

传统鲁绣技艺在云肩设计中的创新融合与文化传承

宋昊然 张凤婷 靳光亮 付晨辉

青岛黄海学院

DOI:10.12238/jief.v7i2.12810

[摘要] 文章聚焦鲁绣与云肩的结合,阐述鲁绣针法多样、色彩浓郁、取材广泛特点,分析云肩形制分类及文化寓意。从图案设计融合传统与现代元素、针法运用创新、色彩搭配协调多元、材质选择拓展维度,探讨二者结合策略。经结合,既能传承鲁绣与云肩文化,彰显地域民俗风情,又能借创新设计拓展应用空间,为传统工艺发展寻新机,推动其融入现代生活。

[关键词] 鲁绣; 云肩; 创新设计; 文化传承

中图分类号: G0 **文献标识码:** A

The innovation, integration and cultural inheritance of traditional Lu embroidery skills in cloud shoulder design

Haoran Song Fengting Zhang Guangliang Jin Chenhui Fu

Qingdao Huanghai University

[Abstract] The article focuses on the combination of Shandong embroidery and cloud shoulder, expounds the characteristics of diverse needle methods, rich colors and a wide range of materials, and analyzes the classification of cloud shoulder shape system and cultural implication. From the integration of traditional and modern elements, needle application innovation, coordination of color collocation and expansion of material selection, the combination strategy of the two is discussed. Through the combination, it can not only inherit lu embroidery and cloud shoulder culture, highlight the regional folk customs, but also expand the application space through innovative design, find new opportunities for the development of traditional craft, and promote its integration into modern life.

[Key words] Lu embroidery; cloud shoulder; innovative design; cultural inheritance

引言

作为中国“八大名绣”中唯一发源于北方的绣种,鲁绣不仅以“衣线绣”的浮雕质感独步天下,更通过服饰载体实现文化叙事——其经纬交织的银针走线,在传统服饰配饰领域催生出最具代表性的文化符号:云肩。这种源自隋唐“四合如意”造型的立体剪裁配饰,恰是鲁绣技艺的集大成者:通过“铺、缠、盘、雕”四重针法,将象征天地人的三层十六片绣片连缀成器,在方寸之间完美演绎鲁绣“线为骨、纹为魂”的艺术哲学。将鲁绣技艺融入云肩设计,是传统工艺跨时空对话,既能赋予云肩新生命力,又为鲁绣拓展传承路径,对弘扬民族传统文化意义深远。

1 鲁绣:指尖绽彩的东方绮梦

1.1 鲁绣发展现状及问题

自2008年跻身济南市级非遗名录以来,鲁绣历经十二年传承升级,于2021年最终入选国家级非物质文化遗产名录。这一文化认证的进阶之路见证了山东博物馆的努力——从成立专项研

究中心到策划海外巡展(2016年泰国展览),鲁绣逐渐构建起国际文化对话的桥梁。然而,伴随非遗地位的确立与传播范围的扩大,其发展正面临三重悖论:文化资本的国际转化困境、传统工艺的现代化调适难题、技艺传承的代际断裂危机,这些挑战在数字化与全球化叠加的当下显得尤为尖锐。

1.1.1 文化差异和语言障碍

鲁绣的国际传播面临深层的文化符号解码难题。其图案设计多根植于中国传统文化语境,例如“龙凤呈祥”“松鹤延年”等主题,在中国文化中象征吉祥、长寿,但在西方文化中,“龙”常与邪恶关联,“仙鹤”则可能被视为普通鸟类,缺乏文化附加意义。此外,鲁绣的独特技艺如“发丝绣”——使用经脱脂处理的头发与生丝线结合绣制羽毛,工艺复杂且蕴含传统技法智慧,但术语如“劈丝”(将丝线细分至1/64)在翻译中易丢失技术细节,直译为“split thread”难以传递工艺精髓。

为应对这一问题,部分传承人尝试通过多模态传播体系突破障碍。例如,鲁绣传承人于邦华在创作《双禽图》时,结合图

文手册和视频教程展示技法流程,并通过社交媒体吸引近20万次关注,增强国际受众的认知。山东博物馆则通过双语数字博物馆展示鲁绣作品,附注文化背景,如解释“八仙过海”纹样的道教寓意,以减少文化误读。

