

苏绣艺术在文创设计中的传承与应用

余文启, 丁 灵*

浙江农林大学暨阳学院, 浙江 绍兴

收稿日期: 2023年10月30日; 录用日期: 2023年12月22日; 发布日期: 2023年12月29日

摘 要

苏绣艺术是中国传统文化的重要组成部分。本文旨在研究苏绣艺术的特征, 并为其在文创设计中进行有效传承。本文研究了苏绣文创产品的现状, 通过对比苏绣艺术在其他文创产品中的运用, 总结出苏绣文创产品新的创新点。本文重点探究苏绣纹样在现代文创产品设计中的传承、创新与应用, 通过提取传统纹样进行创作传达出美好寓意, 运用到实用性产品中, 融合苏绣艺术传统技艺与现代创意, 创造出多样化的苏绣文创作品, 让苏绣艺术能被更多人看到。

关键词

苏绣艺术, 文创设计, 传统纹样, 工艺传承

The Inheritance and Application of Suzhou Embroidery Art in Cultural and Creative Design

Wenqi Yu, Ling Ding*

Jiyang College of Zhejiang A&F University, Shaoxing Zhejiang

Received: Oct. 30th, 2023; accepted: Dec. 22nd, 2023; published: Dec. 29th, 2023

Abstract

Suzhou embroidery art is an important part of traditional Chinese culture. This article aims to explore the characteristics of Suzhou embroidery art and study effective ways to inherit it through cultural and creative design. The current status of Suzhou embroidery cultural and creative products is investigated, and innovative approaches for incorporating Suzhou embroidery art into other

*通讯作者。

文章引用: 余文启, 丁灵. 苏绣艺术在文创设计中的传承与应用[J]. 设计, 2023, 8(4): 4107-4118.

DOI: 10.12677/design.2023.84504

cultural and creative products are summarized. The focus of this research is the inheritance, innovation, and application of Suzhou embroidery patterns in modern cultural and creative product design. By extracting traditional patterns and incorporating them into practical products, Suzhou embroidery art can be creatively expressed, combining traditional embroidery techniques with modern creativity to create a diverse range of cultural and creative works, making Suzhou embroidery art accessible to a wider audience.

Keywords

Suzhou Embroidery Art, Cultural and Creative Design, Traditional Patterns, Inheritance of Craftsmanship

Copyright © 2023 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. 苏绣艺术在文创设计中的现状

1.1. 研究背景

苏绣作为我国的四大名绣之一,是优秀的民族传统工艺。其运用丝、绵等材质的彩线,在锦缎、丝绸上绘制各种艺术情调的图案[1],工艺精湛,风格独具一格,种类繁多。其不仅具有独特的艺术价值,而且还具有较高的经济价值。苏绣产业作为苏州众多文化产业中的重要组成部分,对当地经济的发展和当地文化的传承起着积极地促进作用。

但是苏绣作为中国传统刺绣工艺之一,在当代社会面临着技艺传承的挑战。许多传统的苏绣工艺师已经年老或者去世,年轻一代对于这项艺术的兴趣和理解也较为有限,并且目前我国对苏绣艺术在文创设计中的传承与应用缺乏系统、全面的研究分析。

文创设计是将文化和创意相结合,通过设计创造出具有文化内涵的产品,具有独特性和吸引力的特点。这些特点使文创设计成为一种受人们瞩目的艺术形式,经常用于文化宣传、旅游等行业。文创设计的独特性具有帮助苏绣艺术脱离传承难困境的潜力。苏绣艺术与文创设计的结合,可以将传统技术与现代需求相结合,引入现代的流行元素,打破传统工艺只适合老年人的观念,打造出更具时尚感和年轻化的形象,吸引更多年轻人加入苏绣的传承和创新中。

