

青铜纹样服饰转译

——以 56 个民族婚服与礼服刺绣设计为例

李子瑜

东北财经大学

摘要: 青铜器上的纹样是中国古代造物艺术里非常有代表性的视觉素材, 不仅承载着礼制社会的秩序感, 装饰效果和符号意义也很突出。而我国各民族的传统服饰, 则是靠着剪裁、配色、刺绣和配饰, 来展现族群身份、审美偏好以及礼仪风俗。这项设计实践主要选取了青铜器上的动物、几何以及人物场景纹样, 把它们和 56 个民族的婚服、礼服版型结合起来, 尝试摸索传统纹样在刺绣设计里的转化路径。青铜纹样不能简单照搬整器的图案直接绣在衣服上, 通常需要经过局部截取、线稿简化、刺绣工艺处理以及与特定部位的匹配, 才能和民族服饰原有的结构相融。通过对云雷纹、弦纹、涡纹、鳞纹、夔龙纹、凤鸟纹、简化兽面纹、窃曲纹、蟠螭纹、宴乐纹和狩猎纹等元素进行二次设计, 尝试在守住民族服饰辨识度的前提下, 让服装看起来更有礼仪感, 视觉层次也更丰富, 文化意蕴也能更深一些。

关键词: 青铜器纹样; 民族服饰; 刺绣设计; 婚服; 礼服; 文化创新

DOI: 10.65976/3106-1540.2026.03.011

Translation of Bronze Pattern Clothing

——Taking embroidery design of wedding dresses and formal attire of 56 ethnic groups as an example

Li Ziyu

Dongbei University of Finance and Economics

Abstract: The patterns on bronze ware are very representative visual materials in ancient Chinese creative art. They not only carry the sense of order in the ritual society, but also have prominent decorative effects and symbolic meanings. The traditional costumes of various ethnic groups in our country rely on cutting, color matching, embroidery, and accessories to showcase ethnic identity, aesthetic preferences, and etiquette and customs. This design practice mainly selected animal, geometric, and character scene patterns on bronze ware, combined them with 56 ethnic wedding and formal dress patterns, and attempted to explore the transformation path of traditional patterns in embroidery design. I realized during the design process that bronze patterns cannot be simply copied from the overall design and embroidered directly on clothes. Usually, they need to be partially cut, thread simplified, embroidered, and matched with specific parts in order to blend with the original structure of ethnic costumes. By redesigning elements such as cloud and thunder patterns, string patterns, vortex patterns, scale patterns, kui dragon patterns, phoenix and bird patterns, simplified animal face patterns, stolen melody patterns, coiled chi patterns, banquet music patterns, and hunting patterns, we attempt to make the clothing look more ceremonial, visually rich, and have deeper cultural connotations while maintaining the recognition of ethnic costumes.

Keywords: Bronze ware patterns; Ethnic costumes; Embroidery design; Wedding attire; full dress; cultural innovation

青铜器和民族服饰,乍一看好像分属两个完全不同的领域。前者大多躺在博物馆里,是考古和艺术史研究的对象;后者却渗透在日常起居、节庆活动和婚俗文化当中。不过换个角度看,它们其实都在依赖纹样来传递文化信号。青铜器上的兽面纹、云雷纹、夔龙纹、凤鸟纹等,结构非常稳定,象征意味也很明确;而民族服饰里的刺绣、织锦、银饰和色彩组合,同样在长期的生活里形成了一套很有族群辨识度的视觉体系。

最近几年,关于青铜纹样和服装设计的研究多了起来,大家开始重视它在服装里的文化和设计双重价值。比如有学者专门盯着三星堆的青铜纹样,提出要将其造型、纹饰和现代服装创意结合,以此挖掘它的文化、艺术和创新潜力^[1];还有研究从文创开发的角度,探讨了楚式青铜器在“器形纹饰提取”和“历史典故解读”方面的转化办法^[2]。这些成果为把青铜纹样带进民族礼服和婚服刺绣设计,提供了不少理论上的启发。