1.1.2 市场竞争和产品属性失衡

在国际市场上,鲁绣面临双重竞争压力:一是印度Zardozi金线刺绣、法国Lunéville钩针刺绣等高端刺绣的挤压;二是机械化刺绣产品的低价冲击。据中国工艺美术协会数据,鲁绣手工制品单价约为工业刺绣的20-50倍,年均产量不足万件,难以满足批量采购需求,导致鲁绣在大众消费市场处于劣势。

商业化转型中的矛盾体现在产品属性上。鲁绣的核心价值在手工艺术性,如“双面色绣”需在正反面呈现不同图案,但为降低成本,部分企业改用机制底布与合成丝线,使传统技法失去施展空间。

1.1.3 技艺传承困难和知识产权

传承危机:山东省非遗中心数据显示,国家级鲁绣传承人仅7位,平均年龄68岁,30岁以下专业绣工不足百人。经济因素是年轻群体参与度低的主要原因,学徒期月薪普遍低于3000元,与科技行业薪资差距显著;且时间成本大,技法习得需5-8年,与现代职业规划冲突。

知识产权困境:传统纹样因“集体所有权”特性难以适用现行著作权法。2019年某国际快时尚品牌抄袭鲁绣“八仙过海”纹样,但因年代久远无法追溯原创者,维权失败。对此,山东省推动“传统工艺数字指纹库”建设,利用区块链技术存证纹样及针法数据,并推动《传统工艺美术保护条例》专项立法,明确传承群体对经典纹样的衍生开发权。

1.2 鲁绣的艺术特色剖析

1.2.1 鲁绣的针法

鲁绣针法主要有齐针、滚针、虚实针等。齐针线条排列整齐,针脚平行,绣面平整,常绣图案轮廓或填大面积色块;滚针线条流畅,紧密排列成弯或直线条,粗细均匀,有韵律感,适合线条流畅的图案;虚实针靠丝线粗细、针脚疏密表现虚实,能让图案产生对比,增强空间感,常用于绣山水、花鸟等,营造虚实相生的意境。

1.2.2 色彩搭配

鲁绣的色彩搭配丰富,鲁绣常使用色彩饱和度高的绣线,如艳蓝、浓绿等,这些颜色具有视觉冲击力,能够充分展现鲁绣的豪放,使绣品在众多刺绣作品中脱颖而出;鲁绣在色彩搭配上善于运用对比色,如红与绿、蓝与黄等,通过巧妙的组合,使图案色彩富有层次感和立体感。

1.2.3 鲁绣图案特点

鲁绣工艺具有图案丰富、形象鲜明等特点,在鲁绣创作过程中,鲁绣匠人通常会选择一些富有特色、形象鲜明的图案来进行创作^①。花鸟鱼虫跃然锦上,牡丹富贵、喜鹊报喜,尽显自然生机;民俗故事也常入绣,八仙过海等神话传说,经绣线演绎,传播文化同时深植民间情感,展现地域人文特色^[1]。

2 云肩:华夏服饰艺术的璀璨明珠

2.1 历史溯源

云肩也被称为“披肩”“搭肩”。对于云肩的起源目前存在着两种说法:一种说法认为,敦煌莫高窟唐五代壁画之中的服饰是云肩的始廓。另一种说法认为,云肩来源于北方少数民族的肩饰。“云肩”这一词语最早出现在《金史》中。除了文字记载,《成吉思汗家族图》《蒙古贵族礼佛图》等画像中,都出现了形似云肩的肩服饰。少数民族深入中原地区后,建立元朝,吸纳融合汉族服饰文化,云肩就此正式诞生并广为流行。明清时,云肩成为女性时尚象征,设计精细华丽,装饰繁复,璎珞珠宝装饰,展现社会繁荣富庶,体现中国传统服饰工艺匠心独运,反映社会文化盛况与对外开放态度^②。

2.2 云肩的文化内涵

云肩造型丰富,有四合如意式,四片如意云纹对称拼接,灵动舒展似云朵飘浮;柳叶式如柳叶排列,修长柔美;还有多层叠加的璎珞式,装饰华丽,每种形制背后皆含独特美学与文化逻辑。

