

壮锦与中草药纹样的融合在文创设计中的应用研究

燕丽萍

南通大学艺术学院, 江苏 南通

收稿日期: 2023年11月22日; 录用日期: 2023年12月11日; 发布日期: 2024年2月21日

摘要

壮锦作为壮族传统文化的瑰宝之一, 以其丰富的图案和色彩深受人们喜爱。而中草药作为中国传统医学的重要组成部分, 具有悠久的历史 and 独特的草药图形。将这两者进行融合, 不仅可以创造出独特的文化符号, 还能展现出丰富的象征意义和艺术价值。通过深入研究其文化背景和特点, 创新设计手法等, 可以推动文化融合设计的发展, 促进传统文化的传承与创新, 并创造出具有市场竞争力的文创产品。

关键词

壮锦, 中草药纹样, 文创设计, 应用研究

Research on the Application of Blending Zhuang Brocade and Chinese Herbal Medicine Patterns in Cultural and Creative Design

Liping Yan

School of Art, Nantong University, Nantong Jiangsu

Received: Nov. 22nd, 2023; accepted: Dec. 11th, 2023; published: Feb. 21st, 2024

Abstract

As one of the treasures of traditional culture of Zhuang nationality, Zhuang Brocade is loved by people for its rich patterns and colors. As an important part of traditional Chinese medicine, Chi-

文章引用: 燕丽萍. 壮锦与中草药纹样的融合在文创设计中的应用研究[J]. 设计, 2024, 9(1): 521-526.

DOI: 10.12677/design.2024.91062

nese herbal medicine has a long history and unique herbal graphics. The combination of these two can not only create unique cultural symbols, but also show rich symbolic meaning and artistic value. Through in-depth study of its cultural background and characteristics, innovative design techniques, etc., we can promote the development of cultural integration design, promote the inheritance and innovation of traditional culture, and create cultural and creative products with market competitiveness.

Keywords

Zhuang Brocade, Chinese Herbal Medicine Pattern, Cultural and Creative Design, Applied Research

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

壮锦纹样与中草药图形设计作为中国传统文化中的两个独特元素，在其各自领域中承载着丰富的历史和文化内涵。壮锦以其精美的图案和绚丽的色彩闻名于世，而中草药则作为中国传统医学的重要组成部分，拥有千百年来的丰富经验和独特的草药图形。随着文化融合设计的兴起，将不同文化元素进行创新融合成为了当代设计的一种重要趋势(黄培军, 2019) [1]。而壮锦纹样与中草药图形的融合恰如其分地展现了传统与现代、艺术与功能的完美结合。通过将壮锦纹样与中草药图形相互融合，不仅能够创造出独特的文化符号，还能展现出丰富的象征意义和艺术价值。通过本研究的探讨，我们有望进一步理解壮锦纹样与中草药图形设计的融合所带来的文化价值和艺术魅力。同时，将研究成果应用于文创产品的设计与开发，有助于推动传统文化的传承与创新，并在当代社会中焕发新的活力。壮锦纹样与中草药图形设计的文化融合为我们提供了一个充满创意和可能性的领域，值得我们进一步深入研究和探索。

2. 壮锦和中草药纹样的历史、价值、文化交融

壮锦和中草药纹样作为中国传统文化的重要组成部分，具有丰富的文化价值。它们代表了中国古老而深厚的文化传统，反映了中国人民对自然、生活和艺术的独特理解(吴伟峰, 2018) [2]。壮锦和中草药纹样以其精美细致的图案和丰富多彩的色彩，展示了中国传统艺术的高度技艺和审美价值。这些图案和纹样融入了自然元素和人文意象，通过独特的表达方式传递出中国人民对美的追求和独特的审美观念。同时，它们作为文化符号，也具有跨文化交流和创新的潜力。在当代社会，它们可以与其他文化元素相结合，创造出独特的艺术形式和创意产品，为文化交流和文化产业的发展提供新的动力。

