

清代云锦补子纹样视觉元素的现代设计应用研究

杜鹤民¹, 蒋俊杰², 谢君沂²

(1.深圳技术大学, 深圳 518118; 2.西安工业大学, 西安 710021)

摘要: **目的** 研究清代南京云锦补子纹样的艺术特色, 通过对其典型特征的提取与创新, 实现传统云锦补子纹样与当下审美的融合, 实现中国优秀传统文化的继承和发扬。**方法** 首先, 对清代南京云锦中的补子纹样进行收集整理, 从文化内涵和图形及色彩审美的角度对其进行归纳分析; 其次, 以南京云锦老虎补子纹样为例, 对其图形及色彩构成要素进行解构, 提取和归纳其图形因子及色彩因子, 并结合现代审美, 寻找二次开发创新设计的方向; 最后, 从产品形态语意、文化内涵的角度进行分析, 选择合适的目标产品, 使其形成契合虎纹样的文化内涵, 进行文创产品的设计应用。**结论** 清代云锦补子纹样是中国优秀传统文化的重要组成部分, 结合产品文化形态语意对其进行符合现代审美的二次设计开发, 能够丰富产品背后的中国文化内涵, 传播和推广南京云锦艺术, 并对中国优秀传统文化的继承产生一定的示范作用。

关键词: 清代云锦; 补子纹样; 创新设计; 文化产品; 虎纹样

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)16-0266-08

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.16.041

Modern Design Application of Visual Elements of Yunjin Buzi Patterns in the Qing Dynasty

DU He-min¹, JIANG Jun-jie², XIE Jun-yi²

(1.Shenzhen Technology University, Shenzhen 518118, China; 2.Xi'an Technological University, Xi'an 710021, China)

ABSTRACT: The work aims to study the artistic characteristics of the Buzi pattern of Nanjing Yunjin in the Qing Dynasty, and to realize the integration of the traditional Yunjin Buzi with the current aesthetics and the inheritance and development of the excellent Chinese traditional culture through the extraction and innovation of typical characteristics. Firstly, the Buzi patterns of Nanjing Yunjin in the Qing Dynasty were collected and analyzed from the perspectives of cultural connotation, graphics and color aesthetics. Secondly, taking tiger pattern of Nanjing Yunjin as an example, the graphic and color components were deconstructed to extract and summarize the graphic and color factors, and find the direction of secondary development and innovative design combined with modern aesthetics. Finally, analysis was carried out from the perspective of product morphology, semantics and cultural connotation to select the appropriate target product to form the cultural connotation of tiger pattern and carry out the design and application of cultural and creative products. The Yunjin Buzi pattern in the Qing Dynasty is an important part of Chinese excellent traditional culture and its secondary design and development combined with product morphology and semantics can enrich the Chinese cultural connotation behind the products and propagate and promote the art of Nanjing Yunjin, and play an exemplary role in the inheritance of the Chinese excellent traditional culture.

KEY WORDS: Yunjin in the Qing Dynasty; Buzi pattern; innovative design; cultural products; tiger pattern

南京云锦是我国传统名锦,始于元代,盛于明清。因其美如云霞,故名云锦。南京云锦具有极高的文化

收稿日期: 2020-03-29

基金项目: 广东省普通高校特色创新类项目(2018KTSCX346); 教育部产学合作协同育人项目(201802201007); 广东省产学合作协同育人项目(PROJ1133147181247762432)

