

基于晋祠圣母殿宋代彩塑服饰纹样的文创产品设计的创新研究

张 钰 贾红杏*

太原师范学院 山西晋中 030600

摘 要: 晋祠圣母殿宋代彩塑作为宋代雕塑艺术与服饰文化的集大成者,其服饰纹样承载着丰富的历史文化内涵与艺术审美价值。本文以晋祠圣母殿宋代彩塑服饰纹样为研究对象,通过实地调研、文献梳理等方法,系统分析纹样的类型特征、文化寓意与艺术风格。针对当前相关文创产品设计中存在的同质化严重、文化内涵挖掘不足、实用性与审美性失衡等问题,提出“文化解码—元素提取—创新转化”的设计路径,并从纹样重构、材质融合、功能拓展三个维度探索创新设计方法。

关键词: 晋祠圣母殿;宋代彩塑;服饰纹样;文创产品

引言

在文化自信战略背景下,传统文化元素的创造性转化与创新性发展成为文创产品设计的核心导向。晋祠作为中国现存最早的皇家祭祀园林,其圣母殿内的宋代彩塑是中国古代雕塑艺术的瑰宝,被誉为“东方维纳斯”。这些彩塑不仅在雕塑技法上展现了宋代的艺术成就,其服饰纹样更是宋代社会等级制度、审美风尚与文化信仰的直观体现,晋祠相关文创产品多集中于简单的图像复制与符号堆砌,对服饰纹样的文化内涵挖掘不深,设计形式单一,难以满足消费者对文化体验与审美品质的双重需求^[1]。本文基于此,从纹样解析、设计问题、创新路径与实践应用四个方面展开研究,旨在构建传统文化元素与现代文创设计的有效衔接机制。

一、晋祠圣母殿宋代彩塑服饰纹样的解析

(一) 纹样的类型划分

通过对晋祠圣母殿43尊宋代彩塑(包括圣母像1尊、侍女像42尊)的实地调研与图像采集,结合《宋会要辑稿》《东京梦华录》等相关文献记载,将其服饰纹样按功能与题材分为三大类:一是等级标识类纹样,主要应用于圣母像及高级侍女的服饰上,以宝相花、龙纹、凤纹为主。其中,圣母像所着的翟衣上装饰有五翟翟鸟纹,翟鸟数量与排列方式严格遵循宋代宫廷礼服制度,彰显

其尊贵的身份地位;高级侍女服饰上的宝相花则通过花瓣层次的叠加与色彩的搭配,体现其等级高于普通侍女。二是装饰美化类纹样,广泛应用于各类侍女的襦裙、披帛、腰带等服饰部件,以卷草纹、云纹、缠枝纹、花卉纹为主。卷草纹以流畅的曲线为基础,缠绕延伸,展现出灵动飘逸的美感;云纹则形态多样,或呈团状,或呈流云状,与服饰的动态线条相得益彰;缠枝纹以藤蔓为骨架,缠绕花卉、枝叶,寓意生生不息。三是吉祥如意类纹样,这类纹样融入了宋代人的文化信仰与美好祈愿,如石榴纹寓意多子多福,莲花纹寓意纯洁高雅,牡丹纹寓意富贵吉祥,常见于侍女的领口、袖口、裙摆等细节部位。

(二) 纹样的文化内涵

晋祠圣母殿宋代彩塑服饰纹样的形成与宋代的社会文化背景密切相关,承载着丰富的文化内涵。一方面,纹样的等级性体现了宋代严格的封建等级制度。宋代统治者对服饰的款式、色彩、纹样都制定了严格的规定,不同等级的官员与平民在服饰上有明确的区分,这种等级制度在彩塑服饰纹样中得到了充分体现。圣母像的翟鸟纹、龙纹等纹样是皇权与神权的象征,而普通侍女服饰上的简单花卉纹则体现了其平民身份。另一方面,纹样的审美风尚反映了宋代文人雅士的审美追求。宋代社会重文轻武,文人阶层的崛起推动了审美风尚的转变,从唐代的雄浑壮丽转向宋代的清雅内敛。彩塑服饰纹样中的卷草纹、云纹等多以简洁流畅的线条为主,色彩淡雅柔和,体现了宋代“简约雅致”的审美理念。此外,纹样中的吉祥如意类纹样则反映了宋