不过有一点需特别注意,民族服饰不是一张随便涂抹的白纸。它里面既有固定的剪裁逻辑,也牵扯到地域环境、礼俗规矩、审美习惯和手工技法。青铜纹样要想加进去,必须先了解这些服饰的形制和文化背景,不然很容易变成生硬的符号堆砌。本文围绕“青铜纹样的服饰转译”展开,重点研究传统纹样怎么通过刺绣工艺融入婚服与礼服设计,后面也会结合具体的设计图和文字分析来做进一步说明。

一、研究思路与设计方法

本次设计主要顺着“纹样分析—服饰适配—刺绣转化—视觉呈现”这条线往下走。先是依照青铜器纹样的外在形态,把它们大致分成动物、几何以及人物场景这三类。接着对照56个民族婚服和礼服的常见版型,比对哪些纹样适合放在衣服的哪个位置。原本铸在青铜器上的纹饰凹凸感很强,直接拿来用肯定不行,需要把它们处理成线性、扁平化且适合刺绣的图稿。最后选了几个代表性的设计案例,具体说明这些纹样在不同民族服饰上的应用逻辑。

在处理设计资料时,借鉴了传统手工艺保护的思路。联合国教科文组织曾提到,保护非物质文化遗产不光是留住物件本身,更要紧的是保护与之相关的知识、技艺和传承脉络^[3]。把青铜纹样搬到衣服上不能只是简单的图案挪移,要重视背后的工艺转换和文化再生。比如有些纹样看着挺复杂,但如果只用平面刺绣去表现,反而失去了青铜器的厚重感,这就需要找平衡点。

(一) 纹样筛选原则

青铜纹样浩如烟海,但不是每一个都适合往衣服上绣。挑选的时候主要看几个点:线条清不清晰、局部结构好不好看、绣起来难不难,以及寓意跟婚礼或礼服搭不搭。像云雷纹,就常拿来做连续的镶边;弦纹适合用来分割衣服的结构线;涡纹放在裙摆或披肩上效果不错;凤鸟纹自带吉祥属性,很适合婚服;而简化后的兽面纹,更倾向于把它用在礼服的中心位置做点缀。

(二) 服饰适配原则

图样要顺着衣服的结构走,不能乱放。比如长袍类的,则安排在袍边、前襟和腰带这些地方,做成连续的图案;裙装的话,多在裙摆、围腰和披肩上下功夫。遇到那些银饰特别多的民族,比如苗族,会把青铜纹样做得精致小巧一点,做成胸牌、头饰或者配件上的装饰。这么做主要是为了避免纹样和原有服饰“打架”,看着不那么生硬。

二、青铜器纹样的服饰转译方式

把纹样从冷冰冰的金属器物搬到柔软的布料上,媒介变了,处理逻辑也得变。金属纹饰讲究铸造的体量感和整体的秩序感,而刺绣得看线条走得好不好、

针脚密不密、颜色搭不搭,还得考虑穿在人身上动起来的效果。转化的核心,其实就是把那些厚重的器物装饰,拆解成适合服装的平面语言。

(一) 动物纹的局部化处理

动物纹视觉冲击力最强,最容易成为焦点。像兽面、夔龙、凤鸟、蟠螭还有小鸟纹,象征意义和装饰性都很强。之前有研究提到三星堆的纹样能给现代设计提供很多灵感^[4],笔者深有体会。在这次设计里,笔者认为凤鸟纹温婉大气,跟婚服的气质很合;夔龙纹和蟠螭纹线条连贯,沿着衣襟、腰带或者袍边排布会很流畅;至于简化的兽面纹,压在礼服胸前、腰封或者护肩上,能撑起场面。

不过用这些纹样得收着点。就拿兽面纹来说,要是把一整个脸谱绣在衣服正中,看着会特别沉闷压抑。所以通常只提取它的眼睛、鼻梁、犄角或者是那种对称的轮廓,简化成一个更有设计感的刺绣图案。凤鸟纹也是同理,重点抓翅膀、尾巴和头部的线条,让它看起来轻盈一点,更符合婚礼那种喜庆的氛围。

