

古艺新生：大学生视角下南京云锦的活态保护

杨茗捷 吉顾妍 袁睿琳 周雨婷
南京理工大学紫金学院 商学院
DOI:10.12238/mef.v8i10.13911

[摘要] 南京云锦作为人类非物质文化遗产代表,有着无可替代的文化价值与时代意义,而其活态保护却面临技艺断代与当代价值重构的双重挑战。本文从大学生视角出发,探讨其对南京云锦的传承态度。通过构建理论框架、调研现状,提出数字技术赋能、教育传承体系建设、产品开发策略以及保障机制构建等多方面的传承创新与活态保护路径。

[关键词] 南京云锦; 大学生; 创新传承; 活态保护

中图分类号: G811.226 **文献标识码:** A

New Life of Ancient Art: Living protection of Nanjing Yunjin from the perspective of college students

Mingjie Yang Guyan Ji Ruilin Yuan Yuting Zhou
Nanjing University of Science and Technology Zijin College

[Abstract] As a representative of intangible cultural heritage, Nanjing Yunjin possesses irreplaceable cultural value and contemporary significance. However, its living protection faces dual challenges of skill loss and the redefinition of contemporary value. This paper explores the inheritance attitudes of college students towards Nanjing Yunjin from a student perspective. By constructing a theoretical framework and surveying the current situation, it proposes multiple pathways for inheritance innovation and living protection, including digital technology empowerment, educational inheritance system construction, product development strategies, and the establishment of safeguard mechanisms.

[Key words] Nanjing Yunjin; college students; innovation inheritance; living protection

1 绪论

1.1 研究背景

非物质文化遗产承载着民族历史记忆与精神基因,在全球化浪潮中,成为彰显民族特色、推动文明对话的力量,是连接过去与未来的文化纽带。

南京云锦作为中国织造技艺的杰出代表,凭借精湛工艺、蕴含哲学思想的纹样设计和深厚的文化内涵,被誉为“东方瑰宝”。2006年入选中国非遗名录,2009年跻身联合国人类非遗代表作名录。面对多元文化冲击,南京云锦借助博物馆展览、数字化展示和创新转化等方式焕发新生。“云锦小镇”集传承的成功实践,为传统工艺与现代产业共生提供了创新范式。

大学生作为创新主力,在南京云锦传承中扮演着重要角色。他们凭借对新技术的掌握,运用数字技术赋予云锦新活力,借助新媒体传播云锦文化,避免传承断层,推动非遗在现代社会的创造性转化与传播。

1.2 研究价值

在理论方面,当前针对大学生群体参与南京云锦传承创新

的研究较少。本文提出了跨学科工作坊教学和非遗创新创业竞赛机制设计等模式,丰富南京云锦传承创新的理论体系。助力青年群体从“学习者”转变为“创新者”。实践中,高校可以开设与非遗相关的课程,将云锦技艺与文化融入教学,与企业、非遗工坊共建实践教学基地,如南京云锦研究所与高校合作开展云锦技艺的传承与创新研究项目,推动云锦市场化发展。

从文化角度看,在创新设计上融入现代元素,对传统云纹、龙纹等进行再创作;技术传承方面,培养新一代云锦技艺人才,促进云锦与室内软装、文创产品结合,广泛传播云锦文化,激活其现代生命力。

2 理论框架构建

2.1 核心概念界定

活态保护是指南京云锦产生和发展的环境中,在人民群众生产生活过程中利用文字、视频等进行传承与发展。

传承创新是在继承传统文化精华的基础上,运用新的思维 and 方式对其进行更新发展。例如采用“科技+非遗”的模式打造新的传承方式。

青年参与强调鼓励年轻人积极参与社会各领域的活动与决策,在文化传承中发挥自身技能,产生积极影响。

2.2 理论基础

众多学者对南京云锦的起源与发展进行研究,学者们普遍认为其起源于东晋,元明清三代鼎盛,与当时社会环境紧密相关。在全媒体时代,学者们从教育、文化产业、社会环境、技术手段、新媒体运用等多个方面,为南京云锦传承创新提出观点和建议。