2.1. 壮锦的历史和文化背景

壮锦的历史可以追溯到几百年前，它在中国壮族自治区广西壮族自治区的壮族民间文化中扮演着重要的角色。在古代，壮族人民就开始使用织锦技术来制作服饰和装饰品。这些织锦作品通常是由妇女手工完成的，每一件作品都是她们对生活、自然和宇宙的理解和表达。壮锦的纹样和图案丰富多样，反映了壮族人民的价值观、信仰和审美观念。常见的纹样包括几何、字形、人物、动物等，这些元素往往寓意吉祥、美好和祈福(宾薇薇, 2022) [3]。壮锦的色彩也非常鲜艳，运用了丰富多样的颜色来表达情感和文化意义。除了作为服饰和装饰品，壮锦还承载着壮族人民的文化传统和社会习俗。在婚嫁、节日和重要庆典等场合，壮锦常常被用作礼服和礼品。它代表着家庭的荣耀和身份地位，并被视为重要的文化遗

产和家族传承的象征(王琼, 2021) [4]。

随着时代的变迁和现代化的发展, 壮锦也面临一些挑战和变革。然而, 壮族人民一直致力于保护和传承这一独特的文化艺术形式。政府和社会组织也采取了各种措施来推广壮锦、培养年轻一代的技艺传承者, 并将其纳入文化教育和旅游推广的范畴。壮锦作为中国传统文化的瑰宝之一, 展示了壮族人民的智慧、美感和创造力。它不仅是一种艺术形式, 更是壮族文化传统和身份认同的象征。

2.2. 中草药纹样的传统应用

中草药纹样作为一种符号和象征, 传达了人们对健康、疗愈和自然疗法的追求和信仰。它反映了中国古代医药文化的丰富内涵, 中国自古就以中草药为主要的医疗资源, 并形成了独特的中医药文化体系。同时, 中草药纹样被广泛应用于中国的传统艺术和工艺品中。它常出现在绘画、刺绣、陶瓷、织锦、雕刻等艺术形式中, 以丰富和装饰艺术作品的表现力。中草药纹样的图案精细而独特, 既具有观赏价值, 又融入了医药文化的元素, 展示了中医药与艺术的紧密结合(陈志鹏, 2016) [5]。中草药纹样的传统应用在中国历史上得到了广泛的传承和发展。这些纹样往往代代相传, 由熟练的工匠或家族传统手艺人继承和创新。通过这种传承, 中草药纹样的知识和技艺得以保存并传承给后代, 使其在当代得以继续应用和发展。它还常被应用于保健品、家居装饰和日常用品中。以中草药纹样为设计元素的产品, 如茶具、家具、织锦等, 不仅具有实用功能, 还寓意健康、吉祥和幸福。这种应用方式既体现了中医药文化的影响力, 又满足了人们对健康和自然的追求。总而言之, 中草药纹样的文化价值和传统应用体现了中医药文化的独特魅力和深远影响。它既是中医药文化的表达和传承, 又是艺术和生活的融合, 为人们提供了对中草药和自然疗法的深入理解和体验。

2.3. 壮锦和中草药纹样的文化交融和创新

壮锦和中草药纹样的文化交融和创新是中国传统文化的丰富体现。它们在不同的文化背景下相互融合和影响, 形成了独特而有趣艺术形式和创新应用。一方面, 壮锦作为中国传统文化的瑰宝之一, 具有浓厚的地方特色和民族风情。它的纹样和色彩常常反映了壮族民间的价值观、信仰和审美观念。在壮锦的设计和制作中, 融入中草药纹样的元素是一种创新和文化交融的表现。中草药纹样作为中国传统文化中重要的符号和象征, 代表着中医药文化的智慧和疗愈的力量。将中草药纹样融入壮锦的设计中, 不仅丰富了壮锦的图案和纹样, 还增添了草药的意义和象征。例如, 壮锦作为一种纺织品, 可以运用中草药纹样来表达对健康和疗愈的祝愿, 同时展示壮族人民对中草药的深厚了解和应用。这种文化交融和创新的设计, 既保留了壮锦的传统风格和工艺, 又融入了中草药文化的元素, 使壮锦更具意义和内涵。总之, 壮锦和中草药纹样的文化交融和创新是中国传统文化的一种表现形式。它们的结合既丰富了壮锦的艺术表达, 又传递了中医药文化的价值和思想。这种交融和创新不仅促进了文化的多样性和传承, 也为当代艺术和设计带来了新的可能性。