(二) 几何纹的边饰化应用

几何纹大概是青铜纹样里最好上手刺绣的一类。像云雷纹、弦纹、涡纹、鳞纹、窃曲纹这些,线条走向很清楚,排列起来也整齐,不需要太复杂的工艺就能出效果。一般把它们放在领口、袖口、衣襟、裙摆或者帽檐这些地方,主要用来做分隔和收边,能把衣服的轮廓衬得更利落。

在尝试适配56个民族服饰的过程中,几何纹的兼容性很高。碰到那些色彩本来就很浓烈夸张的服装,就用金线、银线或者带点做旧感的铜绿色来勾这些几何纹,当作细节提亮;如果是色调偏素雅的款式,会把纹样尺寸放大一点,让它直接成为视觉重心。跟动物纹那种“抢戏”的特性不一样,几何纹存在感适中,拿来当作不同民族服饰之间的通用装饰语言,倒是个挺稳妥的选择。

(三) 人物与场景纹的叙事化表达

宴乐纹、狩猎纹、车马纹这类带着故事情节的纹样,氛围感很强,但处理起来得小心。如果直接把一整幅车马出行图绣在衣服上,信息量太大,看着会乱。只抠取里面的局部动态和轮廓,比如舞者甩袖子的瞬间、乐器的造型,或者是猎人拉弓的那道弧线。把这些转化成干净的线稿,放在礼服的下摆、披肩或者腰封位置,既能让人隐约感觉到背后的历史故事,又不会让整件衣服显得太繁杂。

三、与民族礼服婚服融合的设计原则

青铜纹样塞进民族礼服和婚服里,不能光顾着好看,还得尊重衣服本身的“性格”。之前有研究提醒过,民族图案在做现代转化时,得兼顾原有的图案特征和当下的设计语境^[5]。所以在这项设计里,始终把“保

留民族特征”放在第一位，不敢乱改。

(一) 先保留服饰特征，再加入青铜纹样

每个民族的服饰都有自己的主心骨。比如蒙古族长袍，版型本来就大气舒展，在袍边和腰带上加连续的夔龙纹，顺着它的长线条走，看着就很协调；藏族服饰结构层次多，就选披肩、腰带、袖口这些零碎地方点缀一下；苗族的银饰和刺绣已经很精彩了，只在银牌、围腰或者裙摆角落里，悄悄加一点简化的兽面纹或云雷纹；维吾尔族服饰本身就精致细腻，纹样就得处理得更灵巧，得配合花帽和长裙的节奏。

(二) 婚服与礼服形成差异

在区分婚服和礼服时，侧重点也不一样。婚服主打一个喜庆热闹，多用凤鸟纹、小鸟纹、涡纹这些柔和灵动的元素，颜色上也大胆，红底配金线银线，看着就高兴。礼服则偏向庄重和仪式感，适合用云雷纹、弦纹、夔龙纹这类结构扎实、棱角分明的纹样，压得住场面。

四、典型设计案例分析

为了验证前面提到的这些方法到底行不行得通，我挑了汉族、蒙古族、藏族、苗族、维吾尔族、侗族和黎族这几个有代表性的民族来做实验。这几个民族的衣服版型、爱用的装饰和配色差别很大，正好能全方位测试青铜纹样该怎么“入乡随俗”。

(一) 汉族：凤鸟纹与婚服礼仪感的结合

汉族婚服注重端庄喜庆，凤鸟纹正好契合这点。选取青铜器上的凤鸟形象，保留修长尾羽和冠羽，简化细部便于刺绣。将凤鸟纹绣于前胸和后肩，呼应传统“凤冠霞帔”的礼仪感。配色以大红底配金线，局部加翠绿和湖蓝，热烈不失典雅。

