

非遗活态传承视域下的书籍设计探索——以江永女书为例

杨佳宁

(郑州大学美术学院, 河南省郑州市; 15939037157@163.com)

摘要: 本文以江永女书为例, 探讨了非遗活态传承视域下的书籍设计。通过分析江永女书的历史地位、传承现状及其面临的挑战, 结合活态传承的理论框架, 探讨书籍设计在非遗保护与传承中的应用可能性。通过理论分析与实践探索, 提出了将非遗在书籍设计中保护传承的创新路径, 为非遗的活态传承提供了新的思路和实践参考, 推动了非遗在现代社会中的可持续发展。

关键词: 非遗活态传承; 书籍设计; 江永女书; 文化特色; 设计形式创新

引言

我国非物质文化遗产资源丰富, 非物质文化遗产(以下简称“非遗”)作为人类文明的瑰宝, 承载着中华民族的历史记忆、文化基因和精神血脉。近年来, 随着我国非物质文化遗产保护工作的持续深入推进, 中华优秀传统文化的传承与创新成为当下研究的热点领域。如何实现非遗的活态传承, 使其在现代社会中焕发新的生机与活力, 就成为了当今社会亟待解决的重要课题。

书籍作为文化传播的重要载体, 在非遗的保护、传承与创新中扮演着不可或缺的角色。设计师可以通过书籍设计, 将非遗的文化内涵、艺术形式和精神价值以视觉化的方式呈现给读者, 从而增强非遗的感染力和影响力。随着社会的发展, 当下的书籍设计形式逐渐从传统的静态展示向更加多元化的方向发展, 这也为非遗的活态传承提供了新的思路和可能性。

江永女书作为世界上唯一女性专用文字, 具有极高的文化艺术价值。然而由于其局限的传承方式和狭窄的受众范围, 传承和发展面临着严峻的挑战。因此以江永女书为例, 探索非遗活态传承视域下的书籍设计, 不仅有助于推动江永女书的保护与创新, 也为其他非遗项目的传承提供了可借鉴的经验。

本文将从非遗活态传承视域出发, 以江永女书为例, 结合书籍设计相关理论, 探讨如何通过书籍设计实现非遗的活态传承。为非遗的传承与创新提供理论支持和实践参考, 为中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展贡献力量。

1 江永女书的历史地位及传承现状

1.1 江永女书的起源及其历史地位

女书又称“女字”, 起源于湖南省江永县及其周边地区, 是世界上唯一一种专为女性使用的性别文字体系, 记录了江永地区女性的生活状态、情感世界以及社会经历。2006年, 江永女书习俗被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

女书的具体起源时间目前我们尚无定论, 但根据现有文献和民间传说, 推断其形成很可能与当地女性在封建社会中的特殊社会地位及文化需求有关[1]。江永地区在历史上长期处于较为封闭的地理环境, 因而江永女性在社会生活中往往受到诸多限制, 无法接受正规的教育或使用通用文字。于是为了表达情感、传递信息以及记录生活, 当地女性创造了一种独特的书写系统——女书。女书的价值则主要体现在以下几个方面: 文化独特性、社会功能性及历史性[2]。

1.2 江永女书传承现状与所面临的问题

在我国现代化进程加速的当下，江永女书的传承面临着严峻挑战。

其一是传承人数量锐减，传承链条脆弱，江永女书的传承方式主要为口传心授和母传女、老传少。然而随着老一辈女书使用者的离世，能够熟练掌握女书书写和阅读的人数急剧减少[3]。目前，江永地区精通女书的传承人屈指可数，且大多年事已高，传承链条面临断裂。这一现状已经严重威胁到女书习俗的传承。

其二是使用场景消失，文化功能弱化，女书曾经是江永地区女性日常生活中重要的交流工具，广泛应用于书信、诗歌、祭祀等场合[4]。然而，随着现代通讯工具的普及和女性社会地位的上升，女书的使用场景逐渐减少，年轻一代对女书的认知和兴趣日益薄弱。这种文化功能上的弱化，使得女书逐渐从活态文化转变为静态遗产，失去了其原有的社会生命力。

其三是保护与传承措施缺乏创新，尽管江永女书已被列入国家级非物质文化遗产名录，但其保护与传承工作仍然以静态记录为主，传承方式缺乏有效的活态传承机制支持。而传统的保护方式难以满足女书传承发展的需求，这就导致这一文字体系出现社会认知度较低，传承效果有限等问题。

