

Innovation of Hanfu pattern based on intangible cultural heritage lu embroidery: a new exploration of the aesthetic fit and craft of tradition and modernity

Yaling Wu Li Fu

Qingdao Huanghai University, Qingdao, Shandong, 266555, China

Abstract

As the representative of folk embroidery in northern China, Lu Embroidery has become an important part of traditional Chinese arts and crafts. However, with the change of The Times, Lu Embroidery is faced with the problem of how to combine with the modern aesthetic concept and how to glow with new vitality in the design of Hanfu. This paper aims to explore the innovation of Hanfu patterns based on intangible cultural heritage lu embroidery, by integrating traditional and modern aesthetic concepts, and exploring new techniques, making Lu embroidery glow new vitality in the design of Hanfu. Through the analysis of the historical origin, technological characteristics and cultural connotation of Lu embroidery, combined with modern design concepts and technical means, a series of innovative strategies are put forward, aiming to realize the perfect combination of Lu embroidery and Hanfu pattern, and promote the inheritance and development of the Chinese traditional culture.

Keywords

intangible cultural heritage embroidery; Hanfu pattern; tradition and modern; aesthetic fit; new technology

基于非遗鲁绣的汉服纹样创新：传统与现代的审美契合与工艺新探

吴亚铃 付丽

青岛黄海学院，中国·山东 青岛 266555

摘要

鲁绣作为中国北方民间刺绣的代表，其独特的艺术风格和深厚的文化底蕴，成为了中国传统工艺美术的重要组成部分。然而，随着时代的变迁，鲁绣面临着如何与现代审美理念相结合，如何在汉服设计中焕发新的生机的的问题。本文旨在探讨基于非遗鲁绣的汉服纹样创新，通过融合传统与现代审美理念，以及探索新的工艺技法，使鲁绣在汉服设计中焕发新的生机。通过对鲁绣的历史渊源、工艺特点、文化内涵的分析，结合现代设计理念和技术手段，提出了一系列创新策略，旨在实现鲁绣与汉服纹样的完美结合，推动中国传统文化的传承与发展。

关键词

非遗鲁绣；汉服纹样；传统与现代；审美契合；工艺新探

1 鲁绣的历史渊源与技术路线

1.1 鲁绣的历史渊源

鲁绣，又称“山东绣”“衣线绣”，源于春秋战国时期，至今已有 2000 余年的历史。作为见于史料的最早绣种之一，鲁绣在中国工艺美术史上占有极其重要的位置。鲁绣以其精

湛的技艺、丰富的题材和独特的风格，成为了中国传统刺绣艺术中的瑰宝。

1.2 鲁绣的工艺特点

鲁绣作为北方民间刺绣的代表，博采“苏、粤、蜀、湘”四大名绣之长，而又独具一格。其工艺特点主要体现在以下几个方面：

针法丰富多变：鲁绣采用平针、缠针、打籽、滚针、散套针、辫子股针、旋针等多种针法，形成了独特的艺术风格。

纹理疏朗清晰：鲁绣的纹理疏朗清晰，线条流畅，给人以美的享受。

质地坚实浑厚：鲁绣采用北方特有的野生柞蚕丝双合

【基金项目】2023 年山东省大学生创新创业训练计划《基于非遗鲁绣工艺以神话故事为主题的汉服纹样创新项目研究》（项目编号：202413320040）。

【作者简介】吴亚铃（2005-），女，中国山西交口人，在读本科生，从事视觉传达设计研究。

股加捻的衣线进行手工刺绣,质地坚实浑厚,具有较高的耐用性。

色彩对比鲜明:鲁绣的色彩对比鲜明,注重工艺性与装饰性,给人以强烈的视觉冲击。

1.3 技术路线

主题筛选:从众多神话故事中筛选出与项目定位相契合的主题,确保主题具有代表性和吸引力。

纹样设计:结合主题内容,运用现代设计理念和手法,设计出既符合现代审美又具有传统文化韵味的汉服纹样。设计中应充分考虑纹样的布局、色彩搭配和细节处理,以展现鲁绣工艺的精湛技艺。

2 鲁绣的文化内涵与审美价值

2.1 鲁绣的文化内涵

鲁绣作为中国传统刺绣艺术的重要组成部分,承载着丰富的文化内涵。它不仅是中国古代人民智慧的结晶,更是中国传统文化的瑰宝。鲁绣的图案和纹样往往寓意深远,寄托着人们对美好生活的向往和追求。例如,济南地区的手绣发丝绣,多以水墨效果为主,擅长表现中国画和书法等观赏艺术品,体现了中国传统文化的精髓。

2.2 鲁绣的审美价值

鲁绣独特的艺术风格和精湛的技艺,展现出了非凡的审美价值。其图案和纹样设计巧妙,线条流畅,色彩丰富,给人以别样的视觉享受。同时,鲁绣还注重工艺性与装饰性的结合,使作品既具有实用性,又具有较高的艺术价值[1]。