同时,苏绣艺术的传统纹样在文创设计中需要充分结合现代大众审美观念和大众的审美要求,并通过创新,在文创产品中得到充分的展现,使其得到更好的发展。

苏绣艺术的文创设计可以帮助苏绣传承技艺、推广市场、提升产品附加值。本文旨在通过深入研究和运用文创设计,有效地促进苏绣的发展,保护和传承这一珍贵的非物质文化遗产。

1.2. 国内外研究现状

近年来,苏绣艺术在文创设计中的运用在国内得到了一些学者的关注和研究,并取得了一定成果。刘芳通过对刺绣文化的起源、发展和现状进行分析,分析了其特点和在当代文创设计中的价值体系,讲述了传承苏绣艺术并应该融入文创设计[2]。其他学者的研究分析出要从文化创意的角度出发,结合文创产品特点和当前我国文创产品的开发现状及问题,在文创产品中要融入苏绣艺术。经过总结分析,国内对苏绣艺术文创产品的研究,主要集中在以下几个方面:

1) 苏绣文创产品在不同时期的发展状况: 从早期单纯的刺绣技术展示, 发展到后来的产品需要, 并对文化内涵和艺术价值提出了更高的要求;

2) 苏绣文创产品在不同时期所体现出的美学价值: 从早期对其色彩和针法的研究, 到后来对其题材、构图、图案等方面的研究;

3) 苏绣艺术在现代文创产品中的应用研究: 传统刺绣文化文创产品的设计方法和创新途径等。

国外对苏绣文创产品研究的文献资料较少, 但对本土刺绣文化的发展和传承有一定研究, 主要集中在日本和韩国。日本学者只是研究了日本刺绣艺术的发展历程及现代发展趋势。韩国刺绣以其细腻、逼真的特点受到了许多人的喜爱, 且认为苏绣艺术是韩国刺绣的主要来源。虽然刺绣在日本和韩国都有很长的发展历史, 但目前对刺绣艺术在文创设计中的研究还处于探索阶段。

通过对苏绣艺术文创产品研究现状的分析, 本文发现由于现代社会的快速发展和人们审美需求的不断提高, 在发展过程中面临着一些问题, 比如设计风格单一、缺少创新、市场接受度低等。随着现代文创和非遗苏绣的共同发展, 未来势必会出现两者紧密结合的姿态, 这是彼此的选择更是时代发展的需要[3]。

1.3. 苏绣艺术在文创设计中的新机遇

随着时代的变化, 苏绣艺术面临着传统技术的传承困境以及在当代社会中的价值定位问题, 而文创设计可以赋予产品独特的艺术魅力和文化内涵, 具有潜力来解决这些问题。因此, 研究苏绣艺术在文创设计中的传承与应用具有重要的学术和实践意义。

苏绣艺术与当代设计的融合能更好地展现两者的创新设计。苏绣以其精细的刺绣技艺和华丽的色彩闻名, 注重细节和精致的手工艺。融入传统纹样的文创设计追求独特性与创新性, 为人们带来新鲜的视觉体验。两者相结合能够打造出富有艺术价值和文化内涵的产品。

所以, 苏绣艺术与文创设计的融合可以展现出创新的设计理念和独特的魅力。通过将苏绣和现代设计元素相结合, 能使文创产品更加富有创意和个性化, 让人们更好地感受到传统文化的魅力。因此, 本文研究苏绣艺术在文创产品中的传承与应用的方法, 来帮助苏绣艺术重新走进大众视野。

2. 苏绣艺术在文创设计的创新与发展

2.1. 文创创新设计中的挑战

为了打破苏绣传承难的困境, 本文对于苏绣艺术在文创设计中的应用研究可以从以下几个问题展开:

- 1) 在文化传承和保护的基础上, 如何在文创产品中体现苏绣艺术的文化底蕴;
- 2) 实现苏绣艺术与现代生活的有效结合, 怎样打造符合当代生活的文创产品;
- 3) 如何激发年轻人对苏绣艺术的兴趣和热爱。

通过对这三个问题的研究, 可以促进苏绣艺术的传承与创新。在保护非物质文化遗产的同时, 还能激发年轻人对苏绣的兴趣, 传承苏绣技艺, 提高文化认同感和创新能力, 推进苏绣产业的发展。

2.2. 文创创新设计中的研究方法

本文使用了文献分析法和案例分析法, 通过对苏绣发展历程相关的文献进行搜集和整理, 得出苏绣的历史发展和传统纹样的装饰特征。同时, 本文通过分析文创设计的理论与方法的相关文献, 并搜集了大量的相关案例, 根据市场需求和创新设计等方面进行分析, 总结了当代传统工艺类文创设计的优点和不足。

