

南京云锦纹样在纺织类文创产品的设计应用研究

唐钰娇

北京印刷学院设计艺术学院, 北京

收稿日期: 2023年12月7日; 录用日期: 2023年12月27日; 发布日期: 2024年2月27日

摘要

南京云锦是一种独特的手工编织艺术, 因其快速而精湛的工艺以及鲜明的文化特色而闻名。它是中国当前绝无仅有流传下来并未被现代机器技术替代的艺术工艺。南京云锦的纹样融合了中国古代传统纹样的精华, 具备丰富的含义。图案华丽且蕴含深刻的文化内涵。古人将对美好事物的向往寄托在云锦上, 反映了他们对吉祥和幸福生活的渴望和追求。这种象征意义也成为中外游客关注的焦点之一。为了更好地传承和发展南京云锦纹样, 本文将从其构成特征、色彩搭配以及图形选择等方面进行探讨。通过将传统的南京云锦图案应用于纺织类文创产品设计中, 我们可以采用全新的融合方式, 并结合现代技术, 延续传统文化的生命力。这将有助于推动文化产业的繁荣发展, 使这种具有独特价值和魅力的文化艺术走向世界。

关键词

南京云锦, 文创产品设计, 纺织品

Research on the Design and Application of Nanjing Yunjin Pattern in Textile Cultural and Creative Products

Yujiao Tang

School of Art & Design, Beijing Institute of Graphic Communication, Beijing

Received: Dec. 7th, 2023; accepted: Dec. 27th, 2023; published: Feb. 27th, 2024

Abstract

Nanjing Yunjin is a unique handmade weaving art known for its fast and exquisite craftsmanship

文章引用: 唐钰娇. 南京云锦纹样在纺织类文创产品的设计应用研究[J]. 设计, 2024, 9(1): 1025-1031.

DOI: 10.12677/design.2024.91123

as well as distinct cultural characteristics. It is currently the only art craft in China that has been passed down and has not been replaced by modern machine technology. The pattern of Nanjing Cloud Brocade combines the essence of ancient Chinese traditional patterns with rich meanings. The patterns are gorgeous and contain profound cultural connotations. The ancients placed their longing for beautiful things on the cloud brocade, reflecting their desire and pursuit for an auspicious and happy life. This symbolic significance has also become one of the focuses of attention for Chinese and foreign tourists. In order to better inherit and develop the Nanjing Yunjin pattern, this article will explore its composition characteristics, color matching, and graphic selection. By applying the traditional Nanjing Yunjin pattern to the design of textile cultural and creative products, we can adopt a new fusion approach and combine modern technology to continue the vitality of traditional culture. This will help promote the prosperity and development of the cultural industry, and bring this unique value and charm of cultural arts to the world.

Keywords

Nanjing Yunjin, Cultural and Creative Product Design, Textile

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

近年来，随着时代的变迁，我们现已处在新的历史起点上，在立足于现代文化的快速发展上，文化创意产业逐渐成为了一个备受关注和重视的领域，文化创意产品的种类增多，划分也越来越细，纺织类文创产品就是众多品类中的其中一个分支，正在悄然兴起，这也受到大众的欢迎，纺织品是在生活领域中使用最广泛的产品形式之一，渗透到生活的方方面面，将纺织品的材料特点和南京云锦图案丰富的文化元素结合运用，它既能体现传统文化的特色，又能够成为现代气息与时尚感相结合的产物，满足人们的日常审美需求，成为具有独特艺术气息的创意产品。

2. 研究目的和研究意义

2.1. 研究目的

在互联网普及的今天，文化生态也发生了很多变化，人们追求知识的快速吸收，习惯于快速浏览新事物，这种知识快餐化的背景下对传统手工艺产生了巨大的影响，造成无人问津，无暇顾及的局面，同样，当代云锦的传承和发展工作也因此面临着新的困境，目前随着手工技艺传承人的减少，传统手工艺文化面临发展的窘境，这样长久以来，某些传统手工艺将会被解体、被淡忘、被灭绝[1]。当今市面上设计的纺织类文创产品大多是元素的直接复制，与其他文创产品相比，缺乏竞争优势，而与云锦相关的产品在市场上还不够多元化，缺乏内涵，缺乏创新。因此，作为渗透到人们日常生活中的重要产品，纺织类文创产品的设计需要利用其自身特殊的表现形式和手法，巧妙地将文化创意转化为纺织品，并与使用功能相结合来完成设计，最终实现传统文化与现代生活的有机融合。市面上很多千篇一律的设计元素直接应用于纺织类文创产品上，使其失去了原本的真正含义，相关设计师关注的是自己生产的产品是否符合市场经济的需求，从而忽视了手工非物质文化遗产的传承，依托当地传统文化的纺织类文创产品因此也就越来越少，失去了本身存在的意义，南京云锦是中国传统丝织工艺品，绚烂瑰丽的色彩，足以令世界瞩目，极富东方神韵，制造图案精细华美。因此，本文将通过对南京云锦纹样所展示出来的艺术风格

