

桐乡蓝印花布纹样的视觉艺术特征及传承发展研究

杨林龙

西安工程大学服装与艺术设计学院 陕西 西安 710048

【摘要】：目的：探讨桐乡蓝印花布纹样的视觉艺术特征及其在现代视觉设计中的传承发展路径,为传统纹样的活态传承提供理论支撑。方法：综合运用文献研究法、实地调研法、案例分析法与符号学分析法,系统梳理桐乡蓝印花布纹样的文化内涵与视觉分类。结果：从色彩设计、图形造型、版式构图三个核心维度解析其视觉艺术特征,剖析当前纹样在视觉设计视域下的传承困境,结合民间创新实践探索适配现代审美与传播需求的视觉创新路径。结论：桐乡蓝印花布纹样的现代传承应坚守其蓝白二元色彩、简约图形造型、均衡对称构图等核心视觉特征,通过图形元素提取重构、传统色彩体系现代适配、构图现代重构、多元场景视觉适配等路径实现创新应用。

【关键词】：桐乡蓝印花布；视觉艺术特征；非遗传承；视觉传达设计；纹样创新

DOI:10.12417/2982-3803.26.02.031

1 绪论

1.1 研究背景

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要载体^[10]。截至2024年,我国共有43项非物质文化遗产列入联合国教科文组织名录,推动其创造性转化、创新性发展,是新时代筑牢文化自信的关键举措。桐乡蓝印花布印染技艺于2014年入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录(项目编号:Ⅷ-24),该技艺起源于唐宋、盛于明清,依托江南水乡地域文化,形成了独具特色的纹样体系与印染工艺,其中丰同裕等百年染坊留存的纹样实物与技艺资料,成为其传承的核心载体^[4]。

随着非遗数字化与现代视觉设计的快速发展,传统蓝印花布纹样逐渐暴露出与现代审美脱节、传播形式单一、应用场景受限等问题,传承陷入“重保护、轻创新,重陈列、轻应用”的被动局面^[1]。从视觉传达设计视角解读其艺术特征、探索创新路径,成为推动这一非遗技艺活态传承的重要突破口。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

当前学界对桐乡蓝印花布的研究多集中于民俗文化 with 印染工艺,视觉传达设计视角的系统性研究较为匮乏^[6]。本文聚焦纹样视觉艺术特征,从色彩、造型、构图维度深入解析,可丰富传统民间纹样视觉设计研究体系,为非遗纹样视觉符号学研究提供新思路。

1.2.2 实践意义

本文结合纹样传承困境探索的视觉创新路径,可为设计从

业者提供实操思路,推动蓝印花布纹样适配现代多元应用场景,为非遗活态传承与市场化发展提供实践支撑。

1.3 研究现状

越来越多的艺术家、学者和设计师开始关注传统文化的研究和设计^[6]。国内蓝印花布研究多侧重技艺传承与文化挖掘,南通蓝印花布研究成果较丰富,而桐乡蓝印花布专项研究薄弱,现有研究仅提及零散创新思路,缺乏视觉设计视角的系统性分析,未形成完整创新理论体系。

国外对于传统蓝印花布创新产品设计领域相对空白^[6]。国外相关研究集中于靛蓝染料提取与工艺优化,极少涉及纹样文化内涵与视觉创新;日本型染、印度蓝染的创新实践因地域文化差异,无法直接套用于桐乡蓝印花布,其视觉创新路径仍有较大探索空间。

1.4 研究方法

(1) 文献研究法：梳理蓝印花布相关文献、非遗档案及桐乡地方镇志,厘清纹样历史脉络与文化内涵,夯实理论基础。

(2) 实地调研法：走访桐乡3处核心传承基地,收集纹样实物20余件,访谈非遗传承人3名,掌握工艺与传承现状。

(3) 案例分析法：选取民间优秀创新案例,剖析纹样视觉创新手法,提炼可借鉴经验。

(4) 符号学分析法：运用视觉符号学理论,解读纹样特征与文化寓意,为现代视觉转化提供理论支撑。

2 桐乡蓝印花布纹样的文化内涵与视觉分类

2.1 纹样的地域文化内涵

作者信息：杨林龙，本科在读，西安工程大学服装与艺术设计学院视觉传达设计专业,陕西 西安 710048。

成果说明：本研究由西安工程大学大学生创新训练计划项目支持,项目编号:S202510709071.项目名称：非遗数字化赋能蓝印花布的AR数字文创设计实践。

桐乡蓝印花布纹样植根于江南水乡地域文化,是桐乡地域、民俗与审美文化的集中视觉体现。其淡雅蓝白配色体系、江南水乡景物纹样,贴合江南温润气质,成为鲜明的桐乡地域视觉符号;纹样通过谐音、象征等手法承载民众祈福纳祥的美好愿望,与百姓日常生活深度融合,秉持质朴简约的设计理念,彰显东方传统美学内涵。