3 基于非遗鲁绣的汉服纹样创新设计研究

3.1 融合传统与现代审美理念

在汉服纹样设计中,尽最大程度融合传统与现代审美理念。传统鲁绣的图案和纹样往往具有深厚的文化内涵和寓意,而现代审美理念则更加注重简约、时尚和个性化。因而,在设计中,可以将传统鲁绣的图案和纹样进行提炼和重构,使其更符合现代审美需求。同时,也可以借鉴现代设计元素和手法,如抽象、解构等创新方法,使传统鲁绣在汉服设计中展现出与时代同进步的审美。

3.2 探索新的工艺技法

在工艺技法上,可以积极探索新的方法和手段。传统鲁绣主要依赖手工刺绣,虽然技艺精湛,但生产效率较低。借鉴现代科技手段,如数字化技术、3D打印等,提高生产效率和质量[2]。除此之外,也可以尝试将传统鲁绣与其他艺术形式相结合,如与绘画、雕塑等艺术形式进行跨界合作,创作出更加具有创新性和时代感的作品。

3.3 挖掘文化内涵与寓意

在汉服纹样设计中,不断深入挖掘文化内涵与寓意。传统鲁绣的图案和纹样具有深厚的文化内涵和寓意,如象征吉祥、富贵、长寿等。在设计中,可以充分利用这些元素,

使作品更具文化内涵和深度。也可以结合现代审美需求,创作出更为独特,更为精美的作品。

3.4 推广与传播

在推广与传播方面,利用现代媒体和社交平台,线上线下同时宣传,提高非遗鲁绣的知名度和影响力。通过举办展览、讲座等活动,让更多人了解非遗鲁绣的魅力和价值。利用电商平台进行销售和推广,使非遗鲁绣更好地融入现代生活。通过以神话故事为主题的汉服纹样创新,深入挖掘和展现中国传统文化的魅力。这些纹样不仅承载了丰富的历史文化信息,还通过独特的设计和艺术表现,传达出神话故事中的精神内涵和价值观念。将有助于提升汉服和鲁绣工艺的文化价值,促进中国传统文化传承和弘扬。

3.5 在设计应用方面的研究

张学伟于《纺织学报》期刊发表的《齐鲁传统民俗刺绣的性格特征与审美观照价值》一文中提到目前传统鲁绣精品逐渐减少,传统鲁绣面临逐渐萎缩、断代的危机,并指出在新的时代背景下,传承与发展鲁绣手工艺,需要通过学校、社会与家庭教育,开展鲁绣的教育普及工作。实现传统鲁绣文化功能转换,将鲁绣运用于人们日常生活中,与产品设计相结合促使鲁绣能够带来经济效益。殷航在博士论文《鲁绣的工艺、艺术及文化研究》中结合鲁绣工艺特征,对鲁绣的创新与发展提出建议,将鲁绣的创新应用划分为直接应用、间接应用与再创造应用[3]。

3.6 针对鲁绣的研究

鲁绣品种繁多,主要有即墨花边、高桥手绣、文登鲁绣、五莲割花、烟台绒绣等,每种绣法都有其独特的工艺技法和艺术特色。例如,即墨花边传统手工技艺的基础技艺源于鲁绣,又融汇了欧洲织绣技法和图案风格,色彩绚丽、装饰性强,且经济实用,深受普通百姓喜爱。手绣发丝绣是鲁绣技艺中的一大创新,它结合了传统鲁绣和发绣的特点,通过人发与丝线的结合施绣,极大地拓宽了传统发绣的表现能力。这种技艺不仅以水墨效果为主,擅长表现中国画和书法等观赏艺术品,还可以精绣人物肖像和油画,表现出粗放为主、精细为辅的艺术风格。

鲁绣同时还具有独特的风格,无论是衣线绣还是其他形式的鲁绣,都以其图案苍劲粗犷、质地坚实牢固而著称[4]。这些图案和纹样往往来源于中国传统文化和神话故事,通过巧妙的刺绣技艺,使得这些故事和元素在绣品上得以生动展现。

3.7 神话故事的搜集和整理

深入挖掘中国传统文化和神话故事中的元素,如神话人物、神兽、仙境场景等,通过现代设计手法进行重新诠释和呈现。这些元素不仅具有深厚的文化内涵,还能为汉服纹样设计提供丰富的灵感来源。例如:女娲、伏羲、嫦娥、仙境、天宫、海底世界、精卫填海、青龙、白虎、朱雀、玄武四神兽。