并将其运用于纺织类文创产品的研究,解析其艺术特征,展现其艺术之美,为南京云锦创新发展注入新的动力,给南京文化产业发展带来重要的价值。

2.2. 研究意义

南京云锦纹样是我国流传下来的优秀传统文化,对我们民族来说它被看作是一笔宝贵的财富。新型文化科技的快速发展,云锦的实用性和象征性在现代都已减弱,审美性开始突出,传统的云锦纹样已经不能满足当下人们的审美需求,如何再次焕发出纺织类文创产品的吸引力,努力重拾地方文化风采,使其所具有的民族艺术价值得以充分展现,对其创新设计应用显得尤为重要,在保护民族文化遗产的同时要顺应时代潮流,纺织类文创产品在视觉设计上趋于年轻化。纺织类文创产品不同于其他文创产品,它更加注重人的感受,可以增加产品的美感和质感,给消费者带来一种触觉上的愉悦感受。立足于纺织品的柔软、可塑性强的材料特性进行丰富的创意想象,将多种感官相组合,才能改善消费者的购买体验,与消费者产生情感共鸣[2]。纺织类文创产品的创意开发大致可以分为两类:服装类和非服装类,“文化创意产品”可定义为:以文学、艺术思想为基础,根据个人的审美意识、思想形态和文化创意产品而设计生产的,具有一定市场意义的商品。以纺织品为载体,结合纺织艺术多样化的设计表达方式和丰富的材料以及精湛的工艺支持,将使南京云锦纹样元素能够合理、有机地融入现代日常生活,对于发扬民族和地域文化特色具有重要意义。南京云锦纹样的研究才能获得新的发展。

2.3. 研究方法

文献研究法:首先通过查阅纺织品的主要分类,就非物质文化遗产的重要性而言,去寻找关于其在当下市场上的实际运作情况,他们在中国的所处的现状,以及相关的文化背景。其次,阅读有关南京云锦文化、纹样知识、历史文化等方面的文献,掌握基础的知识,并进行系统的梳理。

实地调查法:拜访当地的南京云锦的传承人,现场观摩他们的技艺,了解已经失传和正在传承中的技法。以便更直观的感受探索南京云锦给人们生活带来的感受,以及如何让人们生活更加精致。再客观的对不同地区优秀的文创进行参考和对比,学习新颖的设计方法,更好地促进自身对设计的思考与感知。通过对南京云锦博物馆的考察,对其博物馆中的文创产业有一个初步的了解,并对其现状有进一步更深入的思考。

问卷调查法:设置了关于南京云锦应用于纺织类文创产品的调查研究,从对是否了解南京云锦、其适合应用于的产品类型、场景选择、购买此类产品的接受度、能接受的价格范围、喜欢的云锦图案和颜色搭配、材质选择等方面设计了十五个问卷题型,最后收集了 158 份的问卷进行分析了解人们主观上对南京云锦和纺织类文创产品的两者结合所产生的艺术品的接受度,看看他们对于纺织类文创产品的想法以及对未来的期望,从而了解市场,了解消费者。

3. 南京云锦纹样的概述

3.1. 南京云锦纹样的由来

南京历史文化底蕴深厚。南京云锦是由两名手工艺人共同操作传统的提花木机织造,由于锦的制作工艺繁琐、复杂,而且织物精美,所以“锦”就像“金”一样珍贵,到目前,这仍然是生产云锦的唯一方法,其工艺精良,故有“寸锦寸金”之称。明清时期的云锦达到了工艺的顶峰,云锦色彩绚丽的艺术特色满足了皇室和宗教仪式的需求,从中可以看出云锦在皇室统治阶级的使用地位,兼具象征性、实用性。也正是由于云锦使用对象的特殊性,被封建统治者所重视,使在制造云锦的过程中,手工艺人一丝不苟,技艺卓绝,将本领发挥到极致,中国的织锦工艺也在此达到了巅峰。