作者简介: 杜鹤民(1971—),男,河北人,博士,深圳技术大学教授,主要研究方向为产品设计。

价值,鲜明的民族特色。云锦大量用金以显高贵,用料讲究以显质地,制作精密以显细腻,这都让它一度受到了封建王朝统治者的青睐^[1]。

到明清时期,云锦衣物的使用在皇室已形成较为完整的体系^[2]。就云锦补服胸前的补子纹样而言,不同的动物纹代表不同的官品职司,文官饰以禽,武官饰以兽,由此也体现出了明清严密的等级制度。明时的补服作为常服使用,而清时的补服更为正式,可为祭祀,庆典的礼服,也可用作公服,纹样方面体现得也更为具体。如今,清代补子纹样依然发挥着其艺术魅力,但因不再作为皇家服饰而失去了实用性,从而大大削减了补服文化的知名度。由此可见,结合现代设计进行云锦补子纹样的创新设计,对于弘扬中华历史文化具有重要意义。本文对清代云锦补子纹样的视觉元素进行提取研究,并展开再生创意设计,将其作为视觉符号应用于文化创意产品,能够在弘扬民族文化的基础上扩大文化产品消费,有利于建立“文化自信”。

1 清代云锦补子纹样的功能性

清代云锦作为皇室用品,在其金碧辉煌的背后体现出了严密的等级制度。补子纹样在清代具有很高的识别度,其作为等级的象征图案有着浓厚的隐性因子,即其所具有的历史文化因子以及纹样背后的情感因子。徐恒醇在《设计美学》中提出了功能转换论,认为产品的功能分为实用功能、认知功能以及审美功能三种^[3]。实用功能指产品的实际功效,认知功能是指产品的识别性,审美功能为产品带给人的美的感受。功能转换论是以产品的三种功能为基础,在新的条件下对已有的产品进行三种功能侧重的调控或者是实用功能的转变。

着眼于云锦补服,清时其作为当朝官服,象征着官员的等级,云锦的图案及纹样符合统治者(即用户)的审美需求,体现了云锦补服在封建时代三种功能的有机统一。在现代社会,陈列于博物馆的云锦艺术因实用功能的缺失,其自身的认知功能也被极大削减。富丽堂皇的云锦纹样,在审美上也与现代审美大相径庭。在三种功能都极度匮乏的今天,对云锦补子纹样的创新应致力于其功能的重塑与转换^[4]。目前,大量关于清代云锦补子纹样研究的文献从美术学的角度进行论述,而在设计应用领域的研究则相对匮乏^[5]。针对清代云锦补子纹样进行视觉应用方面的研究,主要是从其审美功能角度出发,实现其艺术的功能转换,提升其认知功能,使其符合文化消费市场,更好地进行中华文化的弘扬和传播。

2 清代云锦补子纹样创新设计研究

在了解云锦补子艺术面临主要问题的基础上,展开其传承发展的创新设计研究。首先通过大量的资料

查阅,收集清代云锦的补子纹样^[6]。而后对其进行深入分析,整理并归纳出云锦补子纹样在视觉方面的构成特色。选取具有代表性的补子纹样并对其进行艺术因子的提取,包括图形基因与色彩基因,通过勾画形态,简化纹样的线条轮廓并进行纹样再设计,结合色彩设计,使其更符合现代审美。最后在前期研究基础上,进行设计应用,将补子纹样作为艺术符号运用于文化产品中,实现清代云锦补子纹样在新时期的功能转换。

分析清代云锦补子纹样主要从构成特色研究的角度展开,可以分为构图特征、色彩特征及工艺特征三个主要部分。

2.1 构图特征

清代云锦补服用动物纹样与官员司职联系在一起,这样的设计方式始于唐代,到了明清体系更为完善。清代云锦补服动物纹与官员司职的匹配关系见表 1。在构图风格上,清代云锦很大程度上吸取了宋代的宋锦的设计,尤其是在底纹的处理上最为明显,许多花纹也大多沿用了宋锦的设计,例如云锦中常见的牡丹纹,便来源于宋锦的设计。但是,南京云锦在宋锦基础上,明显放大了图案,纹样更加饱满丰富^[7]。