课题项目: 编号: SYJYSYC-2533; 项目负责人: 张钰;
项目名称: 太原师范学院《基于晋祠圣母殿宋代彩塑服饰纹样的文创产品设计的创新研究》

代民众对美好生活的向往，是宋代民俗文化与精神信仰的载体。

（三）纹样的艺术特征

晋祠圣母殿宋代彩塑服饰纹样具有鲜明的艺术特征，主要体现在三个方面：一是线条的流畅性与韵律感。纹样多采用曲线线条，如卷草纹的缠绕曲线、云纹的飘逸曲线，线条流畅自然，富有韵律感，与彩塑服饰的褶皱线条完美融合，增强了服饰的立体感与动态美。二是构图的对称性与均衡性。等级标识类纹样如宝相花、翟鸟纹多采用对称构图，体现出庄重典雅的美感；装饰美化类纹样则多采用均衡构图，通过纹样的疏密排列与大小变化，营造出和谐统一的视觉效果。三是色彩的协调性与象征性。彩塑服饰纹样的色彩以红、绿、蓝、黄等为主，色彩搭配协调柔和，符合宋代的审美风尚。同时，色彩也具有一定的象征性，如黄色象征皇权，红色象征喜庆吉祥，绿色象征生机活力。

二、晋祠圣母殿宋代彩塑服饰纹样文创产品设计现状与问题

（一）设计现状

当前，晋祠景区及相关文化机构推出了一批以宋代彩塑为主题的文创产品，涉及文具、饰品、家居用品等多个品类。其中，运用服饰纹样元素的文创产品主要包括以下几种类型：一是图像复制类产品，如印有服饰纹样的明信片、书签、帆布包等，这类产品直接将纹样图像印刷在产品表面，设计成本低，生产周期短，是当前市场上的主流产品；二是符号提取类产品，如将卷草纹、云纹等简单提取后，应用于钥匙扣、项链、耳环等饰品设计中，这类产品在纹样提取上有所简化，但仍缺乏对文化内涵的深入挖掘；三是功能结合类产品，如将纹样元素与笔记本、茶杯、雨伞等实用产品结合，在满足实用功能的同时，融入传统文化元素^[4]。

（二）存在的主要问题

尽管晋祠圣母殿宋代彩塑服饰纹样文创产品已有一定的市场基础，但在设计与开发中仍存在诸多问题，主要表现在以下几个方面：一是文化内涵挖掘不足，同质化严重。多数产品仅停留在纹样的表面复制与简单提取，未深入挖掘纹样背后的文化寓意与历史背景，导致产品缺乏独特的文化辨识度，与其他传统文化主题的文创产品差异不大，难以形成核心竞争力。二是设计形式单一，创新性不足。产品多以平面印刷、简单雕刻等形式呈现，缺乏对纹样元素的重构与创新，难以适应现代消费者多

样化的审美需求。同时，产品类型较为传统，缺乏与现代生活方式相契合的创新产品，如智能文创、互动体验类文创等。三是实用性与审美性失衡。部分产品过于注重文化符号的堆砌，忽视了产品的实用功能，导致产品实用性差，难以被消费者日常使用。

三、晋祠圣母殿宋代彩塑服饰纹样文创产品的创新设计路径与方法

（一）创新设计路径

针对当前晋祠圣母殿宋代彩塑服饰纹样文创产品设计中存在的问题，本文提出“文化解码-元素提取-创新转化”的三阶创新设计路径。第一阶段为文化解码，通过实地调研、文献梳理、专家访谈等方式，深入解析服饰纹样的历史背景、文化寓意、等级制度与审美风尚，挖掘纹样背后的核心文化价值，为后续设计提供文化支撑^[5]。第二阶段为元素提取，在文化解码的基础上，运用解构主义的方法，对纹样的线条、色彩、构图等核心元素进行提取与简化。第三阶段为创新转化，将提取的纹样元素与现代文创产品的功能、形态、材质相结合，通过纹样重构、材质融合、功能拓展等方式，实现传统文化元素与现代设计的有机融合，打造兼具文化内涵、审美价值与实用功能的文创产品。