3.2. 南京云锦纹样的文化价值意蕴

南京云锦的织造技艺根据历代的工艺艺术所达成，技艺经过数道工序，极为复杂，其中的纹样图案形式彰显出吉祥如意、中国独特的皇室文化、宗教观念。南京云锦是我国的传统手工艺品，既美观又实用，艺术表现形式具有美感，同时也包含着吉祥的寓意，中国古代文人也在其中找寻灵感来创作。它见证了南京城市历史的繁华与兴衰，与其产生密切的联系，成为了这一段历史文化的见证产物。南京云锦的图案设计和色彩搭配都体现了中国传统文化的审美观念和象征意义，不仅融合了儒家、道家、佛教等思想，还融合了当地内涵丰富的神话传说，在体现了人们对自然和社会生活的认识和感悟的基础上，也具体体现了我国古代的宫廷文化、政治制度文化和礼仪文化，因此它不仅是一种丝织品，更是一种文化的载体，承载了南京城市历史的变迁。

3.3. 南京云锦纹样的分析

3.3.1. 南京云锦图案的寓意分析

南京云锦图案的取材宽泛，内容包容万象，其图案与纹样自古具有吉祥如意的特征，并且充分体现着封建统治阶级的思想和宗教属性。明朝时期是南京云锦发展的稳固时期，神帛堂等机构由官办设立，机构数量多、分布范围广、织造规模大。宫廷所用的锦主要产于苏州和南京，苏州盛产宋锦，南京云锦织造工艺已经炉火纯青，云锦质感浓厚、图案丰富、色彩对比强烈，美似天边云彩[3]。云锦纹样的题材可分为植物、动物、器物、人物及其他吉祥图案五类，其中梅、兰、竹、菊表达了人们对高风亮节的赞颂。动物图案包括如鱼、蝙蝠、喜鹊以及其他客观存在的动物，如龙、凤、麒麟等。人物图案有比如日常生活中的婴孩，也有佛教和道教先人、仙女、仙童等。器物图案包括先道宝物、乐器。其他吉祥图案常见的有寿字、喜字、回纹等。

3.3.2. 南京云锦的配色艺术分析

南京云锦图案大多数源自于自然，色彩也是具有典丽、灵活的特性。图案色彩丰富多样，云锦的色彩受“五行五色”学说和其服务于宫廷贵族审美的影响，突出的特点是灿烂瑰丽，主色调往往鲜明浓郁，与中国宫殿建筑的色彩装饰手法如出一辙，既大胆谨慎，又能在强烈的色彩对比中求得和谐统一。就像陈之佛说的那样：“云锦色彩接受了中国传统强烈的积极色，加以运动变化，更加显得丰富多彩。”就形象塑造而言，云锦配色中运用浪漫主义处理手法的纹路较多[4]。其中在云锦常见的设计方法和表现技法中，所谓“色晕”就是根据明度、色相饱和度划分为色阶等级，通过色彩的浓淡层层过渡，减弱色彩对比产生刺激，增加色彩的立体感和节奏感的同时突出主题花纹的生动性。“片金绞边”是把大量的金银线织入织物图案的轮廓中，并发挥相应的调和颜色的功能。这些配色方式至今仍对我们的传统纺织品图案配色很有影响，不同色彩的配色可以呈现出不同的视觉审美和精神需求，同时可以展现民族特色和时尚感，在配色过程中，手工艺人大胆运用浪漫主义的手法，设计了“灰紫色的莲纹”，它赋予了莲花高雅庄重之感。此配色艺术的高超，兼顾视觉的审美价值和文化价值，艺术内涵不言而喻，响应了现代人的审美观，不仅是我国特色的文化产物，也是民间百姓智慧的结晶。

4. 南京云锦纹样在纺织类文创产品中的设计思路

4.1. 市场调研结果分析

根据调研的结果，我发现在这些样本数据中，愿意了解南京云锦历史和文化的人数占比在 75% 以上(如图 1 所示)，可以看出，大多数人对了解南京云锦的历史和文化感兴趣，这说明南京云锦的历史和文化在一定程度上具有吸引力和影响力。南京云锦最适合应用于家居场景，消费者对南京云锦的山水图案偏

好较高(如图2所示),这可能反映了消费者对云锦图案的传统审美和文化认同,同时也反映了云锦图案在设计和使用的多样性。大多数人对南京云锦制成的纺织类文创产品持肯定态度,推荐度较高(如图3所示),现今纺织品材料较容易获得,很多创作者就用其进行大规模批量化的生产,主题表达不明确,这导致了消费群体的消费需求没有被满足,对产品的购买欲望不高,所制作出的产品色彩鲜艳,图案简单,无法保证产品设计的质量,欠缺设计创意。纺织类文创产品的消费群体众多,不同的审美群体往往会有有一定的差异,南京云锦制成的纺织类文创产品应该具备装饰和礼品功能,同时也可以考虑增加保暖和休闲功能以满足不同消费者的需求,也应该具备独特性、艺术性的特点,实用性也是一个重要的考虑因素。目前关于南京云锦纹样应用于纺织类文创产品中的设计研究中并不多,那么我们就需要从实践的角度对其进行创新,随着文化创意产品的发展和现代生活水平的提高,纺织文化创意产品,特别是装饰类纺织文化创意产品越来越受到人们的喜爱和追求。对其进行创新化设计,打造出适配时代发展的产物,使历史文化与现代文化二者能更好融合,从而推动现代美学的发展。为民族文化创意产业的长远发展提供新的产品设计形式[5]。

