

中华纹样何以称为“宝库” 传统视觉体系绵延数千年

中国究竟有多少传统纹样? 时下形形色色的相关专著卷帙浩繁,却至今没有定论。从2024年春晚舞台上汉唐宋明四朝纹样的集中亮相,到2026年春晚主标识“骐骥驰骋纹”引发的关注,纹样正在以不同形式进入大众视野、惊艳世界,但大众窥见的也只是中华纹样宝库的冰山一角。

“中国传统文化中最不缺的就是图形纹样。”天津工业大学艺术学院院长赵俊杰教授在采访中表示。他近年来带领团队斩获了德国红点奖和IF设计奖等一系列国际设计大奖,并完成了成都、张家界等多个城市的文化IP(知识产权)系统开发,在产业实践中见证了传统纹样的多元价值。在他看来,中华传统纹样体系的丰富性,单从分类维度便可见一斑:按民族划分,56个民族各有特色,苗绣、瑶绣、彝族织绣纹饰辨识度鲜明;按朝代划分,商周饕餮纹、汉画像石纹样、唐代宝相花与柿蒂纹、宋元瓷器纹饰,一时代一风貌;按地域划分,苏式园林花窗、杨柳青年画吉祥图案、荆楚凤鸟纹样,地域美学自成一派;按文化属性划分,多元文化融合的壁画题材、寄托美好期许的民间吉祥纹样、承载文人风骨的雅致图案和合共生。“繁复多样的分类逻辑,恰恰印证了中华传统视觉体系绵延数千年的庞大体量。”赵俊杰说道。

谈及国内外传统纹样系统化开发的差异,赵俊杰给出客观对比:欧洲徽章纹样、日本家纹、韩国传统服饰能形成高辨识度国家文化符号,除了源于历史上的文化互融与本土化改造之外,还依靠持续、完整的归集、挖掘与标准化传承。反观我国,千年纹样资源散落各地,如同储量惊人却缺乏开发的宝藏,无数设计从业者坐拥丰厚文化资源,却时常陷入“有宝库、难取用”的困境。

体量庞大的纹样体系,催生了跨越百年的海内外考据研究,积累下扎实学术根基。上世纪初,日本学者野崎诚近旅居中国二十余载,实地走访采录,著有《吉祥图案解疑》,全书收录各类民间吉祥图样四百余幅,是域外研究中国吉祥纹样的经典早期著作;国内学界接续深耕,田自秉、吴淑生、田青联袂撰写《中国纹样史》,完整梳理历代纹样演进脉络;山东美术出版社推出多卷本《中国纹样全集》,全书分为史前与先秦、秦汉魏晋南北朝、隋唐五代、宋元明清四大分卷,系统整理历代文物视觉遗存;民间美术泰斗王树村则半生聚焦杨柳青年画、民间吉祥纹样,留下大量一手考据成果。

天津美术学院副教授姜彦文深耕杨柳青年画与民间美术数十年,常年扎根年画馆藏、民间作坊开展田野调研,系统梳理了杨柳青年画纹样谱系,摸透了传统图案多层寓意体系。他想帮更多设计师跨过学术和创作的门槛,轻松读懂这些老纹样的心意。姜彦文长期和文创设计师、商业品牌打交道,观察到大量因文化考据缺失造成的设计误区。“不少设计师只看图案好看就直接拿来用,完全不深究纹样诞生背景、文化寓意,误用、错解比比皆是。”他举例,市面不乏把门神与西方骑士元素生硬拼接、不分场景滥用佛八宝纹样的文创作品,“只知其形不知其意,是当下设计领域普遍存在的短板”。

津派文化·传承与转化

2026年夏天,一场关于“柿蒂纹”的争论从社交媒体蔓延到行业论坛。路易威登老花图案与国内新茶饮品牌茉莉奶白的版权之争,让一个老问题再次浮出水面:我们的传统纹样宝库如何真正“活”在当下?