2.2 纹样的视觉分类与文化寓意

桐乡蓝印花布纹样题材丰富,结合视觉题材与文化寓意可划分为四大类,构成完整的民间视觉符号体系,见图1:

(1) 吉祥如意类:核心主流题材,以凤凰牡丹、连年有余等为代表,通过形象化视觉语言,传递民众对美好生活的向往,是其文化魅力的核心体现。

(2) 自然景物类:贴合江南水乡特质,取材梅兰竹菊、水乡景致等,展现江南自然风韵与民间生活气息。

(3) 几何文字类:多为边角辅助纹样,以回纹、吉祥文字等为核心,兼具装饰性与实用性,丰富画面视觉层次。

(4) 人文故事类:取材民间传说、戏曲故事,将民俗文化凝练于布面,兼具装饰性与文化记录价值。

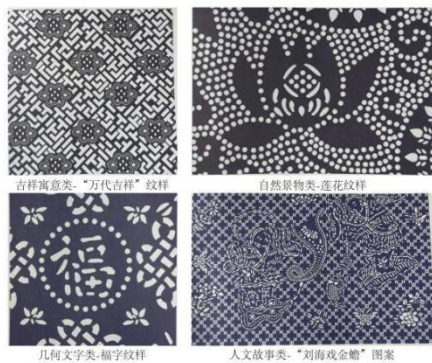

图1 纹样的视觉分类与文化寓意

图片来源:《桐乡蓝印花布印染技艺》浙江人民出版社

3 视觉传达设计视角下桐乡蓝印花布纹样的核心艺术特征

桐乡蓝印花布纹样历经数百年的传承与发展,形成了独具特色的视觉艺术特征,这些特征既是其艺术价值的核心体现,也是现代创新过程中需重点保留的核心要素。从视觉传达设计视角来看,可将其概括为三个核心维度。

3.1 色彩设计特征:蓝白二元体系,构建高辨识度视觉符号

桐乡蓝印花布以天然靛蓝为主要染料,采用蓝、白两色的二元色彩搭配,形成简洁鲜明的视觉对比,构建起具有高度辨识度的视觉符号^[9]。其中蓝色为主色调,深浅层次丰富且色性稳定;白色为底色,纯净素雅,二者搭配营造出清新质朴的视觉效果。手工印染过程中自然形成的冰纹,为这一蓝白二元色彩体系增

添了自然的视觉层次,彰显了手工技艺的独特审美价值。蓝白配色既体现江南水乡的温润气质,又彰显东方简约美学特征,见图2。

图2 桐乡蓝印花布蓝白二元色彩展示

图片来源:“美在民间——桐乡蓝印花布的历史及创作展”中国工艺美术学会官网

3.2 图形造型特征:简约图形语言,形简意赅的符号化表达

受手工印染工艺限制,桐乡蓝印花布纹样摒弃了繁复的细节刻画,以流畅的线条塑造纹样轮廓,实现形简意赅的符号化表达。该纹样留存了物象的核心特征,通过线条粗细、曲直的变化打造出富有韵律的视觉效果,兼具写实与写意的艺术韵味,既贴合手工印染的工艺特性,又契合现代简约的审美趋势,为其现代视觉转化奠定了坚实基础。

3.3 版式构图特征:均衡对称结构,把控层次分明的视觉节奏

桐乡蓝印花布纹样的构图遵循均衡与对称的设计原则,以中轴线为基准实现画面的对称均衡,契合民间大众追求圆满、规整的审美心理。整个画面主次分明、留白合理,有效把控了和谐的视觉节奏。该纹样独特的构图章法(如团花“么么”“么二”章法^[3])与二方、四方连续构图,既适配传统布艺的装饰需求,也为其现代构图创新提供了重要的改造基础,见图3。