2.3. 文创创新设计中的发展过程

2.3.1. 苏绣艺术在文创设计中的特色分析

本文使用文献研究法, 收集并阅读了大量的关于苏绣艺术、文创设计、文化创新等方面的文献, 包

括学术论文、行业报告、专家访谈等, 共计 40 来篇文章。

苏绣已有几百年的历史, 将文化创意产业作为重要媒介, 把苏绣艺术充分传递出来, 可以把苏绣蕴含的文化通过产业化传承与发展[4]。然而, 本文了解到苏绣艺术在现代设计中的创新力有待提高。现如今苏绣的发展情况并不是很乐观, 它不能够满足现阶段人们对物质和文化方面的需求。申妍妍在《苏绣文创旅游产品设计与开发》中阐述了关于苏绣文创产品形式的观点。苏绣文创产品的表现形式都差不多, 没有真实地反映苏绣的传统文化韵味[5]。为此需要有创新点在文创中体现。只是一味地在追求数量, 会导致文创产品的质量不高, 即使有保留苏绣的元素, 也并不能完全地体现出苏绣的特性和意义。

因此, 有研究对文创产品中的苏绣艺术寻求新的发展机遇, 并分析如何将苏绣艺术运用到文化创意产品之中。例如, 《文创产品设计中传统纹样的融入与创新》这篇文章中讲述: 纹样大多是表现一定主题和寓意的, 能反应出对美好生活的追求和向往[6]。苏绣艺术在文创设计中融入传统纹样进行创新, 能够成就更加丰富的文创产品。从《感知体验视角下工艺文创产品的设计研究——以苏绣为例》这篇文章中写到, 在当下的苏绣文创产品, 要对其进行创新, 加工思考产品形式, 才能让大家更好地感受苏绣传统工艺文化, 要让文创产品融入我们的生活之中, 从而促进其发展, 进而研究苏绣文创产品的开发与设计方向[7]。

2.3.2. 苏绣艺术在文创设计中的应用分析

本文使用案例分析法, 收集国内外的优秀文创产品案例, 分析苏绣与文创设计结合的现状, 总结出其存在的优缺点, 为今后苏绣与文创设计的结合提供更多参考。

国外著名品牌 GUCCI 推出的 GUCCI 花锦纹包包系列将传统刺绣技艺与现代时尚设计相结合, 创意十足。这一系列手提包设计灵感来自明代的黄花锦纹样式, 将苏绣的独特美感与现代时尚元素相融合, 打破了传统苏绣的限制, 赢得了年轻人的喜爱。从这个案例中, 我们可以看到成功的设计需要有创新和与时俱进的元素, 通过融合传统与现代, 打造出独特的文创产品(如图 1)。

Figure 1. The image of “Gucci Bacchus Embroidery Bag” comes from the internet

图 1. “Gucci 酒神刺绣包” 图片来源互联网^①

国内故宫《蝠鹤佳音》睡衣案例(如图 2)。在服装上运用苏绣技艺, 通过将苏绣花鸟等图案绣制在衣服各个部位, 为服装增加了精致和传统的元素。这样的设计既保留了传统的工艺特色, 又赋予了服装时尚的外观。

苏绣艺术在文创设计中的应用在服饰上具有独特的魅力和价值, 其精细刺绣和丰富色彩可以为服饰增添华丽的细节和装饰效果, 让服饰更加精致和吸引人。这样的设计不仅可以展现个人品位和审美观, 其市场推广和销售策略可以推动苏绣产业的发展。

Figure 2. The Palace Museum's pajamas for "The Sound of the Bat and Crane"

图 2. 故宫《蝠鹤佳音》睡衣^②

苏绣艺术主要应用在服饰上, 其次有扇面(如图 3)和挂画(如图 4)等。苏绣团扇、挂画的图案和纹样常常取材于传统文化和自然景观, 形象生动、寓意深远。苏州五舍浮生四季民宿和牡丹亭民宿的卧室床顶上都挂有苏绣装饰画, 使得房间更加生动灵活[8]。常用丝线进行刺绣, 使作品呈现出华丽的装饰效果。不仅具有装饰美感, 还具备实用性, 可以作为室内装饰品或礼品赠送, 兼具观赏和实用的双重价值。