杨柳青画社“小钟馗”系列手办盲盒。

中华传统纹样宝库 创新转化路在何方

记者 田莹

天津工业大学设计的苏州拙政园文创周边。

之所以会出现大量纹样误用问题,根源在于很多创作者不理解中华纹样“图必有意,意必吉祥”核心创作逻辑。“如今在孔夫子旧书网检索‘纹样’‘纹样史’相关书目,各类专业典籍浩如烟海。只要沉下心查阅史料,就能理清图案本源。”姜彦文以天津博物馆收藏的杨柳青年画《忠厚家风》为例,拆解传统纹样成套表意、不可割裂的核心逻辑:年画表现的是一个娃娃,身后有个大钟,身侧鱼篓里面是一只螃蟹,蟹足夹着一个蜂巢。身后有“钟”,谐音“忠厚”,夹着蜂巢,谐音“家风”。三者组合在一起,完整传递崇德守善、耕读传家的传统理念。倘若单独截取钟、蜜蜂、螃蟹等任一元素使用,整套寓意便会断裂,无法传递原本承载的民俗内涵。像这样依托物象、谐音寄托希冀,正是独属于中式美学的浪漫表达。

“想要做好纹样创新转化,读懂文脉永远是第一道关口。”姜彦文总结,任何设计再造都要以完整的时代背景、使用语境考据为前提,跳出溯源的创作,终究是无根的空中楼阁。

教研解决设计短板 产权仍是核心桎梏

不少设计师接触传统纹样时只会照搬图形、误用意象,根源何在? 赵俊杰直指核心症结:“过往艺术设计教学偏重绘画、软件等技法训练,缺失纹样历史文化溯源课程,导致学生陷入‘只知其美,不知其意’的认知困境。”为此,天津工业大学艺术学院全面重构艺术类专业培养体系,将文化考据设为所有纹样设计项目的前置流程。“学生上手绘图前,第一件事是溯源考据。”赵俊杰介绍:学生选定纹样研究主题后,必先完整梳理纹样起源、演变、民俗寓意。以苗绣研究为例,学生需区分蛇纹、龙纹、鸟纹的不同内涵,厘清苗族龙纹与传统龙纹的文化差异,弄懂鸟纹成对出现的民俗寄托;每当学生仅凭“好看”挑选纹样素材,教师都会抛出三问:该纹样标准名称是什么? 诞生于哪个年代? 承载何种文化寓意? 层层追问倒逼学生读懂纹样背后的文化身份。

系统考据,也打破了年轻人对古旧纹样的

刻板偏见。多数人初见出土文物纹样,会主观觉得色调灰暗、审美陈旧,赵俊杰总会纠正这一误区:“文物褪色是岁月变迁的痕迹,并非古人原生审美。敦煌壁画色彩复原样本清晰可见,古人以朱砂、绿松石等矿物质颜料,配色饱和度高、大胆张扬;兵马俑出土之初通体彩绘,经氧化才褪去色彩。古代匠人十几岁便能独立创作,审美绝不会老气沉闷。”复原图谱直观对比下,学生能够清晰区分文物风化痕迹与传统原生美学。

完成文化溯源后,教学进入数字化标准化整理阶段。学生将彩陶纹饰、秦汉瓦当、民间年画、少数民族织绣等实物纹样进行矢量化拆解,提炼可独立复用的基础视觉单元,并搭建纹样素材延展体系。赵俊杰将这一步定义为“摸清文化家底”,“若不把复杂纹样拆解为标准、可调用的基础模块,后续设计只能零散拼接,难以形成体系化创作。”课程创新实行分层创作机制,兼顾不同阶段学生能力:基础阶段学生主攻纹样重组、现代色彩适配,产出易落地的实用图案;进阶学生深挖纹样核心符号,开展抽象解构、现代化再造。服装设计将纹样落地面料与款式,环境设计应用纹样打造空间美学,服装表演以走秀形式完成文化呈现与传播。据统计,学院每年围绕传统文化创新产出三百余套附带完整考据资料、可直接商用的成套纹样设计方案。

为弥合课堂设计与市场需求的断层,学院引入行业专家团队共创成都、张家界城市IP开发等真实商业项目贯穿教学全流程。师生全程参与素材归集、图形原创、版权登记、商业授权全链条,在真实市场场景中建立文化纹样商用边界意识,规避乱用、滥用传统符号的问题。

育人模式、设计方法、市场化落地路径均已形成成熟闭环,但知识产权壁垒,仍是阻碍本土纹样规模化转化的核心桎梏。行业当下存在一套难以调和的矛盾。传统古纹样、历史图像属于全民共享的公共文化资源,企业基于公域素材二次创作后,可合法登记著作权;法律层面双方均无过错,却造成城市文旅、公益项目使用受阻的现实尴尬。近期火爆的“佛小只”IP便是典型案例:企业依托云冈石窟造像原创了IP形象,著作权手续齐全;但当地文旅

部门想要用该形象开展城市公益宣传,就会面临版权争议。无独有偶,厦门苏颂IP开发也曾遭遇同类乱象:从业者仅微调古水运仪象台图样便申请专利,反过来起诉公益展馆,虽最终法院驳回诉求,但场馆已付出高额应诉成本。

