

京绣纹样艺术特征及其交互设计

宁俊^{1,2}, 张梦姚¹, 秦鹏^{1*}

¹北京服装学院艺术设计学院, 北京

²首都服饰文化与服装产业研究基地, 北京

收稿日期: 2024年9月11日; 录用日期: 2024年10月10日; 发布日期: 2024年10月18日

摘要

数字化应用是当代信息社会的基本特点,京绣作为非物质文化遗产,也必然跻身于数字化的生存形态中。为促进京绣在数字时代的创造性转化与创新性发展,本文以纹样艺术特征为切入,对京绣艺术进行了文献梳理和图案采集,从历史溯源、基本元素、题材、设色特征、艺术意蕴五个方面,分析归纳其艺术特征,结合用户体验需求层次模型,从战略层、范围层、结构层、框架层、表现层五个层面,进行纹样数字化与交互设计表达。为京绣的系统研究和民族艺术教育提供内容支持与研究范式。

关键词

京绣纹样, 艺术特征, APP交互设计, 民族艺术教育

Artistic Characteristics of Beijing Embroidery Patterns and Their Interactive Designs

Jun Ning^{1,2}, Mengyao Zhang¹, Peng Qin^{1*}

¹School of Art and Design, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing

²Research Center of Capital Garment Culture and Industry, Beijing

Received: Sep. 11th, 2024; accepted: Oct. 10th, 2024; published: Oct. 18th, 2024

Abstract

Digitalization is a fundamental characteristic of contemporary information society, and Jing embroidery, as an intangible cultural heritage, must also adapt to digital forms of existence. To promote the creative transformation and innovative development of Jing embroidery in the digital age, this paper examines the art of Jing embroidery through literature review and pattern collection,

*通讯作者。

文章引用: 宁俊, 张梦姚, 秦鹏. 京绣纹样艺术特征及其交互设计[J]. 设计, 2024, 9(5): 749-764.

DOI: 10.12677/design.2024.95611

analyzing and summarizing its artistic features from five aspects: historical origin, basic elements, themes, color characteristics, and artistic connotations. Combining user experience needs with the hierarchical model, the study explores the digitalization and interactive design of patterns from five levels: strategic, scope, structure, framework, and presentation. This provides content support and research paradigms for the systematic study of Jing embroidery and ethnic art education.

Keywords

Beijing Embroidery Patterns, Artistic Characteristics, APP Interaction Design, Ethnic Art Education

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

保护、传承非物质文化遗产是民族文化领域急迫解决的问题。京绣作为北京地区的非遗艺术代表，过往研究多侧重其绣品种类、文化渊源、传承脉络、技艺等京绣文化的理论性陈述，鲜少对京绣纹样艺术进行系统性梳理。此外，京绣的设计应用也多侧重于服饰、产品等实物创新。本文结合京绣绣品实物纹样图例，整理归纳视觉层面和知识层面的信息，结合交互设计，让京绣纹样艺术以科学、有趣、创新的方式跃入大众视野，加强京绣纹样艺术的科普与传承作用，有助于实现民族艺术教育和创新发扬。

2. 京绣纹样艺术及其发展溯源

2.1. 关于京绣纹样艺术

京绣广义上是指以北京地区为中心的刺绣艺术[1]，具有构图严谨、做工精细、艺术高超等特点，主要应用于服饰和生活用品。狭义上，京绣特指清朝时期融合苏、湘、蜀、粤等刺绣工艺形成的宫廷装饰风格，亦称“宫绣”[2]，随着历史发展，宫绣技艺逐渐融入民间，成为广泛流传的手工刺绣形式。

京绣纹样艺术则聚焦于运用在京绣服饰、织物等日常生活用品中的图案造型艺术[3]。作为一种视觉艺术形式，京绣纹样不仅注重对自然物象的形象表现，更通过艺术加工，将其转化为具有意象性或抽象性的艺术形象[4]。其核心特征包括造型性和视觉性，其中造型性体现为通过艺术创作对客观事物的提炼和升华，使艺术形象达到形神兼备的效果[5]；视觉性则强调通过视觉感知来理解和欣赏京绣纹样的艺术价值。在研究京绣纹样艺术时，需从视觉性出发，分析其元素[6]、题材[7]、色彩[8]等纹样要素，并提炼其中蕴含的意象或文化意涵，进而总结其艺术特点。