图3 桐乡蓝印花布纹样典型构图形式展示

图片来源:《桐乡蓝印花布印染技艺》浙江人民出版社

4 视觉设计视域下桐乡蓝印花布纹样的传承困境

在现代化发展进程中,桐乡蓝印花布纹样的传承面临诸多现实困境。从视觉设计视域来看,这些困境主要集中在四个方面,直接制约了其现代视觉转化与活态传承。

4.1 视觉图形固化,现代视觉转化不足

纹样长期沿用明清、民国传统样式,题材、造型、构图高度固化,未结合现代审美趋势创新,与现代简约、个性化审美脱节,

年轻受众接受度较低。部分传承人固守传统、一味复刻经典,缺乏现代创新意识,使纹样难以融入当代视觉传播场景。

4.2 创新形式单一,视觉文化内核缺失

当前纹样创新流于表面,形式单一^[3]部分过度简化核心线条导致丢失视觉辨识度,部分盲目堆砌现代元素忽视文化内涵,呈现“有形无神”状态;同时存在创新同质化问题,照搬外地蓝染思路,缺乏桐乡地域辨识度。

4.3 视觉应用场景狭窄,跨媒介设计能力不足

纹样应用场景局限于传统生活用品,无法覆盖现代服饰、文创、数字媒体等多元场景。少量现代应用尝试中,因未进行适配性设计^[3],出现纹样与产品风格违和、比例失调等问题,视觉装饰价值无法有效发挥,市场接受度偏低。

4.4 专业人才匮乏,视觉创新能力薄弱

蓝印花布技艺学艺周期长、收益低,年轻从业者稀缺,现有传承人多数欠缺现代视觉设计知识与市场思维;高校与传承基地对接不足,年轻设计师对其文化、工艺了解不深,参与创新积极性低,双重人才缺失制约视觉创新能力^[3]。

5 桐乡蓝印花布纹样的视觉创新路径探索

桐乡蓝印花布纹样的视觉创新,是在保留其核心视觉特征与文化内涵的基础上,结合现代视觉设计理念与当代审美需求进行的现代化改造。结合其视觉艺术特征与传承困境,本文提出四大视觉创新路径。

5.1 视觉图形元素的提取与符号化重构

针对桐乡蓝印花布纹样视觉图形固化的问题,设计从业者需提取其经典纹样的核心轮廓与视觉符号,以此保留纹样的传统辨识度^[9];同时运用“删减、概括、抽象”的视觉设计手法,将具象的传统纹样转化为简约的抽象视觉符号,剔除冗余的装饰细节;此外,还需打破传统纹样的单一对称构图,融入不对称、留白、分层等现代构图手法,优化纹样的视觉比例,使其既保留传统文化内涵,又能适配现代小型产品的装饰需求。

5.2 传统色彩体系的现代视觉适配

在桐乡蓝印花布纹样的视觉创新过程中,需保留其蓝白二元核心色彩体系,兼顾传统韵味与现代审美需求:在蓝白主色调的基础上融入灰调蓝、豆绿、燕麦色等低饱和度辅助色,提升纹样的雅致高级感,使其适配新中式家居、服饰等场景;尝试以蓝色为主调、点缀橘红、鹅黄等亮色的东方撞色设计,贴合年轻群体的审美偏好,适配文创潮玩等产品;依托丰同裕的植物靛蓝色谱,丰富蓝色的渐变层次,结合冰纹的自然纹理,打造富有现代视觉层次的色彩效果,适配装饰画、现代服饰等场景。

5.3 传统构图的现代视觉重构

设计从业者需结合现代视觉设计的构图原则,对桐乡蓝印花布纹样的传统构图进行现代化重构,以此提升纹样的现代视觉表现力:采用非对称均衡的构图手法,在保持画面视觉平衡的基础上营造灵动的视觉效果,贴合现代视觉设计的个性化需求;简化传统纹样的构图层次,删减繁琐的辅助纹样,突出主体纹样的视觉中心地位,提升纹样的视觉传播效率;将传统的二方连续、四方连续构图与现代网格构图相结合,打造兼具传统韵味与现代规整性的连续纹样,适配现代服饰面料、壁纸等大面积装饰场景;借鉴现代平面设计的留白手法,扩大纹样的留白空间,营造简约、透气的视觉感受,适配现代简约风格的产品设计。