3. 壮锦和中草药纹样的艺术融合设计

壮锦和中草药纹样的艺术融合是将两种文化元素相互交融, 创造出独特的艺术形式和风格。这种融合不仅丰富了壮锦艺术的表现形式, 也为中草药纹样注入了新的艺术语言和表达方式。艺术融合的方式可以有多种多样, 比如在传统的壮锦绘画作品中, 可以加入中草药纹样作为装饰元素或背景纹样。这样的融合使作品更具层次感和丰富性, 同时突出了中草药在壮锦文化中的重要性。也可以以中草药纹样为灵感, 设计壮锦纺织品, 如丝巾、围巾、抱枕套等。这样的产品融合了壮锦的华丽和中草药的自然之美, 展示了两种文化元素的和谐共生。艺术融合不仅能够展示壮锦和中草药纹样的美感, 还能够传递深层的文化内涵和价值观念。它为传统文化注入了新的生命力和创造力, 同时也促进了文化的传承和创新。这

种融合不仅丰富了艺术表达的方式，也为观众带来了全新的审美体验和文化启迪。

3.1. 壮锦和中草药纹样的图案结合

当将壮锦和中草药纹样的图案结合起来时，可以创造出独特而有趣的设计效果。可以通过融合图案的方法将壮锦的传统图案与中草药纹样进行融合，创造出新的图案形式。例如，在壮锦的基础上添加中草药的元素，如草药的形状、花朵或草本的纹理(如图 1)。这样的设计可以展现出壮锦的传统美感，并突出中草药的药用价值。或者利用壮锦和中草药纹样的图案来传达特定的象征意义。例如，选择具有健康和疗愈意义的中草药纹样，并将其与壮锦的图案结合，以表达对健康和幸福的祝愿(岳悦，2019) [6]。这样的设计可以将壮锦和中草药的文化价值相结合，传递出积极的信息和美好的寓意。

通过这些图案结合方式，壮锦和中草药纹样可以在设计中相互融合，展现出独特的视觉效果和文化内涵。这样的设计不仅能够赋予壮锦更多的意义和表现力，还能够传递中草药文化的价值和药用特性。同时，它也为当代艺术和设计提供了一种创新的思路和风格。

Figure 1. Pattern innovation design
图 1. 纹样创新设计

3.2. 利用壮锦材料特性的中草药纹样呈现

利用壮锦材料特性的中草药纹样呈现可以通过以下方式实现，比如，壮锦通常采用刺绣工艺进行制作，而中草药纹样可以通过刺绣的方式呈现。设计师可以使用丝线或其他适合壮锦材料的丝线来绣制中草药的图案，以展现出纹样的细腻和立体感。又或者将壮锦材料与中草药纹样的图案进行刺绣与印花的结合。设计师可以利用壮锦材料作为底布，通过刺绣的方式绘制中草药的图案，并在其他部分利用印花技法呈现出中草药纹样的细节，使整体设计更加丰富多样。通过利用壮锦材料特性的中草药纹样呈现，设计师可以将两者的美感和文化特点融合在一起，创造出独特而富有魅力的作品。这样的设计不仅展示了壮锦的精湛工艺和中草药的独特魅力，还为观者带来了视觉上的愉悦和文化上的体验。

3.3. 中草药纹样在壮锦设计中的立体化应用

在壮锦设计中，中草药纹样的立体化应用可以通过用不同的刺绣技法，可以给中草药纹样增添立体感。设计师可以使用填充刺绣、立体刺绣等技法来绣制中草药纹样，以突出其纹理和层次感。通过运用不同的线线和绣制密度，可以创造出立体的效果，使中草药的图案在壮锦上凸显出来。或者利用立体贴花技法将中草药纹样的元素添加到壮锦设计中。将中草药的图案制成立体贴花，并将其粘贴在壮锦的图案中，营造出立体感。这种贴花技法可以使中草药的纹样在壮锦上凸现出来，增强其立体感和触感。

这两种立体化应用的方法可以使中草药纹样在壮锦设计中更加生动、立体，增加了视觉上的立体感和触感。通过巧妙的技法运用，可以使中草药的图案在壮锦上得到更好的表现，同时也丰富了壮锦设计的层次和视觉效果。