在清代云锦补子纹样中,纹样在保有宋锦特色的基础上更加趋于活跃、自由,见图 1—2,画面中的

表 1 官品对应的动物补子纹
Tab.1 Animal patterns corresponding to official products

官品	补子	官品	补子
文一品	仙鹤	武一品	麒麟
文二品	锦鸡	武二品	狮
文三品	孔雀	武三品	豹
文四品	云雁	武四品	虎
文五品	白鹇	武五品	熊罴
文六品	鹭鸶	武六品	彪
文七品	鹓鶵	武七品	犀牛
文八品	鹤鹑	武八品	犀牛
文九品	练雀	武九品	海马

图 1 文官一品仙鹤补子纹
Fig.1 Civil servant's first-grade crane pattern

图 2 武官二品狮补子纹
Fig.2 Military officer's second-grade lion pattern

图3 “二晕”表现法及“三晕”表现法
Fig.3 Expression of “two halos” and “three halos”

禽兽纹、植物纹、云彩纹、水纹等的搭配和摆放更显随意。以云纹为例，整个画面内容放置得更加分散，不再具有明显固定的模式和约束，因此，清代云锦补子中各纹样的位置设计更多的是服从于画面本身的需要，在一定程度上展现出来的形式甚至显得有些杂乱，但也正是这样的风格造就了清代云锦补子纹样的形式多样性，更加轻松自由。

2.2 色彩特征

清代云锦在色彩方面是一个递进创新的过程^[8]。清代初期，云锦在宋锦的基础上更加鲜明亮丽，格局饱满，用色较少，对比也不是非常浓烈。云锦补子中的背景色大多以黑灰、蓝灰为主，其余用色基本都是使用同色系中的少量色彩。渲染的方法是赋色常用的技巧。到清代后期，其色彩过渡方面更加明显。云锦中的纹样一般是采用深浅不同的色调多重织出，具体方法有“二晕”表现法以及“三晕”表现法（见图3），这样的方式使得纹样色彩更具节奏感，整体更显柔和，图形在原有基础上也更显突出，造就了更为富丽堂皇的风格，因此清代后期的云锦艺术在色彩上更富艺术感，利用色彩的微妙变化来适当体现出对象的体积感，与国画的赋色手法有异曲同工之妙。

2.3 工艺特征

清代云锦的皇室用品大部分由江宁织造局承包完成。江宁织造局的工艺特征是“天衣无缝”，即其织造的云锦在视觉上很难看到缝隙。体现出工艺设计的精准性，图案上的每一个花纹，每一个颜色都要定位到细小的经纬线上。由于云锦富有弹性，在不同的温度及湿度下，弹性会发生变化，所以还应考虑到天气因素，适当地增加、减少经纬线，以保证图案的美观。在绘制纹样时要考虑用现代设计的手法来体现工艺特征，多方位地表达云锦之美。

3 清代云锦补子纹样因子的提取与创新

以清代云锦老虎补子纹样为例，展开纹样因子的设计提取，可以为其他纹样的设计创新起到借鉴作用。清代老虎纹为武官四品补子纹样。老虎在中国的

图4 壮壮和美美
Fig.4 “Zhuangzhuang” and “Meimei”

历史进程中占颇高地位，有“百兽之王”之称，常有辟邪、庇佑的美好寓意，这在发展中已逐渐成为中华民族的传统风俗。对该纹样的再设计工作主要包括再设计预想、老虎图形与色彩基因的提取和创新。

3.1 再设计预想

再设计之前，应预想好设计方向。故宫文创设计在文化传播方面极为成功，以该系列产品中具有代表性的壮壮、美美为例（见图4），从设计风格的角度来看，以可爱的形象示人，趣味性十足，深受年轻人的追捧，有效地推广了传统文化。本次设计可借鉴于此，在保留云锦艺术魅力及传统虎形象的同时，强化设计的趣味性，起到吸引主要设计受众，即年轻人的目的。

3.2 图形的提取创新

收集并选取具有代表性的清代老虎纹样，分析研究老虎纹样中图形与色彩的构成因子，总结各个部分的主要特征。结合现代设计及大众审美提出合理的创新方向，从而完成对该纹样的设计再生^[9]。