不过在赵俊杰看来,此类版权争议并非全然负面:“持续的行业纠纷,本质是全民对传统文化版权边界的集体科普,市场也在一次次争议中认清传统IP的传播与商业价值,长期将倒逼行业建立规范化、考据先行的开发标准。”

针对公域文化资源私权化带来的治理难题,成都打造出一套可复制的成熟范式,赵俊杰团队深度参与了这处城市文化IP体系搭建工作。团队系统梳理金沙太阳神鸟、巴蜀民俗、大熊猫等本土核心视觉符号,搭建完整城市文化谱系,完成所有衍生原创图形版权存证。大熊猫“花花”原创IP形象,正是出自该团队之手。形象定型后,团队协助成都文旅集团完成城市IP矩阵的全品类知识产权布局,同步搭建城市专属数字版权资产库。这套体系落地成效显著,成都文旅与瑞幸咖啡开展全国联名,覆盖两万余家线下门店,配套多城快闪活动,单次联名带动十数亿元市场销售额,同时高效完成城市文化形象全国传播。

“先系统归集本土文化符号,数字化拆解、确权入库;再面向全部市场主体开放标准化商用授权,按规则收取授权费用,收益反哺本地传统文化挖掘。文化资源使用规模越大,整套数字版权资产价值越高。”赵俊杰总结成都模式核心逻辑,并表示这套标准化路径,值得全国各大城市借鉴推广。

传统纹样创新 天津如何作答

面对纹样活化、产权界定的共性难题,天津多个层面正在努力探索,合力破题。天津杨柳青画社的全链条文创探索,是津门纹样年轻化转化的典型样本。2025年画社正式成立文创部,团队人员均兼具美术专业功底与电商市场运营经验。“过去我们只负责卖产品,更多研究市场,如何把年画的优点和卖点找出来推向市场就行;现在责任更大了,除了应对市场,还要

考虑文化传承。让年轻人通过文理解杨柳青年画元素真正的意义。”文创部负责人周涛说。在他看来,年画虽然过去只是过年张贴,但里边寄托的生意兴隆、驱邪纳福等愿望,实际上是百姓每天都关注的,问题在于怎么把这些元素提取出来,用年轻人能接受的方式重新表达。

这套思路贯穿画社全部文创研发工作。周涛拿此前一个案例举例:宠物赛道热度居高不下时,市场团队曾提议开发全套宠物主题年画衍生纹样,设计团队也完成了整套视觉稿,但内部研讨后最终全盘搁置。“传统杨柳青年画里,侍女、娃娃、福神、寿星、门神、钟馗才是核心骨架,几乎找不到以宠物为支撑点的吉祥题材。单看图案挺漂亮,但没有对应的民俗文脉做支撑,徒有年画周边的壳,丢了纹样本身的文化根基。”在他看来,脱离原生年画体系凭空造图,迎合市场并不难,但画社做文创的意义也就没了。

截至目前,杨柳青画社已开发61个系列、数百款文创产品。爆款背后有清晰的转化逻辑:借势、年轻化、场景破壁。最典型的是《哪吒闹海图》。周涛回忆,去年《哪吒之魔童闹海》电影即将上映前,团队将杨柳青年画的娃娃元素与哪吒形象结合,由动漫专业的设计师快速转化为数字作品。电影上映后,图紧跟着火了,全部1600份数字藏品23秒售罄。

“另一个转化方向是‘年轻化形象+精神共鸣’,首批落地成果已经过市场验证。基于天津杨柳青木版年画博物馆馆藏明代年画《八秩荣庆代八宝中堂》,推出的‘逆宠仙翁’国潮IP,将传统福祿寿三星转化为财公、寿伯、福爷及三只萌宠形象,精准击中年轻人祈福治愈的心理需求,上市后反响不错,‘有人特意把三位仙翁凑齐,说要‘把福祿寿都带回家’。”周涛介绍说。在他看来,门神、钟馗本身带有“驱邪纳福”的精神寄托,完全可以做同样的年轻化转译。团队早已摒弃了把年画图样简单平移到不同介质的做法,正在研发的“小钟馗”系列手办盲盒即将面市:“这套作品分别命名为‘冥想钟’‘干饭钟’‘努力钟’,取‘钟’的谐音,瞄准的就是年轻人的办公桌场景。”