4. 壮锦和中草药纹样的商业应用

壮锦和中草药纹样的商业应用具有广阔的市场前景和商业价值。通过将两者相融合，可以创造出独特而具有吸引力的文创产品，满足消费者对个性化、文化化和环保健康的需求。同时，商业应用也为传统文化的传承和发展提供了新的途径和机遇。因此，壮锦和中草药纹样的商业应用不仅可以推动产业的发展 and 经济增长，还可以促进文化的传播和交流。通过商业化的推广和运作，壮锦和中草药纹样可以更好地走进大众生活，让更多人了解和欣赏到这些宝贵的传统文化。

4.1. 壮锦和中草药纹样结合的文创产品

壮锦纹样与中草药图形设计的结合为文创产品提供了丰富的创作空间。将壮锦纹样和中草药图形应用于香薰产品的设计中，如香薰蜡烛、香薰精油等(如图 2)。不仅能够营造愉悦的氛围，还能结合中草药的气味和功效，为用户带来身心的舒适和放松。通过印刷和刺绣工艺将其呈现在设计衍生产品如丝巾、手提袋、手机壳等(如图 3)，可以展示传统文化的独特魅力，同时结合现代的潮流元素，吸引年轻人的关注。

Figure 2. Scented candle
图 2. 香薰蜡烛

这些文创产品展示了壮锦和中草药纹样结合的独特魅力和创意。它们将传统的壮锦工艺与中草药文化相融合，以创新的方式表达了对文化遗产的尊重和传承。这些产品不仅具有实用性，还可以作为艺术品或文化代表，向人们展示壮锦和中草药文化的美丽和魅力。

Figure 3. Pattern creative application design
图 3. 纹样文创设计应用

4.2. 壮锦和中草药纹样结合的市场前景和商业价值

壮锦和中草药纹样结合的文创产品可以成为文化创意产业的重要组成部分。通过设计创新和艺术性的产品，结合传统文化元素，可以为创意设计师和手工艺人提供商业化的机会并推动文化创意产业的发展。并且中草药纹样的应用使得壮锦纹样与健康养生市场有着紧密的联系。基于中草药的养生理念和传统医学知识，结合壮锦纹样的美感，可以设计出具有健康功能和艺术性的文创产品满足消费者对养生、

自然和绿色生活的需求。同时，壮锦纹样和中草药纹样的结合具有较强的文化特色和艺术性，有潜力在国际市场上获得认可和推广。通过将中国传统文化元素与现代设计语言相结合，可以打造具有全球吸引力的文化融合产品，促进中华文化的国际传播和交流。

总体而言，壮锦纹样与中草药纹样的结合具有广阔的市场前景和商业价值。这种文化融合的设计可以满足消费者对于独特、有故事性和与众不同的产品的需求，同时展示中国传统文化的魅力和艺术性，为企业带来巨大的商业价值。

5. 结语

壮锦和中草药纹样的结合在文化、艺术和商业领域中展现出巨大的潜力和价值。通过将两者相互融合，可以创造出独特而精美的艺术作品和文创产品，丰富了人们对传统文化的理解和体验。这种结合不仅在传统工艺中注入了新的创意和表达方式，还促进了传统文化的传承和创新。壮锦和中草药纹样的文化交融为我们提供了一个全新的视角，使我们能够重新探索和赋予传统文化新的生命力。

未来，我们可以期待更多关于壮锦和中草药纹样的深入研究和创新应用。通过传承、保护和推广壮锦和中草药纹样的文化价值，我们能够让更多人了解和欣赏到其独特的魅力。同时，与现代科技和设计相结合，创造出更多符合当代审美和市场需求的文创产品和艺术作品。

注 释

文中所有图片均为作者自绘。

参考文献

- [1] 黄培军. 浅谈广西壮族民俗文化在文创产品设计中的创新探索[J]. 西部皮革, 2019, 41(24): 134-135.
- [2] 吴伟峰, 蔡荭. 壮锦[M]. 南宁: 广西出版传媒集团, 2018: 56-58.
- [3] 宾薇薇, 潘济华. 广西传统壮锦纹样探析[J]. 牡丹, 2022(14): 98-100.
- [4] 王琼. 广西壮锦装饰纹样意象及其审美心理内涵[J]. 四川戏剧, 2021(9): 106-108.
- [5] 陈志鹏. 袖珍中草药彩色图谱[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2016.
- [6] 岳悦. 中草药花草图案的色彩表达分析[J]. 神州, 2019(20): 44, 46.