Figure 3. Suzhou embroidery works from small tourist souvenir shops along Shiquan Street

图 3. 十全街沿街小型旅游纪念品商店的苏绣作品^③

Figure 4. Taohuawu Folk Customs Corner

图 4. 桃花坞民俗一角^④

通过对以上案例的分析, 本文得出:

1) 在时尚产品上, 苏绣纹样有较好的呈现效果, 例如箱包、服饰等。但是, 苏绣纹样在一些纪念品类的文创设计上表现比较单一。其主要原因之一是未根据文创产品形式重新设计苏绣纹样。

2) 当下大多苏绣文创产品类型多为挂画、扇面、服饰等, 虽然在纹样和技巧上有所创新, 但其载体却未有较大的改变[9]。虽然这类文创产品观赏效果很好, 但对于年轻群体常接触的载体上较少有体现。

2.4. 苏绣艺术与文创设计融合的实践探索

苏绣在文创设计中的传承与应用虽然面临一些困难, 但仍然有一定的发展潜力。以下是本文总结出的研究结果:

1) 苏绣艺术通过创新题材、针法、材料和艺术形式, 与文创设计融合, 能够满足多元化社会的审美需求, 更好地传承苏绣艺术。

2) 打造符合当代生活的文创产品, 着重在实用性。例如年轻群体使用挂件类文创产品更多。

3) 与当代时尚元素结合能激发年轻人对苏绣艺术的兴趣和热爱。例如将苏绣传统纹样融入时尚服饰、旅游产业文创等产品中进行再设计, 打造独特、轻便、常见的苏绣艺术品, 让苏绣艺术成为年轻人社交圈的热门话题和兴趣爱好, 进而激发年轻人的关注和购买意愿。

通过收集并大量地阅读苏绣艺术与文创设计相关的文献, 并对这些成功案例的设计理念和创新点的分析, 本文提高了对苏绣艺术与文创设计结合的认识, 总结出目前刺绣类文创设计存在的优点和不足, 为之后设计创作提供宝贵的参考。

3. 文创设计中的苏绣艺术

3.1. 文创设计要强调艺术审美的融入

苏绣它是商品, 也是一种文化产品。单纯的手工苏绣需要大量的时间、人力, 并且满足不了市场的需求, 所以, 苏绣因衍生而开发的系列现代文创可以更好被大众所接受[10]。通过对传统纹样的再设计, 可以赋予它们新的意义和表现形式, 使其更加有独特性和新颖感。

1) 在文创产品中有效地体现苏绣的工艺价值。整个设计过程可以选择通过表现苏绣技法制作文创产品, 如在繁复的绣花过程中运用刺绣、填充、平针等技法完成作品。同时, 在设计过程中可以利用苏绣中独特的材料和线索的表现力, 加强产品的手工艺感。最后, 通过对传统纹样再设计中展示这些工艺细节, 能够有效地体现苏绣艺术的工艺价值(如图 5)。

Figure 5. Suzhou embroidery DIY handmade material bag
图 5. 苏绣刺绣 DIY 手工制作材质包®

2) 在文创中要体现实用性, 且泛用性强的。文创产品是体现文化创意的特色产品, 它们在设计上要融入创意巧思, 并符合现代人的消费习惯。设计文创产品时, 需要将产品的定位与设计相结合, 将创意巧思体现在最终产品中。除了展现工艺和创意, 文创产品还应该展示苏绣工艺品的观赏价值和实用性。将苏绣艺术与时尚、生活、设计等结合, 推出一系列创意产品, 全方位满足大众对苏绣生活美学的所有想象及消费[11]。(如图 6), 如抱枕、拖鞋、桌布等, 使这些产品具有装饰性和实用性。又或者设计出具有苏绣艺术的功能性产品, 如日历、书签等, 能够满足现代生活的各种需求。还需注重创意和个性化的设计, 用现代化的方式演绎苏绣艺术。