5.4 多元场景的视觉适配设计

为拓宽桐乡蓝印花布纹样的应用边界,设计从业者需针对不同现代场景开展定制化的视觉适配设计,实现纹样与产品的视觉融合:在服饰场景中,打造简约时尚的小型纹样,适配新中式服饰、潮牌服饰及发饰、丝巾、纽扣等配饰,并根据服饰版型调整纹样的大小与布局,兼顾美观性与实用性^[9];在家居场景中,设计大气温婉的纹样,适配软装布艺、陶瓷、家具、装饰画等产品,根据家居产品的功能与视觉特征调整纹样的构图与色彩;在文创场景中,打造小巧精致的纹样,适配文具、伴手礼、文旅纪念品等产品,强化纹样的地域文化标识性^[9];在数字媒体场景中,将重构后的纹样进行矢量化处理,打造数字纹样符号,适配微信表情包、数字壁纸、网页装饰等数字视觉场景,推动纹样的数字化视觉传播。

6 桐乡蓝印花布纹样创新案例分析与启示

6.1 民间优秀创新案例:哀警卫团队的视觉创新实践

国家级非遗传承人哀警卫团队,是桐乡蓝印花布纹样现代创新的典范,其作品《蓝印花布·夜雨》《旋律》等,见图4,提取江南自然元素核心视觉符号,通过简化线条、优化造型转化为现代视觉图形,打破传统对称构图,融入现代留白,坚守蓝白核心色系,兼具传统韵味与现代气息^[5]。团队将创新纹样应用于服饰、文创等多元产品,通过线上线下渠道推广,实现传统纹样活态传承。

图4 哀警卫团队蓝印花布纹样创新作品展示
图片来源:“哀警卫·蓝染画卷交融美韵”中国工艺美术学会官网

6.2 案例对桐乡蓝印花布纹样传承的启示

袁警卫团队的实践提供重要启示:坚守传统核心视觉特征,避免“失魂式”创新;贴合地域文化特色,强化纹样地域辨识度;适配现代生活场景,让传统纹样融入当代生活;推动“工艺+设计”融合,实现非遗传承人与现代设计师双向赋能,提升创新能力与市场竞争力。

7 研究结论与展望

7.1 研究结论

桐乡蓝印花布纹样形成了四大视觉分类体系,承载着深厚的地域、民俗与审美文化内涵,其核心视觉艺术特征体现为蓝白

二元色彩、简约图形造型、均衡对称构图,是现代创新需保留的核心要素。当前纹样面临视觉图形固化、创新形式单一、应用场景狭窄、人才匮乏等困境,从图形提取重构、色彩适配、构图重构、场景适配四个维度开展创新,是推动其现代传承的有效路径,民间案例也印证了“坚守传统、融入现代”的创新逻辑。

7.2 研究展望

未来,需深化视觉设计与地域文化融合,深挖桐乡本土元素,打造专属地域视觉符号;推动校企协同,培育兼具工艺素养与设计能力的专业人才;结合数字技术、AR技术,推动纹样数字化传播与数字文创开发;打造视觉IP,提升市场竞争力,实现艺术价值与市场价值双提升,推动非遗技艺活态传承与可持续发展。

参考文献:

- [1] 袁警卫.生产性保护让桐乡蓝印花布更新迭代[J].艺术市场,2021,15(4):114-115.
- [2] 胡恬静.基于良渚文化的蓝印花布纹样创新设计应用研究[J].西部皮革,2023,45(19):106-108.
- [3] 章郑程.桐乡旅游中的传统技艺蓝印花布文创产品开发[J].丝网印刷,2022,21(21):20-23.
- [4] 桐乡市文化馆.桐乡蓝印花布印染技艺[EB/OL].中国非物质文化遗产网,2025-11-30[2026-03-18].<http://www.ihchina.cn/>.
- [5] 中国工艺美术学会.袁警卫:蓝染画卷交融美韵[EB/OL].2025-03-27[2026-03-18].<https://www.cnacs.org.cn/>.
- [6] 周永丹.邵阳蓝印花布在布艺家具产品中的创新应用研究[D].长沙:中南林业科技大学,2019.
- [7] 浙江省非物质文化遗产保护中心.浙江非遗蓝印花布技艺传承与创新研究[M].杭州:浙江人民出版社,2024.
- [8] 李雨桐.视觉传达设计视角下桐乡蓝印花布纹样创新路径研究[J].包装工程,2024,45(8):345-352.
- [9] 张敏.江南非遗纹样的现代视觉转化——以桐乡蓝印花布为例[J].美术大观,2025,41(1):120-121.
- [10] 徐晓洁.山西河曲民歌职业团体存续现状调查研究[D].乌鲁木齐:新疆师范大学,2015.