在新媒体时代背景下,专家学者重视云锦文化传承,提出运用全媒体、融入现代科技和设计理念、探索文创设计、结合新中式等发展途径。

青年参与文化传承方面,学者们肯定青年在传统文化传承中的重要作用,提出借助VR技术、自媒体等工具助力传承。

“活态保护”这一概念,最早源于《佛罗伦萨宪章》的“活态古迹”,20世纪90年代由UNESCO世界遗产委员会正式推广。法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄提出青年应通过参与文化活动积累文化资本,融入社会群体。

2.3 研究方法

本研究运用文献研究法,收集国内外非物质文化遗产传承创新和南京云锦历史文化资料,筑牢理论根基。通过实地调研,了解云锦制作工艺、市场运营和传承难题。设计面向大学生的问卷,线上线下收集数据,为研究提供客观数据支撑。同时,访谈南京云锦传承人、企业经营者等,多维度分析南京云锦传承创新过程中的问题。

3 现状调研与分析

3.1 调查问卷分析

本次针对大学生群体关于南京云锦非遗传承态度的调查,回收有效问卷174份。调查显示,大学生对南京云锦的认知以“一般了解”为主,占比41.14%，“非常了解”的仅占17.71%,说明其在大学生群体中的普及程度有待提高,高校应加强教育宣传。

在进一步了解意愿方面,“一般愿意”的学生占比54.86%，“非常愿意”的占比34.29%，“不太愿意”及“完全不愿意”的人数较少。这说明大学生对南京云锦接纳度高,文化认同感强,为传承推广工作提供了良好基础。

大学生了解南京云锦的渠道多样,社交媒体占比最高,达60%,电视或网络节目占53.71%,视听与网络传播影响力较大;书籍或报刊、大学课程或讲座、社团活动也是重要的了解途径。因此,可利用社交媒体和视听媒体,制作优质内容,扩大云锦影响力。

3.2 面临的困境

南京云锦手工织造工艺复杂独特,制作过程繁琐耗时,任何环节出现差错,都会影响织物质量。在现代社会快节奏的生活方式和多元化职业选择背景下,培养成熟云锦织造艺人投入时间长、初期回报低,导致年轻人学习意愿不高。

南京云锦用料考究,丝线多源于桑蚕丝线等名贵材质,织工精细,一天仅能织出4-5厘米,因而价格高昂,素有“寸锦寸金”之称。可见云锦制作依赖手工劳动,使其产能受限。现代时尚潮

流多变,年轻消费者注重产品个性化、时尚化和实用性,而当前南京云锦产品多沿用传统设计,缺乏现代化元素,难以满足消费者需求。

南京云锦传承保护面临资金短缺问题。生产企业和传承机构资金紧张,严重制约了技术研发、人才培养和市场推广;云锦材料特殊,技艺研究所需资金投入不足,影响传承保护工作的开展。

4 实施路径与创新实践

4.1 数字技术赋能

利用数字化扫描、光学字符识别(OCR)等技术,将纸质资料转化为数字资产,实现永久储存;运用3D建模技术复刻云锦图案和色彩,通过视频录制和三维建模等技术记录织造工艺,方便用户通过移动设备学习。

借助抖音、小红书等新媒体平台,以短视频、直播等形式展示云锦制作工艺、图案和文化内涵,进行多元化、多层次推广,提高云锦知名度。

4.2 教育传承体系

跨学科工作坊教学模式整合多学科资源,纺织工程专业学生学习云锦织造工艺,数字媒体专业学生运用数字技术展示云锦,市场营销专业学生制定营销策略,促进学生知识融合与实践能力提升。