Figure 6. Product "Lanyi"
图 6. 产品《兰意》^⑥

3.2. 吉祥纹样在文创设计中创新应用

在设计苏绣文创产品的过程中, 将传统纹样融入文创产品, 增加文创产品的文化价值, 促使文创产品文化沟通与审美愉悦等方面的价值实现[12], 来体现苏绣艺术的独特魅力和文化遗产。

1) 通过运用传统吉祥纹样的内涵结合现代设计手法, 传递产品文化情感, 满足用户的情感需求和表达美好寓意。当代饰品的设计需要考虑到人们佩戴产品的情感需求。苏绣艺术作品通常寓意美好、吉祥和幸福。因此, 美好寓意的元素, 如幸福的家庭、美丽的自然景观或象征团圆和友谊的图案等被运用在本次的文创设计中。

吉祥纹样是苏绣的特色之一。苏绣刺绣多采用吉祥纹样, 如喜鹊、荷花、寿桃等, 这些图案代表着吉祥、幸福和长寿(如图 7)。因此, 本文的文创设计将会着重从传统纹样入手。通过对传统纹样的再设计, 让苏绣艺术能得到更好的传承和发展。

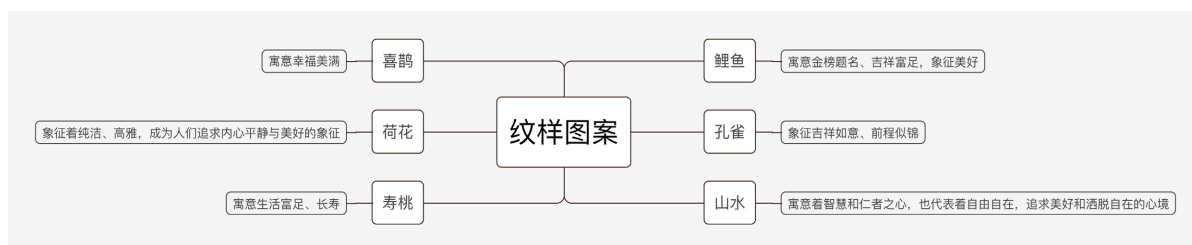

Figure 7. Extracting the meaning of pattern patterns in Su embroidery works
图 7. 苏绣作品中纹样图案寓意提取图^⑦

2) 在文创产品中融入传统纹样进行组合创新。因为苏绣艺术有着丰富而独特的纹样, 所以通过选取传统纹样作为设计元素, 能使产品具有浓厚的历史文化氛围。同时, 在传统纹样的基础上进行创新, 让其更有文化创意, 将传统与现代进行结合, 创造出新的纹样和图案。这样既能体现苏绣传统文化的精髓, 也能满足现代人对于时尚和个性的需求(如图 8, 图 9)。

Figure 8. Traditional pattern sketch
图 8. 传统纹样草图^⑦

Figure 9. Innovative Sketch of Patterns
图 9. 纹样创新草图^⑦

3) 在载体的选择上, 要考虑产品特性和功能、目标受众和市场定位。本文研究打造出符合当代生活的文创产品以及激发年轻人对苏绣艺术的兴趣和热爱。所以, 本文选择年轻群体所常用的载体, 例如邮票、书签、钥匙扣等。

3.3. 传统纹样设计过程

1) 纹样提取

本文在文创产品设计中采用花纹、灯笼、凤凰、月亮这些富有吉祥美满寓意纹样元素, 打造出独具风格和吸引力的苏绣文创产品, 传承和弘扬苏绣这一传统艺术形式。昙花它的花语是刹那间的的美丽, 一瞬间的永恒, 也是想表达坚定执着的寓意, 即使是一瞬间的永恒, 也要珍惜当下的美好。祥云象征着吉祥、喜庆及幸福, 它不仅有着深刻的文化内涵, 也是最具生命力的艺术形式之一。梳子自古以来都是人们生活中不可或缺的日用品, 它是梳理人生的工具, 也象征着井井有条的生活和淡泊名利的智慧, 也寓意其人生一帆风顺。月圆美满, 灯笼寓意人们对美好生活的祝愿, 是喜庆的象征。下图是提取的传统纹样的寓意概括(如图 10)。