2 非遗活态传承与书籍设计的关系

2.1 非遗活态传承的理论探讨

活态传承是一种动态的、可持续的非物质文化遗产（以下简称“非遗”）保护与传承方式，其核心在于使非遗技艺在当代社会中得以延续和发展，而非仅仅以静态的形式保存[5]。这一理论强调非遗的生命力和适应性，旨在通过创新与实践，推动非遗融入现代生活，实现文化的创造性转化与创新性发展。活态传承的核心在于“活”，即非遗不应被视为僵化的历史遗存，而应是一种具有生命力的文化现象。它要求非遗在传承过程中保持动态性和可持续性，能够适应社会环境的变化，吸收新的文化元素，实现自我更新与发展[6]。

在活态传承的理论框架下，非遗的保护与传承需遵循以下四项原则：

第一，原真性原则。活态传承要求在传承过程中保持非遗的原真性，即保护其核心文化内涵与历史价值。任何创新与改编都应以尊重非遗的本质为前提，避免过度商业化或失真。

第二，整体性原则。活态传承强调整体性保护，即不仅要保护非遗的技艺与表现形式，还要保护其赖以生存的文化生态与社会环境[7]。例如，保护某种传统技艺时，需同时关注其背后的文化习俗、社区关系及自然环境。

第三，参与性原则。活态传承需要广泛的社区参与和社会支持。通过政府、学术界、社会组织和公众的共同努力，形成多元化的传承体系，确保非遗的可持续发展。

第四，创新性原则。活态传承鼓励创新，主张通过现代技术、设计理念与传播手段，赋予非遗新的表现形式与生命力。例如，利用数字化技术记录非遗技艺，或通过现代设计重新诠释传统文化元素。

书籍设计作为一种重要的文化传播工具，在非遗活态传承中具有独特的价值。它能够将非遗的文化内涵、艺术特征与历史价值以视觉化的方式直观地呈现给读者，从而突破时间与空间的限制，使非遗传播到更广泛的受众群体中[8]。通过创新的设计理念与表现形式，书籍设计可以为非遗注入新的生命力。例如，采用互动式设计或数字化技术，增强读者的参与感与体验感，使非遗文化更加生动且贴近现代生活。此外，活态传承的理念也为书籍设计提供了新的灵感与思路。在设计过程中，可以借鉴活态传承的原则，注重文化内涵的深度挖掘与形式的创新表达，使书籍不仅成为非遗的记录工具，更成为非遗活态传承的有效载体[9]。

总之，活态传承理论为非遗的保护与传承提供了重要的理论支撑，而书籍设计则为其实践提供了创新的路径。通过将活态传承的理念融入书籍设计，不仅可以增强非遗文化的传播效果，还能推动其在现代社会的可持续发展。这种理论与实践的结合，为非遗的保护与传承开辟了新的可能性。

2.2 非遗活态传承在书籍设计中的应用可能性

活态传承强调通过动态、可持续的方式使非物质文化遗产在现代社会中延续和发展。而书籍设计作为文化传播的重要载体，能够为非遗活态传承提供新的实践路径。

非遗的文化内涵往往蕴含在其独特的习俗、文字、符号或图形中。在书籍设计中，可以通过对非遗中所蕴含元素的再设计，将其转化为视觉元素，融入书籍的版面设计、封面设计和插图设计中。通过现代设计手法，如解构、重组、抽象化等，使非遗元素既保留其文化原真性，又具有现代审美价值。在非遗文化中，色彩语言同样具有重要的象征意义。书籍设计可以借鉴非遗中的色彩搭配，或抽象出非遗中的色彩倾向，以营造出与非遗文化相契合的视觉氛围，增强读者的文化体验感[10]。此外，非遗文化中的符号和图案是文化内涵的重要载体。在书籍设计中，可以通过对非遗文化符号的提炼和应用，将其转化为设计元素，融入书籍的各个部分，增强书籍的文化表现力。

书籍设计可以通过对传统书籍形态的创新，赋予非遗文化新的表现形式[12]。例如，可以采用特殊的装帧形式（如线装、折页、立体书等），结合相关非遗的文化特点，创造出具有独特视觉和触觉体验的书籍形态。这种创新设计不仅能够吸引读者的注意力，还能增强书籍的文化传播效果。