举办非遗创新创业竞赛,设置产品设计、商业模式等多个赛道,激发大学生创新活力与创业热情。邀请专家、企业高管和非遗传承人组成评委团队进行评审和指导,为优秀项目提供创业培训、资金扶持和企业对接机会。

在校园内打造云锦主题展馆,通过实物展示、多媒体演示、互动体验等形式,展示云锦历史、工艺、艺术特色和文化内涵。设置工艺展示区、产品展示区和互动体验区,举办相关活动,让学生沉浸式感受云锦魅力。

4.3 产品开发策略

为满足年轻消费者的多元化需求,应着力构建年轻化产品矩阵。汉服文化的复兴提供了契机,可以云锦为材料,设计与汉服搭配的系列配饰,如发簪、香囊等,将传统工艺与现代时尚结合。如联合手游“闪耀暖暖”推出明代制式吉服,其设计灵感源自明代万历皇后服饰,将古老的手工艺与现代化相结合的模式,将云锦的美用数字化语言呈现给青年人。

在文创设计方面,大学生可将云锦传统元素与现代设计结合,开发笔记本、文件夹等文创产品,融入云锦图案,让学生在日常学习中感受云锦文化。同时,利用区块链技术将云锦图案和创新设计制作成数字资产限量发售,打造“云锦数字藏品”,并通过社交媒体和电商平台推广,吸引年轻消费者。

在产品开发过程中,积极践行可持续发展的设计理念。选用环保材料,减少对环境的负面影响。在制作云锦时,探索使用有机棉、麻等环保纤维作为底料,既保证产品质量,又符合环保要求,实现经济效益与环境效益的统一。

采用模块化设计思路,将云锦产品拆解为多个独立模块,消费者可根据个人喜好和不同场合需求进行自由组合搭配。这样

不仅增加了产品的趣味性和实用性,还延长了产品的使用寿命,减少了资源浪费,提升了产品的附加值。

为提升南京云锦的品牌影响力和市场竞争力,对南京云锦进行IP化运营是一个很好的思路。通过打造云锦文化IP,如拟人化的“芸姊锦妹”形象,结合表情包、漫画、动画等形式,使其以更贴近现代生活的方式传播。

此外,新媒体平台还促进了云锦与其他产业的跨界合作,例如与游戏公司合作设计云锦主题的网游皮肤,为玩家带来全新视觉体验。这种IP化运营不仅提升了云锦的品牌价值,还为其产业化发展提供了新的商业模式,使其在数字经济时代焕发新生。

5 保障机制构建

5.1 政策支持

南京云锦作为国家地理标志保护产品,其保护工作需要法律法规的支持。南京市早在2002年就发布了《南京市政府关于保护南京云锦的决定》,要求各级部门采取有效措施保护云锦的传统工艺。由此可见,政府应进一步完善相关法规,明确云锦的知识产权归属和保护范围,严厉打击假冒伪劣产品,维护云锦的市场秩序。《关于促进传统工艺美术产业发展的指导意见》表明,国家出台相关政策支持南京云锦等传统工艺美术产业的发展,鼓励创新和市场推广。国家和地方政府应设立专项资金,建立文化产业园,用于南京云锦的相关工作。

5.2 社会协同

通过展览、讲座等形式,结合社交媒体、短视频平台等新媒体手段,提高大学生和社会各界对云锦的认知和兴趣。升级改造展示大厅和大师工作室,提升参观者体验。

推动南京云景与时尚、文旅、数字产业等深度融合,与时尚品牌合作推出联名产品,利用数字藏品、虚拟现实等形式吸引年轻消费者,拓展市场空间。

6 结论与展望

随着数字技术的发展,人工智能、虚拟现实、区块链等技术将为南京云锦传承保护带来更多机遇。利用人工智能创新图案设计,借助虚拟现实打造沉浸式云锦文化体验空间,运用区块链保护数字资产。