云肩的样式大致可归为三种类型,即自然动植物、几何符号以及神话传说。在这之中,自然动植物与几何符号的运用较为普遍,而神话传说的应用则相对偏少。

2.2.1 植物纹

植物纹包含牡丹纹、石榴纹、菊花纹、梅花纹等多种纹样。其中,牡丹以其花朵硕大饱满之态成为百花之首,寓意着雍容华贵与繁荣昌盛,在云肩里常以对称形式呈现^③,常见图案有“凤穿牡丹”“凤喜牡丹”。在故宫博物院中的《清代红缎绣牡丹云肩》四瓣云肩中每瓣绣一朵盛放牡丹,花心以金线盘金绣突出立体感,凤凰穿梭于花间,喙衔牡丹枝,形成“凤穿牡丹”动态构图。朱红缎面为底,牡丹花瓣由浅粉渐变至深红,叶片采用石绿与藏青丝线晕色,凤凰羽翼点缀孔雀蓝。如图一

2.2.2 动物纹

图一《清代红缎绣牡丹云肩》

在传统纹饰的领域中,动物纹与植物纹在主题选取方面有着共同点,皆围绕吉祥如意展开,这一现象彰显了古人对美好生活的追求。以蝙蝠纹为例,其象征意义源于汉字的谐音,“蝠”与“福”同音,在古人的观念里,“福”涵盖了福气、福运、幸福等美好含义,因此蝙蝠纹被广泛应用于服饰、瓷器等艺术载体上,成为吉祥如意如意的象征,承载着人们对福泽深厚、生活顺遂的向往。

鹿纹同样有着深厚的文化内涵,“鹿”与“禄”同音,“禄”在古代代表着俸禄,象征着仕途顺利、功名利禄,意味着财源广进。在传统艺术创作中,鹿纹常以灵动优美的姿态呈现,无论是写实的描绘,还是抽象的变形,都传递着古人对事业有成、财富丰饶的期盼。如图二

2.2.3 几何纹样

几何纹样涵盖盘长纹、云纹、密环纹、方胜纹等,其中盘长纹在清代云肩里最为常见。盘长纹源自盘长结,盘长结是佛教法器之一,其结构注重佛家的回环贯通,象征家庭美满、子孙繁衍,也被称作“中国结”。盘长纹作为盘长结的平面化呈现形式,将这份美好寓意传承至今^[2]。

图二清代鹿纹云肩

2.2.4 神话传说

最初,神话传说是人们对自然规律的阐释方式。神话传说多用来表达夫妻和睦、子孙众多、家族兴盛之意,像“牛郎织女”“白蛇许仙”“拾玉镯”等神话传说皆为此类。

3 鲁绣与云肩结合的创新设计策略

3.1 图案设计: 传统创新

深入研究鲁绣的传统针法与云肩的经典形制和图案。从鲁绣中提炼如平针绣的细腻线条、套针绣的多彩过渡等特色针法,应用于云肩图案的呈现。在云肩的图案选择上,除了传统的花鸟鱼虫、吉祥纹样,可融入鲁绣发源地的特色元素,如山东的泰山、黄河等文化符号,经过简化与艺术抽象处理后,与云肩原有图案进行融合创新。例如,以泰山的轮廓为蓝本,运用鲁绣的针法绣在云肩的领口或肩部关键部位,再以传统祥云纹环绕,形成视觉焦点,既展现鲁绣的精湛技艺,又赋予云肩新的文化内涵。

3.2 针法运用: 推陈出新

鲁绣拥有多样的传统针法,如齐针、缠针、打籽针等。在鲁绣与云肩的结合设计中,可对这些传统针法进行现代演绎。以齐针为例,原本用于大面积色块填充的齐针,可通过调整针脚的疏密、长短,营造渐变效果。在云肩的花卉图案绣制中,花瓣边缘用细密齐针,逐渐向花蕊处过渡为疏松齐针,表现出花朵的立体感与层次感,既保留齐针平整光滑的特点,又增添现代艺术感;缠针常用于勾勒轮廓,在云肩设计时,可加粗或细化缠针线条,改变线条的曲直度,使轮廓呈现出或有力或柔美的不同风格,用于描绘云肩的边缘装饰或主体图案框架,赋予缠针新的表现力^[3]。

复合针法的创新组合将多种鲁绣针法进行创新组合,形成独特的复合针法效果。把平针绣与散套针相结合,先以平针绣打底,确定图案的基础形状,再在关键部位如花蕊、鸟类的羽毛纹理处运用散套针,通过不同针法的叠加与衔接,使图案呈现出细腻的质感,创造出全新的视觉体验,彰显鲁绣云肩的创新魅力与精湛工艺。