图形因子的提取过程见表2，在不破坏老虎纹样形成特色的前提下，总结勾勒出老虎纹样各个部分的形状，在设计中，选取了两幅清代云锦老虎补子纹样。如表2，清代老虎补子的头部皆有花纹，有部分具象化，形成“王”字形，这是老虎最为关键的特征。老虎的身体上有条状纹，足部为爪，这都与自然界中的虎形相吻合，可见清补子纹样在绘制时的严谨性。底纹方面主要有云纹、水脚纹及波浪纹。

图形的创新主要有以下两个方面。其一，上文提出清代云锦在构图上极度丰富的特点，再设计时应避免形式的杂乱，具体的解决方法可以绘制虎的半身形象，简洁画面的同时也使老虎形象愈发深入人心。其二，图形上应多提取、运用云锦传统的纹样，提升画面的文化内涵。在严格遵循老虎在中国传统文化中的吉祥寓意的同时，选取合理的云锦纹样。云锦纹样的提取工作见表3。

老虎图形二次设计效果见表4。江宁织造承包了大部分南京云锦的制作，其最精妙的技艺为“天衣无

表 2 补子纹样图形因子提取
Tab.2 Factor extraction of Buzi patterns

名称	图形因子提取		特色分析
清代云锦老虎补子纹样收集			通过《中国历代服饰》以及网络资料的查阅选取具有代表性的老虎纹样
老虎头部			清代老虎纹的头部皆有花纹有些具象成“王”字形
老虎身体纹样			清代老虎纹的体表有条状纹，根据老虎身体的走势形成，这都与自然界相吻合
老虎足部			清代老虎纹的足部皆为爪
主要底纹			底纹中最为突出的是云纹以及下部的水脚纹，波浪纹。还有一些装饰的植物纹

表 3 云锦纹样的提取
Tab.3 Extraction of Yunjin patterns

云锦图案				
提取纹样				

缝”，可见线与线之间的精妙配合，因此整体设计由走线纹组成，同时在“王”字纹及条状纹上穿插云纹，尽显云锦魅力。虎的面部选用了海水江崖纹，象征“万事升平”。额头绘有星形纹，为“福星高照”之意。口中有水脚纹，表达“宰相肚里好撑船”的宽广心胸。头下方有翼形纹，寓意“如虎添翼”。身体上有葫芦纹和缠枝纹，分别代表“有福有禄”以及“连绵不绝”、“万古长青”。

3.3 色彩的提取创新

老虎补子纹样的色彩创新，主要包括色彩元素的提取、归类、整理。首先从原有图形中筛选出主要色彩因子，具体包括老虎纹样色彩因子、底纹色彩因子及背景色彩因子（见表 5）。老虎补子纹样色彩基本

都使用两到三种色系的颜色，整体较为柔和。底纹配色金碧辉煌，各种纹样的色彩搭配极为丰富。背景色相对固定，基本为深色，与主体较亮的颜色形成对比，突出主题。

在二次设计中，考虑到文化推广及图案视觉效果，采用白虎色。虽然补服中白虎纹并不多见，但白虎本为传统四灵之一，更显祥瑞。且汉时道教称其为监兵神君，宋时为太尉（武职）设立白虎堂，可见白虎一直与武事息息相关。视觉上白虎色更为鲜亮，可突出云锦之美。底纹方面，因现代审美偏向于素雅，在保有云锦自身特色的基础上，适度削减底纹色彩的浓艳，以较清淡的色彩为主。背景色则沿用深色以保持中国传统文化的厚重感。具体设计方案见表 6。