在教育传承领域,持续优化跨学科工作坊教学模式,加强与企业、社会机构的合作,引入更多实践项目,提升学生的实践能力与创新能力。在国际化推广上,可通过国际展览、设计师合作及海外机构联动,将云锦融入国际艺术与时尚领域,提升云锦全球影响力。产品开发方面,应紧跟市场需求与潮流趋势,不断拓展年轻化产品矩阵,开发更多符合现代审美与生活方式的云锦产品。强化可持续设计理念,注重环保与资源节约,推动南京云锦产业的绿色发展。同时,政府应细化政策支持,加大资金投入与人才培养,鼓励多方协同,推动云锦创造性转化,让这一艺术瑰宝在现代焕发光彩。

[基金项目]

2024年江苏省大学生创新训练项目:千编万化——“苏”韵拾遗的破局者(项目编号:202413654061T)。

[参考文献]

- [1]卞天媛.清代南京云锦图案研究[D].长春工业大学,2023.
 - [2]王建.调研分析:南京云锦织造技艺的非遗属性[J].丝绸,2023,60(01):171-174.
 - [3]郭瑞菱,谷莉.全媒体时代视角下南京云锦的现代化传播与发展[J].西部皮革,2024,46(06):88-90.
 - [4]樊劲远,张丰年.南京云锦文创产品符号学分析[J].美与时代(上),2020,(10):23-26.
 - [5]汪应智.数字化时代新媒体传播对传统文化传承与创新的影响[J].传播力研究,2025,9(1):28-30.
 - [6]禹菲.文化传承、内容衍化与数字化转型——从白蛇传说看中国传统文化IP的媒介生产实践[J].湖南师范大学社会科学学报,2024,53(04):140-147.
 - [7]黄静静,王曦.探寻“非遗”文化传承新路径——以南宁市北际路小学为例[J].广西教育,2023,(31):34-36.
 - [8]王威峰,李红革.以系统观念推动中华优秀传统文化传承创新[J].人民论坛,2022,(05):123-125.
 - [9]陆昱洁.基于文化需求的传统云锦文创设计研究[J].美术教育研究,2023,(02):71-73.
 - [10]单静妍,唐红玉.南京云锦图案在服装设计中的应用研究[J].辽绸,2023,(02):1-2.
 - [11]潘莺,吕永明.档案数据资源转变为数据资产的路径研究——以南京非遗档案的数字化开发为例[J].档案与建设,2024,(12):93-98.
 - [12]杨海静.新媒体时代南京云锦的非遗传承探析[J].文物鉴定与鉴赏,2023,(22):150-153.
 - [13]王萌萌.文化产业园区高质量发展研究[D].消费导刊,北京迪希工业设计创意开发有限公司,2024.
 - [14]马蓉,朱英兰.基于社会参与的非物质文化遗产传承保护与创新研究——以保护泰山传统文化为例[J].文物鉴定与鉴赏,2022,(21):174-177.
 - [15]练艺.“Z世代”传承中华优秀传统文化的价值诠释及优化策略——自媒体视角下[J].现代商贸工业,2024,45(18):106-108.
 - [16]郑子霞.虚拟现实技术在点茶文化传承中的创新应用研究[D].山东:青岛大学,2023.
 - [17]梁馨熠.新媒体时代我国青年在文化建设中的重要作用、现实困境及强化路径研究[J].北京青年研究,2022,31(3):32-37.
- 作者简介:**
- 杨茗捷(2005--),女,汉族,江苏宿迁人,本科在读,研究方向:数字化保护与传播创新,数字资产。
- 吉顾妍(2004--),女,汉族,江苏南通人,本科在读,研究方向:数字化保护与传播创新,数字资产。
- 袁睿琳(2003--),女,汉族,江苏泰州人,本科在读,研究方向:数字化保护与传播创新,数字资产。
- 周雨婷(2003--),女,汉族,江苏连云港人,本科在读,研究方向:数字化保护与传播创新,数字资产。