

理论研究

以画为媒

——吐鲁番桑皮纸非物质文化遗产保护和传承研究

邓兴势¹ 杨丽萍²

吐鲁番职业技术学院 838000

DOI: 10.12238/jief.v7i7.15794

[摘要] 吐鲁番桑皮纸作为中国古老手工纸张里的一页，成为丝绸之路文化交流留下的珍贵痕迹，蕴含极高的历史、艺术价值，生态价值同样可观。伴随现代社会步调加速与传统工艺渐趋边缘，桑皮纸技艺面临着传承断层以及市场规模萎缩的双重困境。越来越多的艺术工作者着手把传统工艺引入现代艺术语境，特别是以绘画创作方式赋予桑皮纸新活力。本文以“以画为媒”这一关键理念为依归，思索绘画作为载体在非遗保护里的意义，剖析桑皮纸工艺跟当代视觉艺术的结合办法，力图从文化传承、艺术焕新与社会互动等多样视角，为桑皮纸活化利用给出新的实践手段与理论依据点。

[关键词] 非物质范畴文化遗产；艺术创新

Using Painting as a Medium – Research on the Protection and Inheritance of Turpan Mulberry Paper Intangible Cultural Heritage

Deng Xingshi¹ Yang Liping²

Turpan Vocational and Technical College 838000

[Abstract] As a representative of China's ancient handmade paper tradition, Turpan mulberry bark paper stands as a precious testament to cultural exchanges along the Silk Road, possessing immense historical and artistic value alongside significant ecological significance. However, with modern society's accelerated pace and traditional craftsmanship becoming increasingly marginalized, this craft now faces dual challenges of generational transmission gaps and shrinking market scale. An increasing number of artists are integrating traditional techniques into contemporary art contexts, particularly through innovative painting approaches that breathe new life into mulberry bark paper. Guided by the core concept of "painting as a medium," this study explores the role of visual art in intangible cultural heritage preservation, analyzes integration strategies between mulberry bark paper craftsmanship and modern visual arts, and seeks to provide practical methodologies and theoretical foundations for revitalizing this heritage through perspectives of cultural continuity, artistic innovation, and social engagement.

[Key words] Intangible Cultural Heritage; Artistic Innovation

在西域炽热阳光的笼罩里，桑皮纸曾作为记录跟交流的凭借，见证了吐鲁番多元文化的融合态势与传播走向。它不只是属于纸张范畴，更是时间默默沉淀后的文化记忆见证。该项传统工艺渐次从人们日常的视线中隐匿，而现代艺术恰好为其开启了再次被留意的窗口，依托绘画这一宽泛且富表现力的载体，古老桑皮纸于当代表述间迸发新活力，化作勾连往昔与将来的纽带。

一、吐鲁番桑皮纸的历史源流与文化价值

(一) 桑皮纸的发展沿革

能追溯桑皮纸的起源至汉晋时期，历经约两千年岁月沉淀，身为新疆地区别具一格的传统纸张。该制作技术与中原造纸术呈现一脉相承态势，然而在工艺细枝末节上构建起别样发展脉络，吐鲁番坐落于古丝绸之路要津，文化频繁碰撞与融合。桑皮纸最初的用途是作为宗教文书、经卷的承载介质，逐步拓

展至民间书写、绘图及作为封装材料。属于唐代、出土于吐鲁番地区的文书中,大量地采用桑皮纸,其呈现的厚重、柔韧以及对抗虫蛀的特质,让其成为堪用书写物料,伴随机制纸的蓬勃兴起,桑皮纸逐步脱离主流市场范畴,仅在少数民间作坊里维持手工制作延续。

(二) 工艺流程与材料特征

吐鲁番桑皮纸的原料以本地桑树皮为主,还辅以如淀粉、明矾、牛皮胶之类的天然辅助成分,绝不添加任何化学漂白剂,流程大多借助手工完成^[1]。制纸流程由剥皮、晾晒、浸泡、蒸煮、捶打、漂洗、抄纸、晒干、压平九个主要环节组成。于“蒸煮”阶段,需用石灰水不断煮制12小时,让桑皮纤维实现充分软化,而后采用传统木槌“捶打”6小时之上,纤维变得既细腻又均匀一致,实现纸张韧性的保障,桑皮纸成品表面呈现出淡黄与淡褐的色泽,质地既柔韧又有弹性,可把平均厚度掌控在0.2到0.4毫米,呈现出不错的吸墨表现与抗老化能力,可承受超300年而不腐朽。