(二) 蒙古族：夔龙纹顺应长袍线条

蒙古族长袍加上腰带、靴帽，那股子豪迈劲儿一下就出来了，线条特别长。选择夔龙纹来配合这种版型，因为它本身就是一条连绵不断的龙形，顺着袍边、前襟和腰带盘绕上去，视觉上是连贯的。颜色上也做了区分：婚服就用红、蓝、金，撞色明显，节庆感强；礼服则换了深蓝、白和哑光的铜金色，看着更沉稳大气，像是出席正式场合穿的。

回头看这几个案例，最大的感受就是根本没有一种万能的纹样用法。每一个民族都得单独对待，得看他们的衣服怎么剪裁、平时爱怎么装饰、气质是浓烈还是淡雅，只有对症下药，设计出来才不会别扭。

五、设计图与刺绣小样的作用

光靠文字去讲纹样怎么转化，听着总觉得有点虚。所以笔者特意补了一堆设计图，从最开始怎么从青铜器上扒纹样，到动物纹怎么改成线稿，再到几何纹怎么当边饰，最后落到民族婚服的效果图上。这些插图不只是为了好看，更重要的是能直观展示纹样是怎么

一步步从冷冰冰的文物，变成能穿在身上的图案的。

当然，图纸毕竟是图纸，跟实物还是两码事。接下来如果有条件，笔者计划把云雷纹、凤鸟纹、夔龙纹和简化兽面纹绣出来试试。在不同的面料上跑一遍，看看线迹密了是不是显脏，颜色换了是不是显旧，图案放大了是不是显乱。只有亲手摸到实物，知道它在布上到底是什么效果，这项研究才算真的落了地，而不仅仅是纸上谈兵。

六、结语

青铜纹样与民族礼服、婚服的结合，是一种传统文化再设计实践。它不是简单复制古代纹饰，也不是把不同文化元素随意拼接，而是需要在理解纹样含义和民族服饰特点的基础上进行转化。

从设计实践看，动物纹适合承担视觉中心，几何纹适合作为边饰和结构装饰，人物场景纹适合增强礼服的叙事感。不同纹样应根据服装功能和民族特色选择使用。婚服和礼服也应在色彩、图案和装饰强度上形成区别。结合青铜器研究、工艺美术史和古代服饰研究的基础性成果^[8-10]可以看出，通过刺绣这一媒介，青铜器纹样可以从古代器物转化为当代服饰图案。这样的尝试不仅丰富了民族服饰的表现形式，也为传统纹样的现代应用、非遗传播和美育实践提供了新的思路。

参考文献：

- [1] 陈遂, 来思渊. 三星堆青铜纹样应用于服装设计的探讨 [J]. 设计进展, 2023, 8(04): 3660-3665.
- [2] 闫政旭, 万岱妍, 鲍蕊, 等. 楚式青铜器的当代文创设计转化研究 [J]. 宝石和宝石学杂志 (中英文), 2024, 26(03): 97-104.
- [3] UNESCO. Traditional craftsmanship [EB/OL]. [2026-06-11]. <https://ich.unesco.org/en/traditional-craftsmanship-00057>.
- [4] 张静. 三星堆青铜纹样在服装设计中的运用 [J]. 西部皮革, 2023, 45(06): 90-92.
- [5] 聂俊香. 少数民族服饰图案在现代服饰设计中的运用 [J]. 鞋类工艺与设计, 2023(05): 188-190.
- [6] 王晨露, 陈慧敏, 覃会优. 苗族蜡染纹样对服装设计的守正与创新 [J]. 绍兴文理学院学报 (自然科学), 2023, 43(01): 98-103.
- [7] 王红蕾, 龙韧. 民族服饰文化的创新设计研究 [J]. 工业设计, 2018(07): 60-65.
- [8] 马承源. 中国青铜器 [M]. 上海: 上海古籍出版社, 2003.
- [9] 田自秉. 中国工艺美术史 [M]. 北京: 东方出版中心, 2010.
- [10] 沈从文. 中国古代服饰研究 [M]. 北京: 商务印书馆, 2011.