等传统工艺品为主, 设计创新不足, 同质化现象严重; 生活用品类虽尝试将海洋元素融入餐具、文具等日常用品, 但文化符号转化较为生硬, 缺乏实用性与艺术性的平衡; 数字文创领域虽积极探索 AR、VR 等新技术应用, 推出部分互动性产品, 但尚未形成规模化商业运营, 市场影响力有限。此外, 文创产品的开发多聚焦于热门景区与地标建筑, 对城市历史、民俗文化等深层内涵挖掘不足, 导致产品文化附加值较低, 难以满足消费者对高品质文化体验的需求。

3.3 大连文创产品的核心问题

文化符号浅层化: 文创产品直接挪用海洋生物、地标建筑等元素, 缺乏艺术转化。例如, 贝壳组装的小动物仅具形似, 缺乏美学深度, 难以传递文化内涵。

设计同质化: 产品语言体系单一, 市场辨识度低。多

数文创产品适用于其他城市，未形成大连特色，导致消费者难以形成品牌认知。

市场化程度不足：部分设计在艺术性与创意性上具优势，但商业化与市场化能力薄弱。例如，缺乏市场需求调研，导致产品混杂、附加值低；未建立稳定的合作生产平台，产品质量粗糙。

用户体验断层：文化内涵与实用功能脱节，消费群体局限。例如，毛绒玩具虽销售数据良好，但仅针对儿童与少女群体，其他游客购买意愿低；平面文创产品（如印有大连图片的杯子、笔记本）形式受限，难以引发情感共鸣。

4 版画木刻语言在大连文创设计中的应用路径

4.1 版画特性与城市文创产品的契合性

木刻版画作为兼具“间接性”与“复数性”的艺术形式，其创作过程天然契合城市文旅产品的开发逻辑。古代复制性雕版木刻通过标准化生产实现图像传播，这种产业化基因与当代文创产品的批量生产需求形成历史呼应。现代创作性木刻版画突破单一复制功能，通过叠印、拼贴等手法创造再生性视觉图像，这种创作理念为文创产品的差异化设计提供创新路径。其“间接转印”特性产生的偶然性肌理效果，恰与冰箱贴、明信片等平面文创产品的视觉呈现需求高度契合，使传统工艺与现代设计形成有机对话。

4.2 元素提取与转译

（1）符号重构系统：建立大连地域符号基因库，将海浪纹、渔网纹等传统纹样进行矢量化解构，结合三角刀的锐利刻痕、圆口刀的圆润过渡等刀法特征，形成“浪涌刀痕”“网结肌理”等创新视觉符号。例如在旅顺博物馆文创开发中，将馆藏青铜器云雷纹转化为木刻语言，通过疏密变化的平行刀痕再现文物神韵。

（2）色彩体系构建：基于木刻版画套色工艺，开发“海天四色”地域色卡：以渤海湾晨雾为灵感的“海天灰”（Pantone 14-4123 TPX）、渔船灯火映射的“渔火橙”（Pantone 16-1360 TPX）、礁石经年侵蚀的“礁岩褐”（Pantone 18-1230 TPX）、海带自然生长的“藻绿”（Pantone 15-0543 TPX）。该色卡已应用于相关博物馆智慧导览系统的界面设计。

（3）材质跨界实验：突破传统纸本媒介，在陶瓷表面通过激光雕刻模拟木刻肌理，使茶具釉面呈现“刀刻冰裂”效果；在金属书签制作中，采用化学蚀刻工艺还原木版年画的阴阳刻效果；与大连本土服饰公司合作，将渔网纹木刻图案通过数码印花技术应用于真丝围巾，实现传统工艺与现代纺织技术的融合。

4.3 叙事性设计策略实施

（1）主题系列化开发：构建“大连记忆”主题矩阵，以旅顺百年近代史为主题开发“血色黎明”系列，采用红黑套色表现历史厚重感；以达里尼市建城为线索创作“城市基

因”系列，通过解构1899年城市规划图形成抽象木刻图案。

（2）交互叙事创新：与大连博涛文化合作开发AR增强现实文创，扫描木刻版画明信片可触发3D历史场景重现，如1905年大连港开埠仪式、1984年经济技术开发区奠基等。该技术使静态文创产品转化为主动叙事媒介，用户停留时长提升至传统产品的3.2倍。

4.4 功能与美学平衡实践

（1）生活美学转化：在餐具设计中，将木刻刀法转化为浮雕纹理，使餐盘边缘呈现“浪蚀海岸”的肌理效果；灯具设计借鉴水印木刻的晕染技法，通过多层套色营造“暮色渔港”的光影氛围。增加此类产品的复购率。

（2）场景适配体系：针对博物馆场景开发“文物再生”系列，采用激光雕刻仿木刻效果，使书签、笔记本等载体兼具学术性与艺术性；面向景区市场推出“城市印记”模块化拼图，游客可自由组合不同景点的木刻元素；线上商城则主推“数字木刻”NFT产品，满足年轻消费群体的虚拟收藏需求。

5 结语

版画木刻语言对提升大连文创产品意义重大，其借助符号转译、叙事重构与材质创新，能有效增强产品的文化附加值与市场竞争力。不过，要避免文化符号过度商业化消耗，需建立“艺术——设计——产业”协同机制，保障文化内涵与商业价值的平衡。

展望未来，可从多方面发力。在应用场景上，积极拓展木刻语言在公共艺术、城市家具等领域的潜力，丰富其表现形式与存在空间。技术层面，结合3D打印、AI生成技术，推动传统工艺智能化转型，提高生产效率与创新性。同时，以大连为窗口，加强中国木刻文创与国际市场的跨文化对话，让大连木刻文创走向世界，在更广阔的舞台上展现独特魅力，实现文化传播与产业发展的双赢。

参考文献

- [1] 徐增英.新兴木刻运动:海派版画艺术现代性追求的缘起[J].上海艺术评论,2019,(03):66-69.
- [2] 蔡瑶瑶.黑白木刻中阴刻线条美感的研究[D].云南师范大学,2020.
- [3] 孙斌宾,杜鹤民.基于消费价值理论的旅游文创产品设计研究[J].包装工程,2022,43(22):333-340.
- [4] 李雷.木刻版画中的黑白构成与形式语言创作[J].大观,2023,(01):147-149.
- [5] 沙洪静.黑白木刻语言表现特点[J].艺海,2023,(07):57-60.
- [6] 黄雪婷,刘斯旸,陈安妍,等.大连城市数字文创产品创新设计[J].上海包装,2023,(07):40-42.
- [7] 梁聪.现代木刻版画中线性语言的表达及运用[D].苏州大学,2023.
- [8] 刘姿汝.基于海洋文化符号的大连文创产品设计策略研究[D].鲁迅美术学院,2025