(三) 文化与历史价值分析

桑皮纸不单单承载起吐鲁番地区的纸张制造工艺,还反映出生态卓见与可持续思维。其原料整体取自自然范畴,整个制作进程无污染物排出,同现代绿色环保理念高度契合度高。身为宗教册籍、墓葬书文的关键承载,桑皮纸含纳大量区域性语言、制度、社会风俗等文化资讯,作为研究中亚地区历史与文明变迁的关键实物凭证,不仅成了中亚地区文化互通、商业贸易与民族聚合的见证,还为探究古代丝绸之路沿线文明的发展轨迹提供了不可替代的实物档案。工艺流程里体现出的“顺从自然”理念,还揭示了古人对生态伦理与文化延续状况的看重,充当衔接历史与当下的关键文化环节。

二、“以画为媒”:桑皮纸保护的新路径探索

(一) 艺术创作转化路径

处于当代艺术创作活动范畴内,采用桑皮纸作为基础物料开展主题创作实践,实则是非遗活化进程中最具创意及呈现特性的途径。艺术家们依靠着对传统纸张质地、色彩、薄厚方面的体悟,使地方题材跟现代绘画语言达成融合,实施一系列创作相关的规划,某些绘画作者将“丝路印象”“民族图腾”“古代壁画复刻”等主题当作核心,以矿物颜料、天然花青、蛋彩等传统材料为依托,在桑皮纸进行叠色、皴染,实施点彩呈现,使画面添上了历史的沧桑质感,且拥有当代构图方面的理念^[1]。部分艺术家还试着把桑皮纸用作装置艺术、影像创作里的复合介质,令它不再困于二维画面范畴,转变为空间叙事的某一构成,瓦解传统纸艺平面维度的边界壁垒,为作品赋予更繁复的文化维度与互动活力,一些纸艺相关工作坊鼓动青年艺术从业人群投身“纸本文脉”联展,让桑皮纸与书法、水墨及综合材料拼贴相结合,打造出视觉呈现不同的多样艺术佳作,该类展览普遍采用可互动的展陈手段,观众得以接触材料、目睹创作推进、参与体验事宜,有力推动公众对非遗艺术载体的把控与亲近关系,最终完成传统材料“可觉知—可创作—可播发”的

多维度文化转译,更为非遗在当代社会的稳定传播创造了新路径与新舞台,扩大了传统工艺跟大众审美之间的连接范畴。

(二) 文化衍生品开发路径

依靠桑皮纸绘画作品开展再度创作,实施衍生商品研发,正成为实现非遗产业化的一种实际途径^[2]。借助传统手工艺展开,衍生品设计师把绘画内容拓展到日常生活用品范畴,形成了包含手账本、艺术台历、包装纸、文具盒、屏风灯罩等多样类别的纸质产品集合。此类产品保留原材料的质地及部分绘画成分,好比将局部绘图印于封面,还可以运用烫金压纹工序强化传统装饰图案的张力,为强化市场的吸引磁力,部分作坊也推出“个性化定制服务”,就如为客户在桑皮纸之上绘制纪念图案,推出限量纪念礼盒套装,得到旅游消费客群和文创收藏者赞赏。旅游文化场景中,越来越多的实例引入“现场制作+即兴绘画”沉浸体验销售模式,游客能在作坊参与纸浆抄制跟基础绘图的相关流程,得工作人员帮扶完成一件单纯画作,装裱好拿走。该类体验活动不光增进了销售的黏着力,也拔高了产品的文化额外价值,依据数据显示,在部分旅游接待地点,桑皮纸相关货品的购买转化概率可达30%以上,与常规文创品相比呈显著上扬,反映出良好的市场走向。