2) 构图

整个场景由窗户和梳子及昙花作为主体, 祥云环绕, 花好月圆, 灯笼漂浮, 凤凰点缀, 想要表现的是一副花团锦簇, 花好月圆的景象, 来表达人们对美好生活的向往。以下是设计草图(见图 11)。

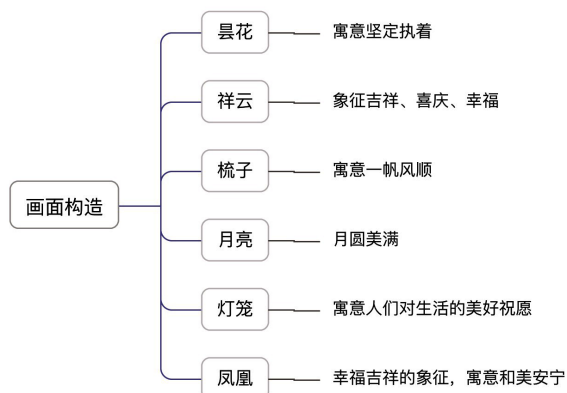

Figure 10. Pattern element extraction diagram
图 10. 纹样元素提取图^⑦

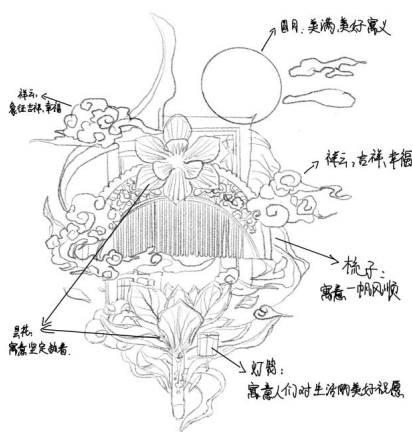

Figure 11. Design Sketch
图 11. 设计草图^⑦

3) 完善

得到设计草图后, 对其进行加工完善。最终效果图如下(见图 12):

Figure 12. Design diagram of "blooming flowers"
图 12. “繁花似锦”设计图^⑦

4) 效果展示

以下(图 13~17)是文创设计的效果展示:

Figure 13. Design renderings on bookmarks

图 13. 设计在书签上的效果图^⑦

Figure 14. Design renderings on keychain

图 14. 设计在钥匙扣上的效果图^⑦

Figure 15. Design renderings on the calendar

图 15. 设计在日历上的效果图^⑦

Figure 16. Design renderings on stickers

图 16. 设计在贴纸上的效果图^⑦

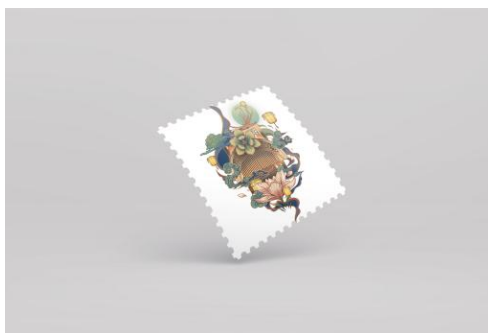

Figure 17. Design renderings on stamps

图 17. 设计在邮票上的效果图^⑦

3.4. 苏绣艺术在文创产品中的应用

本文在文创设计中着重展示观赏价值和实用性, 通过融入传统纹样与创新等, 设计出一幅“繁花似锦”的图像, 并应用于小巧、轻便、人们生活中很常用的实用性文创产品中。比如书签、日历、钥匙扣、邮票等, 来体现苏绣艺术的独特性和魅力。着眼于体现苏绣艺术和文化创意的目标, 设计不仅可以以贴图效果应用于文创产品中, 还可以通过刺绣工艺应用到服饰中。并且通过合理的设计和市场推广, 使得苏绣艺术在文创设计中得以传承与应用, 同时也能够满足现代人对于美的需求和文化传统的尊重。下面是最终效果展示图(见图 18)。

