

传统鲁绣艺术的当代重塑与创新设计探析

董芳琳 袁本壮

烟台科技学院 山东烟台 265600

摘要: 鲁绣作为山东省代表性传统民间刺绣工艺,蕴含着丰富的地域文化内涵和独特的艺术风格。但随着时代变迁,传统鲁绣面临着失传的危机。本文在总结传统鲁绣的特征基础上,提出从图形、色彩和工艺三个角度提取设计元素,并探讨了直接法、间接法和再创造法三种鲁绣创新设计思路,期望为传承和创新鲁绣艺术提供一些思路和方法。

关键词: 鲁绣;设计元素;创新设计;文化传承

一、绪论

鲁绣是我国历史文献记载中最早的绣种之一,源于山东半岛,距今已有2000多年的历史。独具齐鲁地区文化艺术特征,传承了当地厚重的人文内涵和浓郁的地方气息。鲁绣历经几个世纪的发展,形成了自身鲜明的艺术风格,如绣品底料厚实、绣线结实、色彩鲜对比强烈、图案写意性强等特点。但随着时代变迁,鲁绣产业逐渐没落,优秀的地方手工艺艺术面临失传的危机。

在当今多元化发展的新时期,传统工艺必须顺应时代潮流,具备现代意识,才能焕发新的生命力。对于鲁绣这一非物质文化遗产,如何在传承的基础上创新发展,使之与现代生活融合,成为一个亟待解决的问题。鲁绣的传承和创新,既需要对其内在的文化精神有深刻的认知,也需要在外在形式上具有时代性。只有将传承和创新两者有机结合,才能使鲁绣在新时代背景下充满活力,从而推动中华优秀传统文化的振兴和发展。

二、传统鲁绣的核心元素

1. 图形元素

传统鲁绣的图形元素大多采用中国传统的吉祥纹样,包括动植物、神话传说、书法名画、自然风景以及山东地方戏曲或器物等题材。这些图案都蕴含着人们对美好生活的期许和祈福寓意。在提取鲁绣图形元素时,应注重图形的关联性、均衡性和对比性,突出其代表性和象

征性,尽量完整体现鲁绣的文化内涵。

2. 色彩元素

传统鲁绣的配色大胆鲜明,多采用纯正的红、黄、绿、蓝、紫、黑等高饱和、高纯度的色彩对比搭配,如“五彩配艳蓝”“黑底衬五彩”等,充分体现出当地人民热情奔放、积极向上的生活态度。此外,“退晕”即通过不同色彩和针法的过渡来呈现渐变色彩的手法,在鲁绣中也运用颇多。因此在提取色彩元素时,应尽量保留这些特色配色方式和工艺手法。

3. 工艺元素

鲁绣善于灵活运用多种针法,结合编、结、钉、盘金等多种工艺手段,使绣品肌理丰富,立体层次感强。常见的针法有平针、套针、割绣、打籽、钉线、编绣、缠针等。这些工艺独具鲁绣的地域特色,决定了鲁绣作品粗犷豪放、质朴大气的艺术风格。在提取工艺元素时,应优先选择最具代表性的传统绣法,以彰显手工艺艺术的独特魅力。

三、传统鲁绣的创新设计思路

1. 直接法

直接法是指将传统鲁绣的图案或绣品直接应用于现代产品设计中,作为局部装饰元素。这种再现性的设计方式易于保持鲁绣的原汁原味,直观传递其艺术内涵和文化底蕴。常见的直接法运用形式有鲁绣绣片拼贴、图案直接嵌入等。

直接法虽然具有保留鲁绣本真风貌的优点,但也存在一定的局限性。由于直接沿袭了传统工艺和图案元素,设计风格相对单一,需要根据产品使用场景和目标群体的需求进行适当把控,避免造成突兀拼贴或者风格冲突的情况。因此,直接法更适用于一些传统文化氛围较浓的产品设计,如传统服饰、工艺品赏玩品等。

2. 间接法

间接法是将传统鲁绣的纹样或典型色彩元素进行提

基金项目: 山东省艺术科学重点课题“符号与记忆—山东省传统鲁绣元素创新设计研究”(L2023Q04190233)

作者简介:

董芳琳(1996-),女,烟台科技学院,研究方向:艺术设计、视觉传达设计。

袁本壮(1995-),男,烟台科技学院,研究方向:艺术设计、环境设计。

取,然后通过重复、解构或重组的方式进行二次创作,赋予鲁绣以新的视觉形式。这种方法打破了鲁绣的传统禁锢,使其在现代产品中的应用风格更加灵活多变。

(1) 单纹样间接运用

常见的做法是对鲁绣单位图案内的元素进行分析,简化、提炼或抽离出单独纹样,再通过重复的设计手法创新应用,如整齐排列复制、二方连续或四方连续组合等。

(2) 多纹样间接运用

是指将鲁绣作品中的多个纹样元素抽象化后,重新编排组合,形成新的独立图案。这种方法应遵循“多样统一”原则,注重各纹样元素在视觉层次和完整性上的协调性。

间接法的优势在于可以最大限度发挥设计师的主观能动性,使传统鲁绣与现代设计理念有机融合,为鲁绣注入新的审美与文化内涵。但也需要准确把握鲁绣的符号寓意,在形式创新的同时不失其传统精神。

