

非遗汴绣的信息可视化设计与传播策略研究

毛启骏 万爽^(通讯作者)

常州大学 江苏 常州 213159

【摘要】：汴绣作为国家级非物质文化遗产，其核心价值不仅体现在针法技艺的精准呈现上，更嵌藏于色彩选择与意象表达所构成的视觉叙事体系之中。然而，当前汴绣在数字化传播中普遍存在“技”与“意”分离的问题，信息传递单一且缺乏内在逻辑层次。本文从人文艺术创新的视角出发，提出以视觉叙事为核心的信息可视化设计思路，尝试构建“针法—色彩—意象”三维可视化模型，使汴绣的文化基因从分散的图像数据转化为结构化的叙事知识。在此基础上，探讨跨媒介传播策略，以期在传统手工艺类非遗的数字化转型提供兼具文化深度与传播效度的可行路径。

【关键词】：汴绣；信息可视化；视觉叙事；非遗传播；人文艺术创新

DOI:10.12417/2982-3846.25.07.009

1 引言

汴绣，又称宋绣，因兴起于北宋都城汴京（今河南开封）而得名。据《东京梦华录》记载，当时宫中“文绣院”聚集绣女三百余人，专为皇室绣制服饰与宫廷用品，汴绣由此赢得“宫廷绣”的美誉^[1]。2008年，汴绣被列入国家级非物质文化遗产名录。它以绣工精致、针法细密、格调高雅著称，尤其以“绣中国名画”而独树一帜。然而，在移动互联网时代，观众面对汴绣时往往陷入一种特殊的困境：他们能“看到”一件绣品——知道它“长什么样”，却很难“读懂”——不清楚它“好在哪里”。针法、色彩、意象之间究竟如何构成一件好的汴绣作品，这些问题在现有的图文展示和视频演示中难以得到清晰解答。换句话说，汴绣的“可见性”并不等于“可理解性”。信息可视化设计为解决这一问题提供了新的思路。它不仅仅是将数据变成图片，更是一种将复杂知识转化为直观视觉语言的叙事工具。对于汴绣而言，可视化设计的意义在于：不是让观众被动地看一件绣品，而是主动引导他们理解针法的逻辑、色彩的情绪以及意象背后的文化内涵。本文尝试从视觉叙事的理论视角出发，探索汴绣信息可视化的设计路径与传播策略，力求为传统手工艺类非遗的数字化传播提供一种新的叙事方式。

2 汴绣的视觉语言：一种有待“翻译”的文化叙事

2.1 针法体系：隐于线的技艺逻辑

汴绣的针法极为丰富，既有继承宋代以来的传统针法，如齐针、套针、抢针，也有历代绣工在实践中创新的特色针法，如蒙针绣、悠针、双合绣等。这些针法并非随意的技艺形式，每一种针法都有其特定的视觉功能和审美意图^[2]。例如，齐针用于表现平面的色块，平整细腻；套针适合表现色彩的渐变过渡，层次柔和；而散针则用于表现蓬松的质感，如羽毛、云雾等。然而，普通观众面对一幅汴绣作品时，往往无法识别出这些针法的存在，更不了解每一种针法如何服务于画面整体的表现意图。针法体系如同一套隐形的“技艺语法”，缺乏有效的翻译，就始终停留在“内行看门道，外行看热闹”的尴尬境地。

2.2 色彩美学：宋韵的当代回响

汴绣的色彩基调继承了中国传统绘画特别是宋代院体画的审美趣味，以典雅、含蓄、沉着为主要特点。不同于民间刺绣的浓艳热烈，汴绣的色彩呈现出一种“淡而不薄、艳而不俗”的审美品格。在色彩搭配上，汴绣讲究对比与调和的关系，既有“红绿相间”的对比张力，又有“同色系渐变”的和谐美感。色彩在汴绣中不仅是一种视觉装饰，更承载着情感表达和意境营造的功能。例如，在绣制宋代花鸟小品时，汴绣往往采用淡雅的色调来传达宋画“平淡天真”的美学意境。这些色彩背后的文化意涵，正是可视化设计需要重点呈现的内容。

2.3 意象谱系：从图画到心画的升华

汴绣的一大特色在于以中国历代名画为绣稿，内容涵盖人物、山水、花鸟、走兽等题材，素有“绣中画、画中绣”之说。从北宋张择端的《清明上河图》到当代绣制的《簪花仕女图》《虢国夫人游春图》，汴绣以针线再现了中国绘画经典，同时也形成了自己独特的意象谱系。需要指出的是，汴绣的意象表达并非对绘画的简单复制。绣工在选择针法和配色时，需要在忠实于原作气韵与发挥刺绣媒介特质之间寻找平衡。这种“二次创作”的过程本身就是一个精妙的视觉叙事环节，充分体现了汴绣作为独立艺术门类的价值所在。