表4 老虎图形二次设计效果
Tab.4 Second design effect of tiger patterns

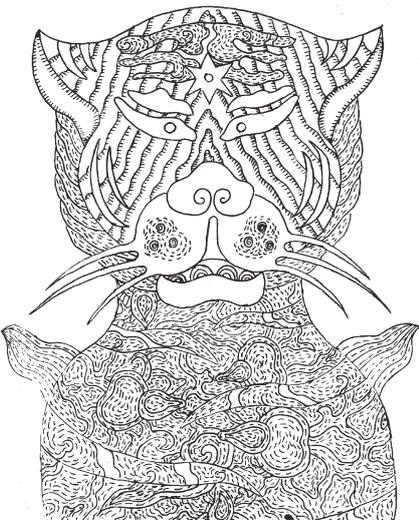
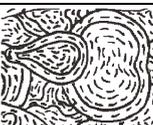
	纹样名称	隐性内涵
	 走线纹	体现“天衣无缝”的织锦技巧, 尽显云锦魅力
	 云纹	云纹是云锦艺术中不可或缺的
	 海水江崖纹	福江禄水象征“万事升平”
	 星形纹	象征“福星高照”, “福”为“虎”的谐音
	 水脚纹	口中有水纹, 象征“宰相肚里好撑船”的宽广心胸
	 翼形纹	象征“如虎添翼”
	 葫芦纹	葫芦象征“有福有禄”, “葫”与“虎”音近
	 缠枝纹	象征“连绵不绝”, “万古长青”

表5 色彩因子提取过程
Tab.5 Extraction process of color factors

名称	色彩因子提起	特点解析
老虎纹样色彩因子		老虎纹样色彩基本都是使用两到三种色系的颜色, 较为柔和
底纹色彩因子		各种底纹的色彩搭配极为丰富, 补子纹样的金碧辉煌来源于此
背景色彩因子		背景色基本为深灰色, 有黑灰, 蓝灰等等

表 6 老虎纹样色彩二次设计效果
Tab.6 Second design effect of tiger patterns

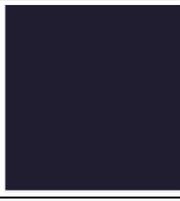
老虎配色	底纹配色	背景色
		
C:20 M:32 Y:37 K:0 C:33 M:37 Y:31 K:1 C:70 M:81 Y:09 K:81 C:98 M:88 Y:09 K:80	C:0 M:25 Y:5 K:0	C:100 M:99 Y:72 K:85
C:0 M:25 Y:63 K:0 C:7 M:6 Y:5 K:0 C:15 M:11 Y:13 K:0		
采用白虎色，强化视觉效果以及祥瑞之气	以较淡单色为主，从而突出主体	背景色沿用深色，保持传统文化的厚重

图 5 “白虎志”招贴设计
Fig.5 “White Tiger Records” poster design

图 6 老虎补子纹样的包装设计应用
Fig.6 Design and application of tiger pattern packing

4 老虎补子纹样设计应用

4.1 设计定位

在清代云锦补子纹样的设计应用中，首先，是进行设计定位，即选择合理的产品，分析产品的类别、实际的功能、目标人群等^[10-11]。然后，将清代云锦补子纹样作为文化艺术符号与产品进行有机融合，从而增加产品本身的文化附加值，同时实现云锦艺术在当代的功能转换，实现中华文化的传承和推广。针对老虎补子纹样，在设计中将其定位为包装设计以及日用品设计。体现主题的同时为表达中国传统文化的历史悠久，故命名为“白虎志”系列设计，并进行招贴设计（见图 5）推广该设计。

4.2 设计应用

“白虎志”系列选择的物品为人们常用的并且有足够设计空间的产品，通过元素运用，最大程度地展现出补子纹样的审美功能及图案背后隐性的文化寓意。用户在使用此类产品时，可以直观地感受到云锦艺术的外在美感以及文化内涵，增强用户和传统文化之间的交流，起到推广文化的作用。

1) 包装类（见图 6），包括铁质包装、纸质包装

等。左青龙，右白虎之地往往是风水师根据《易经》选取墓穴时最为合理的。白虎作为四灵之一，在中国人的潜意识中一直有守护之用。大部分的包装设计也有保护其内部产品的功能。将白虎纹运用于包装设计中可给予用户更多的安全感。