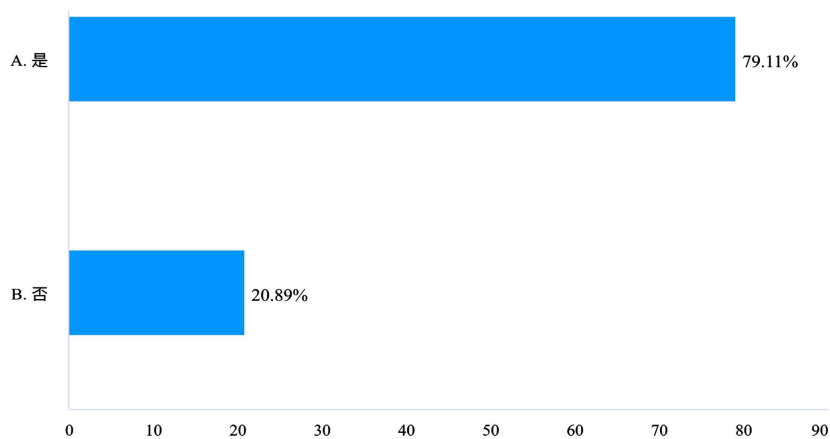

Figure 1. The proportion of people willing to learn about the history and culture of Nanjing Yunjin

图1. 愿意了解南京云锦历史和文化人数占比^①

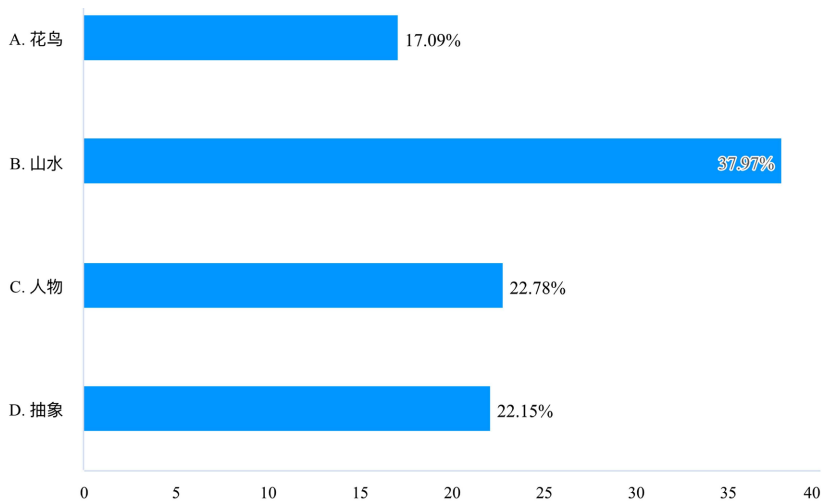
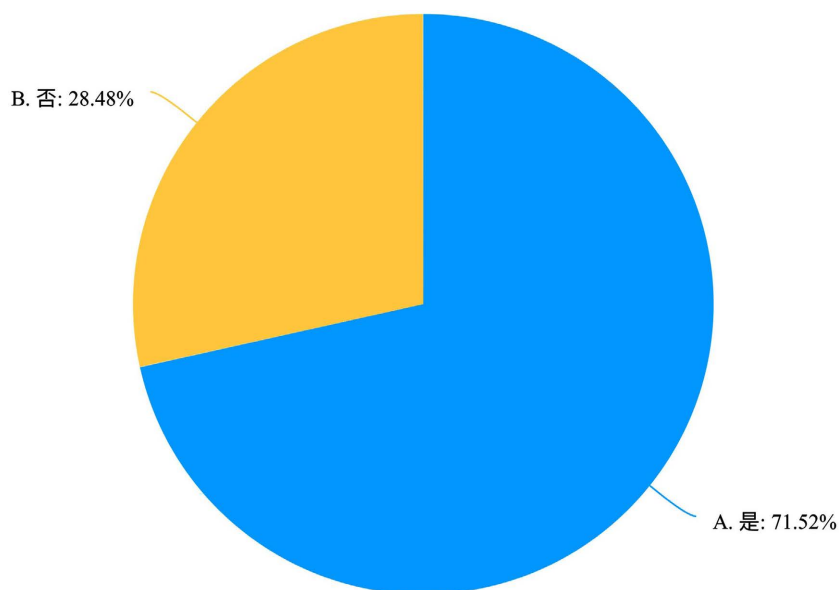