3.3 色彩搭配: 古今交融

鲁绣传统色彩丰富,具有鲜明的地域特色。在与云肩结合时,可突破传统云肩色彩的固有搭配模式。在保留部分经典色彩组

合基础上,引入鲁绣色彩中的对比色与互补色的手法。比如,将云肩主体色调设为淡雅的传统色系,再以鲁绣中红色、绿色等作为边缘装饰或局部点缀色,通过色彩的反差营造出独特的视觉冲击力。或者参考现代时尚色彩趋势,对鲁绣色彩进行适度的明度与饱和度调整,使其更符合当代审美,传承鲁绣经典配色理念,微调整色调比例,降对比增和谐,让传统色彩“时尚化”,让云肩在色彩上焕然一新。

3.4 融合创新:多元拓展

考虑现代消费者的实际需求,在鲁绣云肩的设计中融入功能元素。在云肩的内部结构上,增加可拆卸的保暖内胆或收纳小口袋,既不影响云肩的外观与穿着舒适度,又能拓展其使用季节与场景。从审美角度出发,在云肩的披挂方式上进行创新设计,借鉴现代服饰的穿搭理念,设计出不同风格的披挂造型,如不对称披挂、多层叠搭等,再配合鲁绣与云肩图案的独特设计,使云肩不仅是传统的服饰配件,更是兼具时尚与功能的现代艺术品,实现传统与现代生活方式的完美结合,促进鲁绣云肩这一传统服饰文化的新生与传承^[4]。

4 融合价值与展望

鲁绣云肩独特的造型结构可与学士服巧妙融合。保留云肩的圆形、方形或菱形等形状,将其融入学士服的领口、肩部设计。例如,把云肩的圆形造型缩小并精致化,以可拆卸的方式镶嵌在学士服领口,作为一种独特的装饰。

鲁绣云肩富含的吉祥图案与学士服所承载的学术意义相融合。选取云肩中的鲤鱼跳龙门、连中三元等象征学业有成、仕途顺利的图案,运用鲁绣工艺绣制在学士服的袖口、胸前等部位。比如,在学士服的胸前口袋上方,用鲁绣绣出鲤鱼跳龙门图案,寓意着毕业生即将开启新的人生征程,跨越知识的“龙门”,迈向成功,让传统图案在学士服上焕发出新的活力,也为毕业典礼这一重要时刻注入浓厚的文化内涵与美好祝福。

5 结论

鲁绣与云肩的结合是传统服饰文化在当代语境下创新发展的探索。通过对图案设计、针法运用以及与现代服饰如学士服等融合等多方面创新策略的实施,不仅为鲁绣云肩赋予了新的审美价值与文化内涵,也拓展了其在现代社会的应用场景与受

众群体。

在图案设计上,传统与现代元素的交融使鲁绣云肩呈现出新的视觉形象,满足了当代消费者对于个性化、时尚化传统服饰的需求。创新的针法运用则在传承鲁绣技艺的基础上,提升了工艺表现力,彰显了传统手工艺的魅力。而与学士服等现代服饰的融合尝试,更是打破了传统与现代的界限,为传统服饰文化融入现代生活开辟了新路径。

这种结合有助于鲁绣云肩在现代时尚潮流中重焕生机,让鲁绣与云肩艺术在新时代绽放出光芒,同时也为其他传统手工艺与服饰的创新融合提供了借鉴的范例与思路,推动整个传统服饰的创新与进步,使其在文化多元化的今天依然能够保持鲜活的生命力。

[项目名称]

2024 省级大学生创新创业计划(项目编号: S202413320008)。

[注释]

①孙显慧,于梅雪.《传统鲁绣在服饰设计中的创新应用》。

②薛曼婷:《研究清代柳叶式云肩服饰:以《孝全成皇后与幼女像》为切入点》。

③司苒祿:《清代云肩内外轮廓特征在文创产品设计中的运用》本文有关该书引文均出自此版本,不再另注。

[参考文献]

[1]高英培.传统鲁绣图案研究及在服饰设计中的创新应用[J].流行色,2014,(07):108-112.

[2]司静茹.鲁绣的表现语言在现代服饰设计中的应用研究[D].山东:青岛大学,2019.

[3]李丕玉,林燕宁.鲁绣传统工艺与现代服装设计[J].文艺生活·文海艺苑,2015(1):134-134.

[4]韩之玖.传统文化符号对现代包装设计审美的价值研究[J].天工,2023(6):34-36.

作者简介:

宋昊然(2005--),女,汉族,山东省临沂市人,本科,研究方向:鲁绣文创的创新应用。