画社持续拓宽年画作品品类边界,丰富非遗应用场景:线下打造融合手工体验、民俗藏书、文创零售的非遗综合工坊;线上线下同步开展多元跨界合作,既联动咖啡品牌推出年画主题饮品,也携手天津福彩、山海关汽水、轨道交通Z4线、景德镇红叶陶瓷厂,联合推出多款联名周边产品。2025年上合组织峰会期间,画社承接峰会媒体包视觉设计,在新闻中心开设年画印制体验区,第五代传承人左玥现场以福字雕版供各国来宾拓印。峰会新闻中心的大型融合墙绘被多家媒体定格:墙绘上,杨柳青年画娃娃与泥人张哪吒并肩伫立海河岸边,成为天津多非遗融合共生的标志性视觉符号。

市场创新之外,天津同步搭建多层次纹样版权保护体系。2025年西青区杨柳青镇入选全国民间文艺版权保护试点,设立版权服务工作站,面向民间艺人、设计师提供“一站式”服务,累计完成300多件版权登记。宁河区2026年续接入选全国民间文艺版权保护试点,依托板桥镇金罐庄村六百年制陶传统,深耕陶艺纹样的版权确权与文旅融合。市级层面,天津市版权局依托“津文链”区块链存证平台,构建确权、保护、转化、交易、维权的全链条服务闭环。在中国民间文艺版权成果展天津专场上,杨柳青年画、泥人张等11项本土非遗、近千件纹样衍生品精品集中展出。

当文脉考据、教学革新、版权规范与市场巧思彼此托举,沉淀数千年的本土纹样终将走出典籍,真正活在日常生活的点滴之间,生出联结世界、抵达未来的东方意趣。

传统节目“海底捞沙”为例,原本节目使用单一黄沙,在师父指导下,我引入辽宁岫岩玉、南方紫砂土,给不同沙土赋予历史小故事、舞台包袱,丰富台词叙事,节目形式、语言、舞台呈现全面升级,最后拿到中青年魔术大赛近景金奖。创新不是大刀阔斧全盘推翻,而是要摸着石头过河,一点点试探改动。语言台词要贴合当代语境,不能直接照搬几十年前的老口风;道具服装的款式配色,也可以贴合当代审美适度调整,但内核的技艺根基不能动摇。

记者:作为非遗保护工作的从业者,结合日常工作,您如何看待非遗创新开发和守好本源之间的关系?

王迎:现在流行“非遗+”,非遗加旅游、加科技、加文创,融合发展是好事,但要有“饮水思源”的意识。先要守护好非遗本源,就如同保护水源,之后才能衍生出各类文化产品,不能把文创产品直接等同于非遗本体。工艺上也不能死板教条,进入工业时代,部分传统手工工序可以合理借助现代工具,不必死守刻板规矩。法律条例给出大框架,但非遗准入、准出机制还需要进一步细化完善。

古典戏法求新,改台词、优化道具、调整服装审美都可以,但是本门核心技艺、行内崇德重艺的规矩,绝対不能舍弃。语言上去掉时代隔阂,老艺人的口头台词符合他们所处年代,原封不动拿到今天舞台,年轻观众会觉得疏离,表演者要用属于自己时代的语言完成讲述。

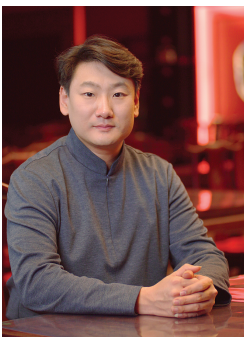
记者:对于想要学习古典戏法的年轻人,您有什么建议? 对于古典戏法未来的传承发展,您抱有怎样的期待?

王迎:如果年轻人对古典戏法产生兴趣,这是非常可贵的。即便最后不把它当成职业,当作终身爱好,也会让人受益匪浅。学习戏法,锻炼语言表达能力、临场应变,也需要理解物理、逻辑知识,磨炼耐心与专注力,这些能力可以反哺学习与生活。我经常劝前来学艺的孩子,务必以文化课学习为重。现在院团等单位招聘大多设置全日制本科门槛,如果放弃学业,只学技艺,未来职业道路会变得十分狭窄。

我收徒非常谨慎,目前正式徒弟仅有一人,其余都是流动性的学生,很多孩子学有所成之后考入名校、出国深造,学艺讲究随缘,不必强求人人都走上舞台舞台。但是,我也希望更多从业者可以坚持走下去,让这门流传千年的东方幻术能够持续焕发活力。

王迎 让古典戏法追上年轻人目光

记者 徐雪霏

王迎

家的技艺吃透了,才能更好地融合创新。

后来跟随师父肖桂森先生学习的时候,很多时候反而是师父追着我教。步入工作之后,日常单位事务、家庭琐事挤占大量时间。我参加第三届天津市中青年魔术大赛的时候,经常加班,师父就到我家单位,等到我下班,再陪着我排练打磨节目。两代师长教学一脉相承,基本功的要求都极为严苛。同一个节目,爷爷当年让师父练习半年,而我刚开始只练一周就想过关,师父告诉我,不要急于求成,基本功练得扎实,上台表演心里才有底气。

记者:您有一段在吉林省曲艺团工作的经历,身在外地,您如何坚持戏法的学习? 后来是怎样正式拜师肖桂森先生的?