3 “针法—色彩—意象”三维可视化的设计框架

3.1 理论依据：信息可视化的叙事转向

传统的信息可视化设计倾向于将对象分解为孤立的“数据点”，再以图表的形式进行重组。这种思路在处理自然科学数据时行之有效，但在面对非遗这类文化对象时，容易陷入“碎片化”的误区。实际上，非遗的价值恰恰在于其整体性和关联性——针法与色彩、色彩与意象之间并不是割裂的存在，而是相互支撑的有机整体^[3]。近年来，人文艺术领域的可视化研究开始强调“叙事性”的引入。文化基因谱系图的构建便是这一思路的典型实践，已有研究通过提取文化遗产的显性与隐性文化基因，构建结构化的基因图谱来实现可视化表达^[4]。同样，

龙泉青瓷的信息可视化设计也从器型、纹样、工艺流程等多维度展开提炼。这些研究提示我们：非遗的可视化不是信息的“陈列”，而是意义的“讲述”。基于此，本文尝试构建“针法—色彩—意象”三维可视化模型。这一模型的核心思路是：不将汴绣分解为相互独立的参数去展示，而是在三者之间建立叙事关联，让观众在理解针法的同时明白它服务于何种色彩效果，在感知色彩的同时理解它指向怎样的意象表达。

3.2 针法可视化：让“看不见的技艺”变得可理解

针法的可视化设计应当采用图解与动态演示相结合的方式。静态图解可以展示每种针法的运针路径和线迹排列规律，使观众直观地看到不同针法在画面结构层面的差异。例如，齐针的平行线排列与抢针的阶梯式排线，在示意图中可以获得清晰区分。动态演示则可以呈现针法的形成过程。汴绣传承人运针时的节奏、力度和方向，是静态图解无法传达的宝贵信息。通过拍摄高清视频并进行慢速、拆解式呈现，可以将“一针一线”的技艺过程可视化，使观众感受到刺绣行为的“时间性”。有学者在湘绣手工艺文化基因谱系图构建研究中指出，以生物学中的基因传承方式类比，有助于整合有效知识数据库，实现对传统手工艺知识的谱系化整理^[5]。针法可视化可以借鉴这一思路，将不同针法按功能进行分类整理，形成“针法族谱”，使观众能够理解针法之间的传承与演变关系。

3.3 色彩可视化：从感性感知到理性分析

色彩可视化设计的核心在于揭示色彩背后的规律与关系。传统的色彩分析通常停留在“提取主色”的层面，但对于汴绣而言，更重要的是理解色彩之间的对比与调和关系，以及每一种色彩在整体画面中的功能定位。可视化手段可以提供多种分析视角。色系聚类图可以展示一件绣品所用颜色的分布结构，揭示主色调、辅助色和点缀色的层级关系；色相对比图可以可视化地呈现冷暖对比、互补对比等配色手法的使用频次与分布位置。更为重要的是，可以将不同的汴绣作品进行横向比较，可视化的展示“宋韵”审美如何在不同的作品中通过具体的色彩选择得到体现^[6]。这种比较有助于观众建立对汴绣色彩美学的系统性认知，而非停留于“看着舒服”的感性判断。

3.4 意象可视化：在符号与意境之间搭建桥梁

意象层面的可视化设计最具挑战性，因为意象涉及的是“意”而非“形”。意象可视化不宜追求“还原”，而应追求“释意”——即解释意象背后的文化符号和情感内涵。具体而言，可以为汴绣中常见的意象母题建立“意象图谱”。例如，“牡丹”意象图谱可以关联它所代表的富贵寓意、与其他元素（如禽鸟、山石）搭配时的常见构图方式，以及汴绣在处理这一意象时惯用的针法与配色。这种图谱的构建需要借助文献研究和传承人访谈完成，可视化后的形式可以采用网络关系图或层次结构图，使每个意象的文化信息和技艺信息形成清晰的关

联。需要强调的是，三个层次的可视化不是独立运作的，而是互为阐释的。一件绣品中某个局部的视觉呈现，应该是针法选择、色彩调配和意象表达的共同结果。可视化设计应当在呈现中建立这种“三位一体”的关联，使观众能够沿着“针法→色彩→意象”的叙事线索，逐步深入理解汴绣的审美逻辑。