2) 日用品类。古时公堂的堂柱上常绘有白虎，以镇压邪灵。白虎既是瑞兽又为战神，可庇邪恶，除奸邪，佑平安。日用品是人们在生活中的必备物，运用白虎纹极为合理。多功能笔筒设计见图 7，从产品形态语义的角度出发，让“虎”的器官具有功能性。“虎头”顶部设计为笔筒，虎的威武形象寓意使用者进行书写时下笔如有神；“虎耳”为磁石材质，可以吸纳回形针、图钉等铁质办公用品；“虎牙”设计为订书机，使用者按动“虎鼻”，“虎牙”释放并“咬”动纸张，订制成册。

虎趣尺设计见图 8。白虎常常制约着武事，尺子规范着制图活动的范围，以虎和尺子做类比，两者具有相近的约束含义。同时虎趣尺亦可作为书签置于书中，显露于书外的“虎头”可四周活动，寓意虎威四方，同时增强了产品的趣味性。

除此之外还有钱包、信用卡、纸胶带、团扇、领带的设计等（见图 9）。虎纹的运用能强化产品为用户带来的安全感，钱包和信用卡的设计，一个为传统

图7 多功能笔筒设计
Fig.7 Design of multifunctional penholder

图8 虎趣尺设计
Fig.8 Design of Tiger Fun Ruler

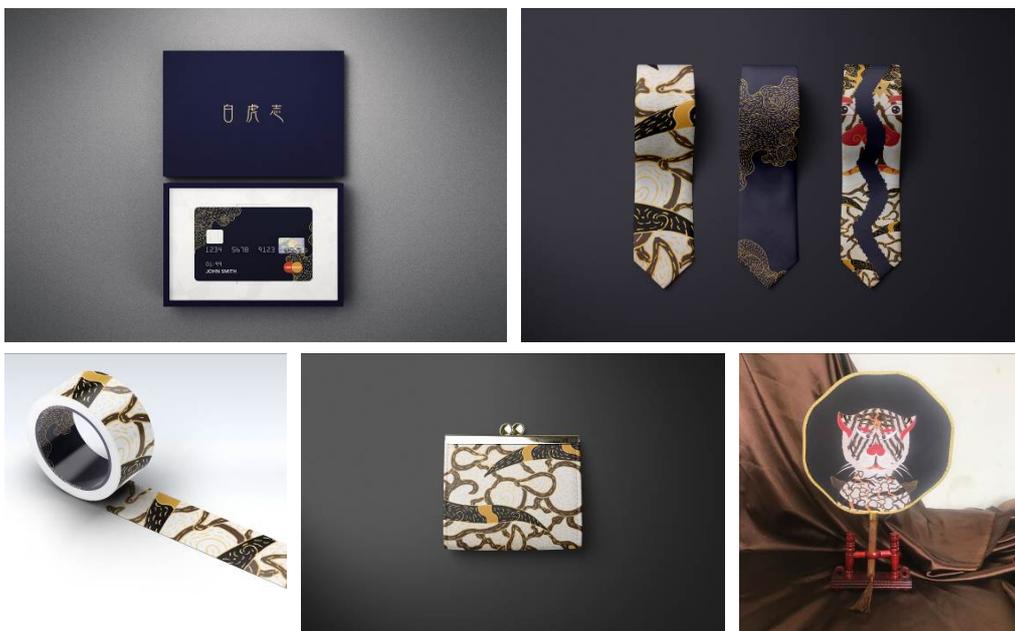

图9 老虎补子纹样的日用品设计应用
Fig.9 Design and application of tiger pattern in commodity products

物品，一个为现代物件，但都有聚财守财的功能。在领带设计中，虎的威武传达出男性气概，其视觉形象较适合男性用品，因此在领带设计上运用虎纹，能够体现阳刚之美，同时云锦补子元素的创新设计又强调了虎形象的活泼、可爱。此外，团扇的白虎形象运用，极富江南韵味，表达了云锦艺术的地域美，使用团扇扇风时，也有扫除邪魔的隐性含义。