3. 再创造法

再创造法是对传统鲁绣图案的夸张与变形,或将鲁绣技艺与新材料、新工艺相融合,实现跨界创新设计。这种方法常常难以直观辨识出鲁绣的本来面目,但蕴含了鲁绣精华与现代设计理念的完美结合。

(1) 图案的夸张与变形

可以对鲁绣图案的形体、构图、色彩等视觉元素进行加工变形,如扭曲、拉伸、变换大小比例等,赋予鲁绣以全新的审美体验。

(2) 与新材料新工艺的融合

例如将经典鲁绣图案数字化,通过3D打印、雕刻、压印等现代工艺呈现出来;或者将鲁绣工艺移植到新型材料如金属、陶瓷、塑料等上,实现创新的视觉效果。

再创造法具有极强的时代性和表现力,可以将传统鲁绣完全融入当代设计语境,为这一古老手工艺注入新的活力。但也容易过度离析鲁绣的本真元素,需要对其文化内核有深刻的理解和把握。

四、鲁绣元素在现代设计中的创新应用实践

传统鲁绣在经历了长期的低迷之后,近年来随着人们对非物质文化遗产保护意识的增强,鲁绣艺术开始重新受到关注和重视。如何将璀璨的传统文化底蕴注入现代设计,在继承传统的同时实现创新发展,成为摆在鲁绣传承人和设计师们面前的一个重要课题。鲁绣元素在现代设计中的创新应用,主要体现在服饰、家居用品和文创产品等领域。

1. 服饰领域

通过拼接、绗缝等工艺,将鲁绣绣片应用于服装局

部,如前胸、后背、袖口等,起到装饰作用,如图1所示。这种直接法运用最大程度地保留了鲁绣的手工质感和工艺特色,但也存在一定的局限性,比如与服装整体风格的协调问题。

提取鲁绣图案的色彩和构图元素,将其数字化后移植到服装面料上,实现传统与现代的跨界融合。这种间接法的运用使鲁绣元素能够更自由、更富创意地融入当代服饰设计,满足不同审美需求。比如可以将鲁绣热情大胆的色彩与服装面料进行搭配,营造出张扬个性的时尚氛围;或借鉴鲁绣构图的对称之美,设计出简约大方的服装图案。

借鉴鲁绣精神,将其粗犷、大气的艺术气质展现在男装中,或运用其精美、精巧的特点于女装设计。这属于再创造法的一种体现,将鲁绣的内在精神融入设计理念,通过夸张、变形等手法,赋予服装产品独特的文化内涵。例如在男装设计中,可采用鲁绣笔挺有力的线条,勾勒出棱角分明的造型;在女装中,则可模糊化鲁绣精细绵密的针法,形成柔美流畅的款式。

2. 家居用品

以传统鲁绣作品为原型,将其图案通过数字印花等工艺印制到家纺产品如桌布、床品等。这是直接法在家居用品领域的典型应用,由于保留了鲁绣原有的图案元素,因此能够很好地传达其文化寓意,为家居环境增添民族气息。

借鉴并现代化处理鲁绣图案构图,将其应用于家具、地毯等家居软装装饰设计中。借鉴鲁绣的工艺技法,如编绣、钉线等,并融入新型材质,设计创新的家居装饰小品。这就属于再创造法的范畴了,将鲁绣独特的手工艺技术予以创新性转化,开发出富有鲁绣特色的新型家居装饰品。

3. 文创产品

提取鲁绣经典图案元素,移植到小型文创产品如书签、笔记本、杯垫等。这是直接法在文创产品领域的常见应用,巧妙地将优秀的鲁绣纹样元素融入日常生活用品,让传统文化自然流淌在现代生活之中。

借鉴鲁绣针法特点,进行抽象化创意设计。这种间接法的运用体现了设计师的创意思维,通过对鲁绣特有针法的形态特征进行高度抽象化处理,赋予产品别样的视觉艺术魅力。

将鲁绣艺术融入动漫、游戏等数字媒体领域,开发相关的电子文创产品,培育鲁绣符号的时尚品牌。这无疑属于再创造法的高级形式,将鲁绣的视觉符号和文化内涵数字化、虚拟化,并孵化成一个全新的文化IP。

综上所述,无论是直接法、间接法还是再创造法,

鲁绣艺术在服饰、家居和文创等诸多现代设计领域有创新应用空间。传统的延续需要创新的注入，创新的发展也须植根于传统的土壤。只有将鲁绣的丰富文化内涵和精湛工艺技艺很好地融会贯通，并与现代设计理念有机结合，鲁绣艺术才能在新时代焕发出新的光彩。