3.8 纹样的创新设计

将纹样的设计创新与鲁绣技艺结合，可以创造出独具特色且富有文化内涵的汉服作品。首先鲁绣的地域特色和文化内涵，将其融入汉服的纹样设计中。鲁绣独特的技艺与风格体现了山东地区的传统美学和文化底蕴。在纹样设计中可以借鉴鲁绣的构图技巧，色彩搭配以及图案寓意，使得汉服纹样既具有传统韵味，又展现出鲁绣独特的魅力。其次，结合现代审美趋势和流行元素，对鲁绣纹样进行创新设计。可以运用简约、几何等现代设计手法，对传统的鲁绣图案进行改编和重构，使其更符合现代审美需求。

3.9 传统与现代审美的契合

在汉服纹样设计中，传统与现代的审美契合主要体现在以下几个方面：一是传统图案的现代化演绎，如将龙凤呈祥、富贵白头等传统图案进行简化与抽象化处理，结合现代审美偏好，形成既保留传统韵味又不失现代感的图案；二是色彩搭配的现代化处理，利用色彩搭配的现代理论，对传统鲁绣的鲜艳色彩进行调和，使之更加符合现代人的色彩审美。

4 案例分析与项目探索

4.1 鲁绣与汉服纹样的结合

可以举办汉服设计大赛，参赛者将鲁绣与汉服纹样相结合，创作出了一系列富有创意和个性的作品。这些作品展现了传统鲁绣的精湛技艺和独特风格，还融入了现代审美元素和手法，使作品更加时尚和个性化。

4.2 数字化技术在鲁绣中的应用

企业可利用数字化技术对传统鲁绣进行创新和改造。通过扫描和数字化处理，将传统鲁绣的图案和纹样转化为数字文件，然后利用3D打印技术将其打印出来。这种方法不仅提高了生产效率和质量，还使传统鲁绣更加易于保存和传播。同时，企业还可以利用电商平台进行销售和推广，使传统鲁绣走向大众视野，让群众更加了解鲁绣的文化内涵。

4.3 跨界合作与创意创新

可以进行跨界合作项目，鲁绣艺术家与服装设计师进行

合作，共同创作出了一系列富有创意和个性的汉服作品。这些作品不仅可以展现传统鲁绣的精湛技艺和独特风格，还可以融入现代服装设计的元素和手法。同时，还可以使这些作品结合了现代审美需求和文化内涵，作品更赋有时代感[5]。

4.4 项目探索成果

项目已积累了大量的神话故事素材和汉服纹样设计资料，为纹样的创新设计提供了丰富的灵感来源，团队成员之间能够紧密协作，确保项目从设计到实施的各个环节都能够高效推进。随着汉服文化的兴起和消费者对个性化、文化内涵丰富的产品的追求，以神话故事为主题的汉服纹样创新项目具有广阔的市场前景。

5 结论与展望

5.1 研究结论

对非遗鲁绣的汉服纹样创新进行研究，我们发现传统鲁绣独特的艺术风格和深厚的文化底蕴是不可比拟的，是中华优秀传统文化中不可磨灭的一部分。融合传统与现代审美理念、探索新的工艺技法、挖掘文化内涵与寓意以及推广与传播等策略，可以实现鲁绣与汉服纹样的结合。这些策略不仅有助于推动中国传统文化传承与发展，还可以为现代汉服设计提供更多的灵感和创意。

5.2 未来展望

未来，我们将继续深入研究非遗鲁绣的技艺和文化内涵，探索更多创新方法和手段。同时，我们也将积极推广和传播非遗鲁绣的价值和魅力，让更多人了解和喜爱这一传统艺术形式。此外，我们还将加强与其他艺术形式的跨界合作，创作出更多富有创意和个性的作品，为现代汉服设计注入新的活力和动力。随着全球文化交流的日益频繁，鲁绣汉服纹样创新将成为推动中华优秀传统文化走向世界的重要载体。通过持续的创新和传承，鲁绣汉服将能够更好地融入现代生活，成为连接过去与未来的桥梁。在保持传统韵味的基础上，推动鲁绣汉服纹样创新的产业化发展。通过建立完善的产业链，实现从设计、生产到销售的全程质量控制，提升鲁绣汉服的市场竞争力和品牌影响力。教育普及与人才培养：加强鲁绣技艺的教育普及，培养更多具有创新能力的鲁绣传承人。通过举办培训班、工作坊等活动，吸引更多年轻人关注和参与鲁绣汉服纹样创新，为这一领域的持续发展注入新的活力。

参考文献

- [1] 晁颖.鲁绣在现代汉服设计中的应用研究[J].轻工业手工业;美术书法雕塑与摄影,2024年,(03):3
- [2] 殷航.鲁绣的工艺、艺术及文化研究[D].东华大学,2014(03).
- [3] 穆慧玲.传统鲁绣的材质与工艺特点[J].纺织学报,2013(10):68-72.
- [4] 许崇岫.浅析鲁绣的艺术特色[J].时代文学(下半月),2008(02):151.
- [5] 尹剑.传统文化的新意表达:汉服、汉服运动及其文化复兴[J].艺术百家,2021(06):189-193.