Figure 2. The proportion of people who love the types of Nanjing Yunjin patterns

图2. 喜爱南京云锦图案种类人数占比^①

Figure 3. The proportion of people willing to purchase textile cultural and creative products made of Nanjing Yunjin

图 3. 愿意购买南京云锦制成的纺织类文创产品人数占比^①

4.2. 遵循纺织类文创产品的设计原则

纺织类文创产品的研发需要艺术家、设计师、制造商和消费者的共同参与，经过思想和文化的碰撞才能达到最匹配的结果。多者的合作造物模式，多维度的文化传播形式，从而可以达到生活日常审美的提升及传统文化活化的效果[6]。南京云锦纹样是中国丝绸文化的宝贵的智慧结晶，纺织类文创产品作为一种商品，在市场上流通，为了避免“华而不实”的设计感觉，在设计制作的过程中除了要满足消费者在文化上的需求，还要使产品具有实用性，这样可以增加消费者的购买欲，加强购买体验感，因此，从市场角度来看，可以丰富纺织类文创产品的种类，促进其可持续开发，在此之前，我们需要凸显的是其文化价值和艺术属性。因为文创产品主要立足于精神文化这一层面，对文创产品的消费源于对传统文化的认可，作品的文化内涵实际上是设计师的思想、设计理念和艺术家的工艺水平，消费者现如今的审美需求不断增加，他们是纺织类文创产品的使用者，从消费者的角度，分析他们购买商品的选取角度，以此来定位设计的方向，通过一番精心设计制作出的产品，更加具有高品质的特征，产品的美学价值和艺术气息得到提升，能够使文化具有触摸性、感知性，引发消费者身临其境感受南京的悠久历史和传统文化，从而改善购物体验，提高消费者的购买欲，增强人们对文化的认同感和自豪感。

4.3. 纺织类文创产品的图形选择

图形元素的提取方面，外取于“形”，内取于“意”，中国传统云锦图案纹样根据一定的组织规则编排而成，布局严谨，造型形式多种多样，图案类型大多来源于自然界中，通过对事物进行艺术性的简化和概括，在满足人们美好愿望的基础上，融合传统的现实主义和浪漫主义色彩将南京云锦的图案以夸张、变形、解构、重组等新的形式进行排列组合，使其成为一种古朴典雅的图案，反映了劳动人民对美好生活的憧憬。在纺织类文创产品的设计过程中需要兼顾民族性和时代性，以便于不损失文化本原的同时也能符合当下的风行趋向，只有民族文化和时代特色二者融合，才可使古老的云锦艺术焕发新的生机，设计师在图形选择时也要提高对云锦文化的认识深度，提升自己的审美，使之契合现代人的审美情趣，对其进行活化设计，通过对南京云锦文化的精妙表现，将其应用于纺织类文创产品中，提高产品自身的

美学意蕴，使之在历史的舞台上历久弥新。

5. 结语

南京云锦纹样构成形式多样，不同图案具有不同的文化内涵，具有独特的艺术魅力和吉祥的象征意义，蕴含着极高的文化价值，其传承和发展具有重要的意义。本文通过对南京云锦纹样结合现代化技术并将其应用于纺织类文创产品的设计研究，对如何促进非物质文化遗产南京云锦自身的历史文化和价值输出具备着深远的指导意义和实践意义。

注 释

①图 1~3 来源：问卷星

参考文献

- [1] 刘金莹. 纺织类非物质文化遗产研究及文创产品设计[D]. 大连: 大连工业大学, 2020.
- [2] 李静. 博物馆的纺织类文创产品开发与研究[J]. 西部皮革, 2021, 43(9): 145-146.
- [3] 魏妍妍, 卞天媛. 南京云锦图案艺术特征研究[J]. 化纤与纺织技术, 2022, 51(8): 161-163.
- [4] 李峥, 陈婉柔. 南京云锦图案及其在文创产品中的创新应用[J]. 纺织报告, 2021, 40(12): 79-80.
- [5] 樊璞婕. 基于中国传统虎形在纺织文创产品中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 东华大学, 2021.
- [6] 朱宿宁. 纺织类文创产品设计研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 南京艺术学院, 2019.