非遗活态传承注重读者的参与感和体验感，书籍设计可以通过互动式设计增强读者的阅读体验。例如，可以通过多感官设计增强读者的文化体验。结合触觉、嗅觉和听觉元素，使用特殊的纸张材质、香味印刷或嵌入式音频设备，使读者在阅读过程中获得全方位的感官体验。这种多感官设计能够使非遗文化更加生动和立体，增强读者的文化认同感。

非遗活态传承在书籍设计中的应用具有广阔前景。通过视觉化表达、多元化形态设计和增强互动体验，书籍设计可成为非遗活态传承的有效载体。在江永女书的书籍设计中，应注重文化内涵挖掘、形式创新与读者互动，推动非遗在现代社会中的可持续发展。

3 以江永女书为例的书籍设计实践探索

3.1 江永女书元素在书籍设计中的应用

女书的文字形态和书写方式本身就是一种独特的设计元素。女书文字呈长菱形，笔画纤细均匀，造型奇特，被称为“蚊形字”。这种独特的文字形态可以被巧妙地融入到书籍的封面设计、内页排版以及整体装帧风格中，形成别具一格的视觉效果。同时，女书的书写方式也充满了艺术美感，可以借鉴其书写手法和布局原则，创造出既传统又现代的书籍设计风格。

女书的文化内涵和象征意义为书籍设计提供了丰富的主题和内容。女书记录的是江永地区妇女的生活和情感，反映了她们独特的价值观和审美观。在书籍设计中，可以深入挖掘女书的文化内涵，将其融入到书籍的主题策划、内页排版以及插图设计中，使书籍成为传承和弘扬女书文化的重要载体[13]。

除此之外女书文字中所蕴含的艺术风格和审美观念也可以为书籍设计提供有益的借鉴和启示。女书的文字形态和书写方式充满了艺术美感，其独特的审美观念体现了江永地区妇女的智慧和创造力。在书籍设计中，可以借鉴女书的艺术风格和审美观念，创造出既具有地域特色又符合现代审美需求的书籍作品。例如，可以采用女书的文字形态和色彩搭配，设计出具有浓郁湘楚地方特色的书籍封面和内页；或者将女书的书写手法和构图原则融入到书籍的排版和插图设计中，使书籍呈现出独特的艺术风格和审美韵味。

3.2 活态传承视域下江永女书书籍设计案例分析

本研究旨在以江永女书为例，探索非遗活态传承视域下的书籍设计问题。通过实地调研和文献分析的方法，对江永女书进行深入研究，总结出书籍设计中的关键要素和方法并在此基础上进行设计。

女书独特的文字形态和文化内涵展现了女性在历史长河中的智慧与创造力，其文字形态柔美而富有韧性，既体现了女性特有的细腻与温婉，又蕴含着坚韧不屈的精神力量。基于女书独特的美学价值，本次设计将书籍命名为《淘美且异》，旨在通过视觉设计与内容编排，展现江永女书的多重美学维度[14]。

在书籍的整体表现形式上，笔者采用了多种创新手法以凸显女书文化的独特气质。在腰封及部分内页设计中，笔者采用了手工镂空工艺，通过细腻的镂空图案模拟女书文字的曲线美，使读者在翻阅过程中能够感受到女书文化的柔软与坚韧[15]。同时，为了增强阅读体验，书籍在第二章诗歌部分特别缩小了开本尺寸，这一设计不仅便于读者专注于诗歌内容的阅读，也使书籍整体能够呈现出一种雅致的美感，与江永女书中所蕴含的温婉、内敛的气质相得益彰。

在内容编排上，笔者将本书分为三个主要部分：“鸿渐之仪”“笔底烟花”和“日月当空”，分别从女书的形式美、内容美和涵义美三个维度展开深入探讨。“鸿渐之仪”部分聚焦于女书文字的形式美学，通过对其笔画结构、书写风格的分析 and 展示，揭示女书文字在视觉上的独特美感；“笔底烟花”部分则从女书的内容入手，通过对女书诗歌、书信等文本的解读，展现女书文化在文学表达上的丰富性与艺术性；“日月当空”部分则进一步挖掘江永女书所蕴含的深层涵义，探讨其在女性社会地位、文化传承及精神寄托等方面的象征意义。