王迎:大学毕业之后,几番权衡,我选择去往吉林省曲艺团工作,在东北待了四年半。后来因为患上肺炎,母亲担心我的身体,劝说我回到天津,之后考入和平文化宫工作。身在东北那几年,只要赶上节假日,或是随团到天津、北京演出,我就会抽空回天津,找机会向爷爷和师父请教技艺。

正式拜师也有一段小故事,当时有人想要拜入师父门下,师父明确提出,我一直跟着他学习,论入门的时间,我应当是大师兄。也是这个契机,让我正式拜肖桂森先生为师。2019年,我被认定为天津市级古典戏法非遗代表性传承人。

记者:在您看来,古典戏法和大众熟知的西方魔术,核心的区别和精髓是什么?

王迎:古典戏法讲究“口彩相连,三分手艺七分口”,不管是“六连环”这类小活,还是“海底

捞沙”这种大戏法,表演都离不开语言包袱,边说边演是北派戏法的灵魂。早年戏法艺人撂地演出,需要应对四面八方的观众,节目可以做到四面见人;西方魔术大多为单面舞台表演,侧面、后方容易看穿机关,更讲究声光电舞台美术的配合。当然如今中西艺术互相借鉴,边界也在慢慢融合。

行内有句话,“徒访师三年,师访徒三年”,徒弟会花时间探究师父的水平,择优选择老师;师父同样要审慎考察徒弟的人品,选择是否会收入门下。戏法里面藏着很多“门子”也就是机关诀窍,如果传给心性不正的人,秘密被随意泄露,老艺人千锤百炼的节目就直接废掉了。

在时代浪潮中寻找非遗的年轻化表达

记者:您持续开展了大量公益传承工作,实际成效如何?

王迎:在被认定为代表性传承人之前,我就已经在做古典戏法的普及推广。早在2007年,我就走进校园授课,并在和平文化宫开设免费公益培训班,暑期也会开设公益传习课堂,不收取孩子任何学费,同时不定期举办公益演出、非遗主题讲座。

普及教育不等于批量培养专业演员。戏法演员成才门槛很高,不光看悟性、身体条件,更加考验心性品行。进校园最大的价值,是在孩子们心里种下中华优秀传统文化的种子。很多孩子长大了不一定从事这个行业,但是童年接触过,未来遇到古典戏法的演出,愿意买票走进剧场,还会把这份文化记忆传递给自己下一

代。我曾经教过的小学生,后来考上了人民大学历史考古相关专业,看到中华优秀传统文化在孩子身上产生潜移默化的影响,就是我最有成就感的时刻。

记者:普通大众,尤其是年轻群体对这项技艺认知如何,存在哪些现实困境?

王迎:客观来讲,大众对古典戏法认知度并不高,很多演出主办方分不清戏法与魔术。曾经有演出邀约,对方点名要魔术,我们报出中国古典戏法,主办方疑惑“戏法是什么,我们只要魔术”。演完整场之后,主办方连连夸赞节目精彩,还误以为刚刚表演的是相声。大家看得开心,却分不清古典戏法的身份,这是很现实的困境。

和过去相比,现在观众获取信息的渠道太多,网络揭秘随处可见,观众看表演时总想寻找机关破绽,这给演员提出了更高的要求。老一辈的观众信息差更大,更容易被节目打动;当代观众科学知识储备充足,对舞美、叙事、表演节奏都提出全新要求。如今,演出机会有,但是宣传普及跟不上,很多年轻人只知道魔术,不知道我们本土的古典戏法。

记者:想要拉近古典戏法和年轻观众之间的距离,您认为可以采取哪些方法?

王迎:首先要善用自媒体、网络等新媒体平台,这是触达年轻人最重要的渠道,但传播内容需要好好思考打磨。其次持续深耕校园,现在倡导“非遗进校园”,不仅仅是偶尔办一次活动,最好能够把中华优秀传统文化融入日常课程,补齐美育的部分。

同时创新不能丢掉根本。以我参赛时改编