五、传统鲁绣创新发展的思考

1. 坚持创新理念，与时俱进

任何传统文化的传承发展都需要与时代同步、不断创新。对于鲁绣来说，要在坚持民族特色和地域特征的基础上，主动融入现代设计理念和时尚元素，实现创新转型。既要保留鲁绣独有的图案、色彩、工艺等核心元素，又要赋予其新的审美体验和内涵，使之与现代生活方式相融合。

传统的延续需要借助创新的力量，创新的发展也须植根于传统的土壤。鲁绣创新设计应当遵循“取其精华，去其糟粕”的原则，对鲁绣艺术进行适度提炼，保留其精髓部分，剔除一些已经过时的陈旧内容。同时注入现代设计语言，使传统文化元素焕发出新的生命力。在图案设计上，可以借鉴鲁绣构图的对称美学；在色彩运用上，可以遵循鲁绣鲜艳对比的特点，但推陈出新，使用当代流行的色彩组合等。

鲁绣创新过程中也要主动融入现代科技手段，充分利用数字化、虚拟化等新型技术与传统手工艺相结合，拓展鲁绣的艺术表现形式。例如可以将鲁绣元素数字化后移植到动漫游戏中，或借助3D打印等尖端技术制作新型鲁绣艺术品等。

2. 注重传统文化的挖掘提炼

鲁绣承载了丰富的齐鲁文化底蕴，蕴含着人们对美好生活的期许、吉祥祝愿和审美情趣。在进行创新设计时，必须深入挖掘鲁绣背后所蕴含的地域文化符号，提炼其精神实质，使新的设计作品不只是表面的视觉形式，还能传达出鲁绣所承载的人文情怀。

鲁绣艺术孕育于齐鲁大地，深受当地农耕文化和儒家文化的熏陶。其图案寓意吉祥，体现了人们祈求生活安康、子孙兴旺的愿望；用色鲜艳大胆，折射出齐鲁人民质朴热情的性格气质；构图对称工整，彰显了儒家文化中的中庸之道理念等。这些文化元素都是鲁绣创新设计中不可或缺的精神内核。

3. 重视设计人才培养

鲁绣创新发展需要一批对传统工艺有深刻理解，又具备现代设计意识的复合型人才。一方面要重视手工艺传承，培养一批鲁绣非遗传承人；另一方面也要加强艺术设计人才培养，使他们熟悉鲁绣文化内涵。对于鲁绣非遗传承人的培养，关键是要重视“传帮带”的传统

模式，使绣艺精华可以源源不断传承下去。同时也要注意理论知识的学习，使传习人能够全面了解鲁绣的文化内涵、工艺流程、发展历程等，增强对这门手工艺的理解和热爱。

而在艺术设计人才的培养方面，高等院校可以开设鲁绣文化相关的课程，向学生系统地介绍鲁绣的发展历史、艺术特色、文化内涵等，并传授一些基础的鲁绣工艺技能，使他们对鲁绣文化有一个全面了解。同时还要加强现代设计理念和创意技巧的培训，使学生能够将鲁绣元素与现代设计语言巧妙融合，创作出文化内涵的优秀作品。

4. 加强文化传播和品牌建设

鲁绣创新设计取得一定成果后，必须加强文化传播和品牌建设，提高其知名度和影响力。可以利用新媒体、展会、发布会等多种宣传渠道，全方位展示鲁绣的独特魅力和文化价值，扩大其社会影响力。在文化传播过程中，要着力塑造鲁绣文化符号，使之成为富有文化内涵的时尚符号和文创IP。可以对鲁绣中具有代表性的图案元素、构图手法、用色特征进行提炼，形成系列特色的视觉符号。并通过多种载体的运用，如动漫游戏、新媒体营销、衍生产品开发等，将这些符号推广出去，使其在全球范围内得到认知和认同，成为具有鲁绣文化基因的国际时尚符号。

结语

传统鲁绣是中华民族宝贵的非物质文化遗产。在新的时代背景下，如何让这一古老手工艺焕发新的生机，是一个需要长期探索的课题。本文尝试从设计元素提取、创新设计思路等角度，对鲁绣的创新发展路径进行了探讨，希望能为传承和弘扬鲁绣文化贡献一份力量。传统与现代的融合需要长期的实践和沉淀，鲁绣的创新之路任重而道远，需要全社会的大力支持和共同努力。

参考文献

- [1] 刘玮. 鲁绣传承与发展问题研究[J]. 科技经济导刊, 2020.
- [2] 张文政, 任松芹. 数字赋能视域下鲁绣的档案式保护研究[J]. 兰台世界, 2021.
- [3] 李群英. 文创背景下鲁绣产品的创新与设计[J]. 纺织报告, 2020.
- [4] 许崇岫. 浅析鲁绣的艺术特色[J]. 时代文学, 2008(4): 149-149.
- [5] 许崇岫. 鲁绣的演变及影响——从威海地区的刺绣看鲁绣的传承与发展[J]. 管子学刊, 2007(4): 123-126.