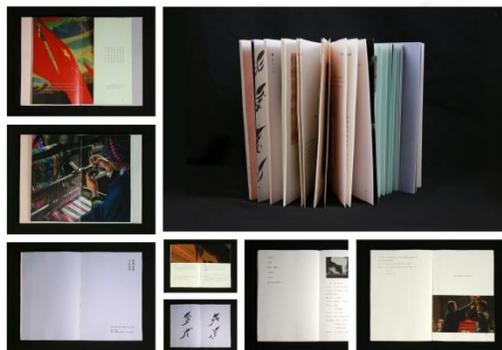

图1 《洵美且异》书籍内页设计

图2 《洵美且异》书籍封面及腰封设计

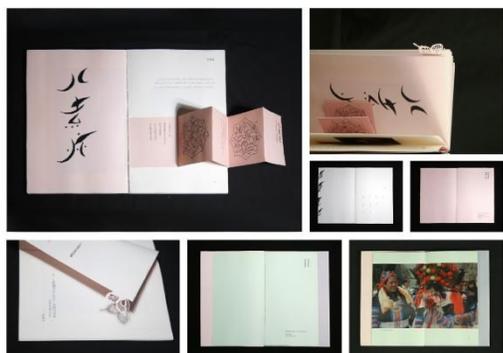

图3 《洵美且异》书籍特殊结构页设计

以江永女书为例的案例分析表明，通过融入文化特色进行设计形式的创新和表达非遗元素，可以有效地提高书籍设计的传播效果。本研究的结果将为相关领域的实践提供参考和借鉴，进一步推动非遗活态传承在书籍设计领域的应用和发展。

4 结语

本文以江永女书为例，探讨了非遗活态传承视域下的书籍设计问题。通过理论分析和实践探索，揭示了书籍设计在非遗保护与传承中的重要作用。书籍设计不仅可以通过视觉化表达和多元化形态设计，增强非遗文化的传播力和吸引力，还可以通过互动体验设计，提升读者的参与感和文化认同感。通过融入文化特色、创新设计形式和表达非遗元素，书籍设计可以成为非遗活态传承的有效载体。未来应进一步挖掘和研究非遗元素在书籍设计中的应用，推动非遗在现代社会中的可持续发展。

参考文献

- [1] Xue-Jun Z .Cultural Identity and the Construction of the Practice Subject of the Inheritance of Sports Intangible Cultural Heritage ——Research on the Inheritance of Badang Dance in Minxian County of Gansu Province[J].Journal of Gansu Normal Colleges, 2019.
- [2] 赵晶晶,肖剑锋.非遗文化的新媒体设计研究——以江永女书为例[J].鞋类工艺与设计,2022,2(13):92-94.
- [3] GW Meng.Protection and Inheritance of Anqing Regional Dialects from the Perspective of Intangible Cultural Heritage Protection[D].Journal of Fuyang Normal University,2019
- [4] 朱璇杰.江永女书的新媒体传播研究[D].湖南师范大学,2020.
- [5] 何紫燕,王婧.文化自信视域下大学生保护传承江永女书文化路径浅析——以湖南科技学院为例[J].中外企业家, 2019, 637(11):175-176.
- [6] Zhiqiang X , Xuemei W .Research on the Model and Path of Integration and Development of Intangible Cultural Heritage under the Perspective of the Belt and Road Initiative[J].Innovation, 2019.
- [7] 孟瑶.活态传承视角下的传统工艺类非物质文化遗产博物馆设计研究[D].华南理工大学,2021.
- [8] 吴晓莉. 基于织补理论的重庆历史文化名镇保护与发展研究——以安居古镇为例[D]. 重庆:重庆师范大学,2021.
- [9] 丁熊,宁菁. 可持续四维度理论在岭南非遗活态传承服务系统设计中的应用研究[J]. 包装工程,2020,41(14):28-35,48.
- [10] 周延飞,闫艺康.非物质文化遗产的校园活态传承与"设计工匠"培养——以德州黑陶为例[J].文教资料, 2019(4):2.
- [11] 周洁.当代民众生活中的火神信俗研究[D].中国艺术研究院,2020.
- [12] 邵一笑, 蒋姗姗. 传播学视阈下的非物质文化遗产“活态化”传承研究——以短视频为例[J]. 中国传媒科技, 2022, (11): 87-89,105.
- [13] 胡紫萱.非遗文创产品设计研究与实践——以江永女书为例[J].科技创新导报, 2020.DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2005-5112-4077.
- [14] 韩晓莹.鄂温克族传统吉祥图案与皮毛工艺的调查研究[D].内蒙古师范大学,2020.
- [15] 胡木兰. 非遗类语言的传承与创新研究——以江永女书字符的视觉化转变研究为例[J]. 神州, 2019(24):27.