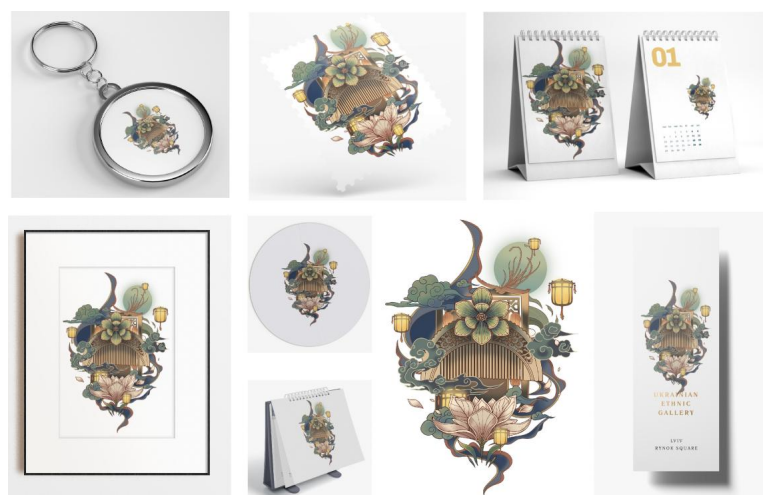

Figure 18. All effect display images

图 18. 所有效果展示图^⑦

4. 总结

苏绣悠久的历史 and 强盛的生命力正是源于其特有的中华文化背景、审美观念、宗教信仰等。因为苏绣独特的传统纹样是人们智慧的结晶, 有着美好的寓意; 所以人们通过其诠释自己内心追求美好的愿望。本文重点通过对苏绣艺术中的传统纹样进行再设计, 在现代文创产品中传达的寓意, 不仅能传播苏绣艺术, 而且能赋予文创产品独特的文化魅力, 引起人们的情感共鸣, 促进我国文化创意产业发展。与此同时, 我们也必须建立文化自觉, 深入挖掘历史传统文化。

注 释

①图 1 来源: <https://meilibaobao.com/article-3662.html>

②图 2 来源:

https://shop19563181.m.youzan.com/wscgoods/detail/35xz7induffxt3?banner_id=f.77321547~points_goods.9~5~OU9W8Psw&components_style_layout=1

③图 3 来源: 文献[8]

④图 4 来源: 文献[9]

⑤图 5 来源: https://suzhoumuseum.tmall.com/shop/vie_shop.htm

⑥图 6 来源: 文献[11]

⑦图 7~18 为作者自绘

参考文献

- [1] 王红. 传统手工艺苏绣艺术的传承与应用[J]. 轻纺工业与技术, 2018, 47(5): 36-38.
- [2] 蒋欣棋, 刘芳. 中华传统文化元素在文创产品设计中的应用研究[J]. 上海包装, 2023(1): 160-162. <https://doi.org/10.19446/j.cnki.1005-9423.2023.01.053>
- [3] 陈璇, 王也. 现代文创与苏州非遗传承的策略研究——以苏绣文创为例[J]. 时代经贸, 2018(9): 98-99. <https://doi.org/10.19463/j.cnki.sdjim.2018>
- [4] 王亚敏. 苏绣在文化创意产品中的运用研究[J]. 西部皮革, 2023, 45(13): 111-113.
- [5] 申妍妍, 张金龙. 苏绣文创旅游产品设计与开发[J]. 纺织报告, 2023, 42(2): 77-79.
- [6] 张高峰. 文创产品设计中传统纹样的融入与创新[J]. 包装工程, 2022, 43(4): 401-404.
- [7] 周嫣吉. 感知体验视角下工艺文创产品的设计研究——以苏绣为例[J]. 美术教育研究, 2022(22): 87-89.
- [8] 王姣惠. 苏州地域文化在民宿软装设计中的应用[J]. 天工, 2022(21): 54-56.
- [9] 孟莞祺. 苏绣市场调查报告及相关文创设计[J]. 产业创新研究, 2022(8): 62-65.
- [10] 陈璇, 王也. 现代文创与苏州非遗传承的策略研究——以苏绣文创为例[J]. 时代经贸, 2018(9): 98-99. <https://doi.org/10.19463/j.cnki.sdjim.2018.09.044>
- [11] 何敏. 现代文创视角下苏绣文创产品研发的创新思考[J]. 苏州工艺美术职业技术学院学报, 2020(4): 78-81.
- [12] 张彰. 民族艺术元素在文创商品中的应用[J]. 美术界, 2017(7): 76.