（二）纹样重构：传统与现代的视觉融合

纹样重构是实现传统纹样现代转化的核心方法，通过对提取的纹样元素进行重组、变形、叠加等处理，打造具有现代视觉效果的新纹样。一是重组构图，打破传统纹样的对称或均衡构图方式，采用不对称构图、渐变构图、重复构图等现代构图手法，使纹样更具动感与时尚感。二是变形处理，对纹样的线条与形态进行夸张、简化或抽象处理，使其更符合现代审美需求。三是色彩重构，突破宋代服饰纹样的传统色彩搭配，融入现代流行色彩，或采用单色、双色等简约的色彩方案，使纹样更具现代时尚气息。例如，将传统的红、绿配色改为莫兰迪色系，提升产品的高级感与审美品质。

（三）材质融合

材质的选择直接影响文创产品的质感与文化表达，通过传统工艺与现代材料的融合，能够提升产品的品质与创新性。一是传统工艺的现代应用，将宋代的刺绣、缂丝、陶瓷等传统工艺与文创产品设计相结合，展现传统工艺的精湛技艺。例如，在帆布包设计中采用刺绣工艺呈现宝相花纹样，使产品兼具实用性与工艺美感；在陶瓷茶杯设计中运用宋代汝窑的开片工艺，搭配简化的

云纹，打造具有宋代雅致风格的现代茶具。二是现代材料的创新运用，采用金属、玻璃、亚克力、3D打印材料等现代材料，结合传统纹样元素，打造具有现代科技感的文创产品。例如，运用3D打印技术制作卷草纹造型的台灯灯罩，通过光影效果展现纹样的灵动美感；采用亚克力材料制作云纹书签，利用其透明质感营造出轻盈飘逸的视觉效果。

结语

晋祠圣母殿宋代彩塑服饰纹样作为宋代文化的重要载体，具有丰富的文化内涵与艺术价值，为文创产品设计提供了宝贵的灵感源泉。本文通过对纹样的类型、文化内涵与艺术特征的系统解析，指出了当前相关文创产品设计中存在的同质化严重、文化内涵挖掘不足等问题，提出了“文化解码—元素提取—创新转化”的创新设计路径，并从纹样重构、材质融合、功能拓展三个维度探索了具体的设计方法。通过设计实践案例验证了该路径与方法的可行性，证明了深入挖掘传统文化元素的核心价值，并与现代设计理念相结合，能够打造出兼具文化内涵、审美价值与实用功能的文创产品。

参考文献

- [1] 尚彩慧. 晋祠彩塑服饰AR展示策略研究与多模态交互[D]. 太原理工大学, 2024.
- [2] 蔺智欣. 以晋祠彩塑角色造型设计为基础的虚拟展示研究[D]. 西安理工大学, 2021.
- [3] 王丽雯. 山西宋塑美学研究[D]. 山西大学, 2021.
- [4] 郭彤. 宋代晋祠彩塑元素在Q版表情包中的应用设计[D]. 青岛科技大学, 2021.
- [5] 郑奇东. 浅析晋祠彩塑人物兼论我的创作[D]. 辽宁师范大学, 2019.
- [6] 郭浩. 晋祠圣母殿宋代彩塑人物服饰文化研究[D]. 太原理工大学, 2017.
- [7] 焦艳军. “晋祠圣母殿彩塑”研究[D]. 南京大学, 2017.
- [8] 张瑞. 晋祠彩塑中的人物形象与服饰研究: 宋代社会文化的镜像[J]. 天工, 2025, (05): 9-11.
- [9] 王娜娜. 晋祠圣母殿彩塑的美学分析[J]. 天工, 2024, (10): 94-96.
- [10] 李伟, 沈兰. 读塑·初中雕塑欣赏课教学策略研究——以《晋祠彩塑“生动美”》为例[J]. 美术教育研究, 2019, (04): 112-113.