5 结语

清代云锦补子纹样具有极高的审美价值和文化价值，是非常宝贵的中华文化遗产。在新时代下需要通过增强精神功能性、艺术时代性来推广和传承这一传统艺术，通过以武官四品老虎纹样为例，对其进行艺术元素的提取和二次艺术创新，结合现代设计

及当下审美对清代云锦补子纹样进行再生设计与应用,能够更好地传承和继承这一优秀的文化遗产,使当代人更好地理解补子文化。同时,以“白虎志”系列设计为例的设计应用,也体现了传统与现代的有机融合,为传统文化的传承以及现代产品附加值的提升提供了新的思路,对视觉类文化创意产品设计有着借鉴作用。

参考文献:

- [1] 张道一. 符号江苏——南京云锦[M]. 南京: 译林出版社, 2013.
ZHANG Dao-yi. Symbol Jiangsu: Nanjing Yunjin[M]. Nanjing: Yilin Publishing House, 2013.
- [2] 王渊. 服装纹样中的等级制度: 中国明清补服的形与制[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2016.
WANG Yuan. The Grade System in Garment Patterns: the Form and System of Chinese Ming and Qing Supplementary Dresses[M]. Beijing: China Textile Publishing House, 2016.
- [3] 徐恒醇. 设计美学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.
XU Heng-chun. Design Aesthetics[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2006.
- [4] 朱琰. 南京云锦的保护、继承与发展现状[J]. 艺术百家, 2012, 28(5): 245-246.
ZHU Yan. Current Situation of Protection, Inheritance and Development of Yunjin in Nanjing[J]. Hundred Schools in Arts, 2012, 28(5): 245-246.
- [5] 刘红伟. 解析中国民间图案色彩的传承[J]. 包装工程, 2011, 32(10): 110-113.
LIU Hong-wei. Analysis of the Inheritance of Chinese Folk Patterns[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(10): 110-113.
- [6] 赵敏婷, 王宁. 秦绣石榴纹样视觉元素提取与设计再生[J]. 包装工程, 2018, 39(20): 8-14.
ZHAO Min-ting, WANG Ning. Extraction and Design Renewal of Visual Elements of Qin Embroidery Pomegranate Pattern[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(20): 8-14.
- [7] 金文. 南京云锦[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2010.
JIN Wen. Nanjing Yunjin[M]. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House, 2010.
- [8] 赵阅书, 梁惠娥. 清代云锦色彩的特点浅析[J]. 丝绸, 2008(11): 45-47.
ZHAO Yue-shu, LIANG Hui-e. A Brief Analysis of the Characteristics of the Color of Yunjin in the Qing Dynasty[J]. Silk, 2008(11): 45-47.
- [9] 陈丹, 任璐. 朱仙镇年画艺术数字化发展探析[J]. 包装工程, 2017, 38(6): 62-65.
CHEN Dan, REN Lu. Analysis on the Digital Development of New Year Picture Art in Zhuxian Town[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(6): 62-65.
- [10] 詹秦川, 朱亚楠. 陕西社火脸谱传统造型因子提取与设计应用[J]. 包装工程, 2018, 39(20): 1-7.
ZHAN Qin-chuan, ZHU Ya-nan. Extraction and Design Application of Traditional Modeling Factor of Shaanxi Social Fire Facebook[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(20): 1-7.
- [11] 沈玉, 吴欣, 付燕妮. 清代龙纹袍的袖部形制特点及内涵[J]. 服装学报, 2020, 5(2): 134-138.
SHEN Yu, WU Xin, FU Yan-ni. Modeling Features and Connotations of Dragon Robe Sleeves in Qing Dynasty[J]. Journal of Clothing Research, 2020, 5(2): 134-138.