(三) 数字艺术与跨媒介延伸路径

伴着科技跟艺术边界开始融汇,数字艺术赋予传统非遗材料全新的传播契机,部分视觉艺术团队想要对桑皮纸表面纹理实施高分辨率的扫描处理,采用数字建模、图像精化等技术创造可编辑的纹理层面要素,此等数字资源于插画、平面设计、游戏美术、数字出版等范畴普遍运用,为设计人员供给仿真程度极高的传统纹理物料,实现非遗材料向虚拟创作的有效拓展延伸^[3]。在大量设计类数字平台之上而言,“传统纸质肌理包”类素材下载量不断地向上攀升,展现出创意产业群体把目光移向这一跨媒介技术转化方向,有部分数字艺术项目尝试把桑皮纸绘画成果转化为类同NFT的区块链艺术产物,拟定限量投放的规章,加大年轻消费者群体对其艺术收藏价值的占比权重,更进一步拉动非遗形态在数字经济语境中的灵动呈现。这些数字作品一般会把视频记录、创作背景说明、纸张工艺分层的拆解等内容组合在一起,融合为一个复合型“文化资产集聚”,在增强现实展览这一情境下,观众借助移动设备可识别桑皮纸样式,开启背后像故事传达、3D还原动画演示、音乐互动效果这类的多媒体内容,完成“纸上内容”跟“屏幕感知”的整合,如此跨媒介的叙事技巧,冲破传统展陈受材料时空约束的禁锢,助力非遗传承迈向数字化、交互性、符号化及共享化的全新路径。

三、非遗传承的社会机制

(一) 教育体系中的非遗传播

基础教育范围正一步步把非遗文化作系统性融入课程教学之中,特别是在美术课程与综合实践课程里,活跃程度更甚,依靠桑皮纸特殊样式的媒介属性,课程设计并非仅仅围绕工艺技法去铺展,更聚焦于引领学生于艺术实践中把握传统文化的

深层价值。把剪纸、水墨、拓印等传统艺术形式跟桑皮纸组合,在课堂构建别具一格的“非遗美术单元”,激发学生实操兴趣及文化钻研欲望,在操作实施期间,学生必须亲手接触原始物料,知晓手工纸制作的整套流程,体会其跟普通工业纸在视觉印象与触摸感受上的区别。教师也会规划与地域文化紧密相连的课题,好比描绘本地的动植物、风景景点也或民俗标识等,引领学生在创作中达成对本土文化的自发认可,学校也试着把学生的非遗艺术作品拿去做校内外展览,提升其表达传播的实力,进而推动非遗文化在青少年人群中的传播与承继。

当来到高等教育阶段,非遗文化传播显露出更进阶、更开放化的创意探索局面。某些艺术高校设立“传统材料实验课程体系”或“跨媒介创作工作坊模式”,使桑皮纸与插画、书籍装帧、产品包装、空间装置等多种视觉艺术范畴结合在一起,为学生开拓更宽泛的创作范畴。基于跨学科的项目合作模式,学生既需学习传统材料的造纸门道,且要以材质可持续的属性、设计适应的能力、视觉表现的效果等层面为出发点,开拓其现代应用的潜在空间,某些课程围绕“区域文化视觉再现”这一主题展开,激励学生借助桑皮纸重塑地方文化记忆,最终形成一整套完整的视觉作品集群,进而在美术馆、文化中心等公共空间开展展出事宜,相关教育实践证明,非遗材料不仅会成为艺术创作新灵感的起始点,还能作为文化传播跟创新教育的关键承载物。

(二) 政策与制度支持机制

身为有着鲜明代表性的传统造纸工艺模式,多地把桑皮纸早早纳入非物质文化遗产保护名录,收获政策维度下的多样扶持资源,政府借助设立专项财政资金开展非遗项目保护传承,涉及生产场地整修、工具器械采购、原料收集与储备、工艺流程改进等核心部分。地方文化主管部门一边推进其他事务,一边推进非遗工艺人才梯队建设事宜,针对已登记注册的技艺传承人给予年度津贴,促进他们参与社区教学探索、学校进修进步、传艺活动等事项,建立“依艺养艺、借教促传”体系,除资金投放外,且出台相关政策刺激社会资本介入运作,对企业与传承人联合开展文创产品开发予以支持,撑开非遗技艺产业化的通路。