4 信息可视化作品的传播策略

4.1 多媒介适配：从屏幕到空间的叙事延伸

信息可视化作品并非只有一种载体。当前非遗传播的媒介生态已呈现出高度融合的特点，综合运用三维全景、H5、VR、AR等技术手段已成为非遗可视化传播的重要方向^[7]。针对不同的传播场景，汴绣可视化作品需要进行相应的媒介适配。在移动端场景中，可开发轻量级的交互式H5作品。例如，“汴绣针法博物馆”小程序，将针法图谱设计为可点击、可放大的互动界面，用户可以在指尖滑动中了解不同针法的特点，并通过动画演示看到针法的形成过程。这类轻应用适合在新媒体平台传播，能够触及更广泛的年轻受众。在展馆场景中，可设计沉浸式的空间装置。例如，将汴绣的意象图谱以投影方式呈现在展墙或地面上，观众步入空间便进入一个由针法网络、色彩色系和意象符号构成的文化场域。已有研究提出，数字博物馆可以通过非遗场景策展、视听符号加持、数字技术交互等环节实现沉浸式传播^[8]。汴绣可视化设计可以借鉴这一思路，为线下展览赋予更强的叙事张力和沉浸感。

4.2 分层叙事：面向多元受众的内容组织

不同受众的信息需求和理解能力存在差异。传播学研究表明，基于不同受众需求定制传播内容，可以显著提升传播效果。因此，汴绣可视化作品需要进行分层设计^[9]。面向大众群体时，可视化应着重呈现“趣味性”和“可读性”，用生动的图解和简明的文字说明引导观众进入汴绣的世界；面向专业群体（如设计专业学生、文化遗产从业者）时，可视化应提供更为系统和深入的信息结构，包括针法参数、色度数值和意象源流考据，使其同时具备教育工具和研究资料的功能。这种分层设计有助于汴绣可视化作品突破单一受众圈的局限，在不同人群中建立传播影响力。

4.3 故事嵌入：让可视化成为文化叙事的载体

单纯的信息展示很难引发情感共鸣。汴绣可视化设计应当嵌入更具叙事张力的内容。例如，可以在可视化图谱中加入汴绣传承人的口述片段，观众点击某个针法节点时，便能听到传承人讲述该针法的来历和个人的运用心得。还可以将汴绣作品中的人物故事进行可视化呈现——绣品中的侍女、仕女、历史人物背后往往有着丰富的文化典故，将这些典故与图像元素进行关联标注，可以使绣品从“好看的画”变成“有故事可讲的画”。正如有学者所指出，从叙事学角度而言，非遗传播在某种程度上也是一种叙事过程，叙事场的建构能够为非遗传播提

供活态化的空间,使非遗传播更加立体生动。信息可视化设计恰恰为这种叙事提供了形式上的支撑——将隐性的知识转化为显性的视觉语言,使叙事不再是抽象的文字描述,而成为用户可以主动探索、交互参与的“视觉故事场”。

5 结语

信息可视化设计对汴绣的意义,不在于提供更丰富的图像数据,而在于提供一种新的观看和理解方式。本文提出的“针法—色彩—意象”三维可视化框架,尝试突破传统非遗数字化传播中“信息陈列”的惯性思维,从视觉叙事的角度重构汴绣的知识体系。当针法不再是抽象的技艺名称,而被呈现为有逻辑

的视觉语言;当色彩不再是感性的审美判断,而被揭示为有规律的结构关系;当意象不再是孤立的视觉元素,而被串联为有脉络的文化谱系——汴绣的价值便不再需要借助“非遗”的名号来背书,它自身就能成为一个可以被理解、被欣赏、被传播的文化故事。当然,本文所提出的设计框架尚停留在理论构想阶段。如何将针法、色彩、意象三个维度的数据有效地采集和整合,如何在这一框架下开发出可供用户验证的实际作品,是后续研究需要进一步推进的工作。让古老的汴绣在信息时代绽放新的生机,这既是对非遗保护的承诺,也是对文化传承的责任。

参考文献:

- [1] 张莹.汴绣艺术研究与传承发展[M].北京:居家生活出版社.
- [2] 开封大学学报编辑部.汴绣的色彩艺术探析[J].开封大学学报,2025(01).
- [3] 中原非物质文化遗产汴绣的传承与创新[J].美与时代(上),2023(10).
- [4] 龙泉青瓷非物质文化遗产的信息可视化设计[J].设计,2023(16).
- [5] 刘宗明,王艺潼.湘绣手工艺文化基因谱系图构建及设计应用[J].包装工程,2024(02).
- [6] 非遗叙事场的建构探析——以开封汴绣为例[J].美与时代(上),2023(08).
- [7] 媒介融合背景下非遗造纸技艺的可视化传播研究[J].造纸科学与技术,2025(12).
- [8] 基于数字影像的湘西苗画非物质文化遗产适应性传播模式构建[J].艺海,2025(06).
- [9] 非物质文化遗产数字化传播的反思[J].民族艺术研究,2021(06).