文化管理机构积极搭建起展示跟交流的平台,诸如设立非遗传承文化工作坊、创意探索基地等,提供创作区域、教学资源及展演场所,架起传承人与公众交流的桥梁,鉴于旅游与文化深度结合的趋向,一些区域把非遗项目纳入旅游线路及文化地标,建设起桑皮纸工艺展示场所、非遗体验中心之类的开放式空间,令游客得以深度体验纸浆搅拌、抄纸成型、晒纸定型、图案装饰等一系列全流程^[4]。个别地方竟推出“非遗研学旅行”这一项目,引导中小学生在实地去体验传统纸艺的制作,强化文化认知及动手实操本领,由政策、教育与旅游共同组成的复合机制,不单单拓展了非遗文化的传播路径,也给其在现代社会的可持续发展搭建起制度框架与社会依托。

(三) 社区与公众参与路径

社区维度的参与成了非遗保护的关键驱动力,尤其是桑皮纸等手工艺类的非遗项目里,呈现得十分突出,众多社区文化站点、图书馆及居民活动场地,周期性举行以桑皮纸为亮点的工艺体验活动,不仅囊括基本的手工操作教导,还延伸到节庆呈现、亲子创意竞赛、老少协同学习等样式,推动了居民彼此互动与集体凝聚力。这些活动一般会邀有经验的手艺人、美术教师或者艺术志愿者来当指导者,助力参与者于短期内掌握基础技巧,实现具有一定审美与文化意义的纸艺手工产出。

有一些聚焦青年群体的艺术组织、公益团体积极地介入工作,借助开展线上课程、举办非遗主题讲座、开展街头互动艺术等举措拓宽传播途径^[5]。尤其借助短视频平台、图文社交工具等新兴传播途径,非遗传播凸显出可视、好玩、社群化的发展走向。不少以桑皮纸为载体的创作实施过程被制成教学视频、手账分享感悟、主题Vlog,在网络平台激起关注与效仿,尤其吸引了热爱手工、钟情传统文化的年轻群体,兴趣驱动、用户合作共创的参与样式,渐渐破除了非遗“高冷”的刻板认知,使非遗进一步走进公众生活,由此打造出多阶层、多维度、可不断推进的社会参与体系,促使传统技艺在新时代情境下实现名副其实的“活态传承”。

总结:

作为宝贵非物质文化遗产的吐鲁番桑皮纸,既承载着深沉的历史脉络,也体现出人与自然和谐同存的生态睿见,冲破当代传承困境,“以画为媒”路径为其开辟新生存空间,依托艺术创作、文创转变与数字化延展,桑皮纸渐趋从静态展示过渡到动态参与环节,由传统工艺制品转变为承载当代表达内涵的文化载体,教育体系、政策机制与社区相互配合,构建起多元传承网络,为其可持续性发展筑牢稳定根基,需进一步强化跨界融合及公众介入,推动这一古老技艺完全融入现代生活的情境层面,实现传统文化的焕新与再生。

[参考文献]

- [1]古丽汗·吾甫尔,米日古丽·阿不力米提.文化润疆背景下加强吐鲁番桑皮纸制作技艺保护传承与利用的几点思考[J].中共乌鲁木齐市委党校学报,2024,(02):29-33.
 - [2]舒文.新疆桑皮纸工艺及其开发应用研究[D].新疆艺术学院,2023.000064.
 - [3]郭晓彤.新疆桑皮纸的工艺特点及其当代发展研究[D].新疆艺术学院,2022.000105.
 - [4]张雅丽,甄文侠.乡村振兴背景下新疆桑皮纸非遗技艺创新性保护研究[J].造纸科学与技术,2024,43(06):136-139+148.
 - [5]马知遥,常国毅.论非遗传承问题域的拓展[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2023,43(12):81-92+207-208.
- 课题:吐鲁番职业技术学院,2024年吐鲁番市社科联理论实践课题阶段性研究成果。