2.2. 关于京绣纹样艺术

研究京绣纹样艺术需以京绣的历史发展为根基，溯源京绣的历史脉络，可将其发展进程总结为四个阶段：初具雏形、辉煌时期、凋零时期和重建时期，见图1，反映了京绣纹样在历史沉淀中的艺术特点。

初具雏形：唐朝时期，民族融合和中外交流促进了刺绣业的发展，纹样以写实为主，色彩丰富，佛教题材盛行[9]。辽代时，北京的刺绣技艺精湛，纹样多为花卉和动物图案。元朝定都北京后，京绣融合了各地刺绣精华，并吸收佛教和欧亚风格，形成了独特的艺术形式[10]。

辉煌时期：明代京绣达到顶峰[4]，皇家织染局设于南京和北京，工艺日益精湛，纹样复杂多样。清代时，宫廷刺绣技艺进一步发展，内务府设立造办处，专为皇室制作精美绣品，并吸收南方绣种技艺，推动了京绣的全面提升。

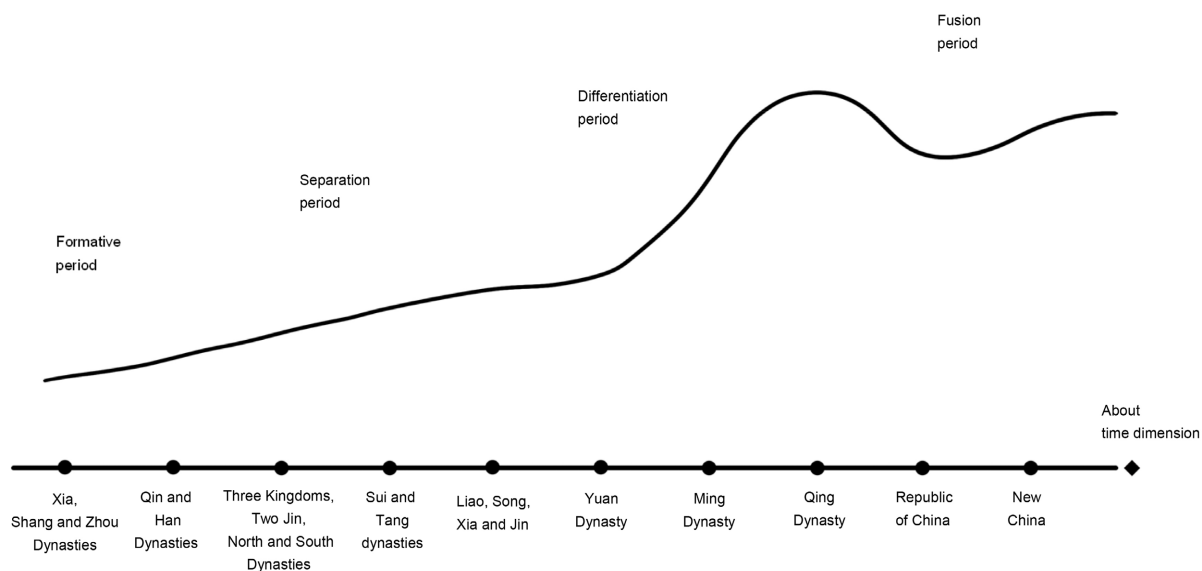

Figure 1. History of the art of Beijing embroidery patterns

图 1. 京绣纹样艺术历史溯源^①

凋零时期：辛亥革命后，封建王朝瓦解，宫廷绣艺逐渐回归民间。尽管如此，京绣依然在民间保留了部分生命力，但在西方文化的冲击和机械化生产的影响下，京绣逐渐衰落。

重建时期：新中国成立后，政府扶持京绣技艺，北京成立京绣刺绣厂，专门生产工艺美术品并出口创汇。改革开放后，京绣技艺得以传承，21 世纪，京绣被列为国家级非遗，迎来新发展。

京绣的演变过程体现了在多民族文化交融、东西方文化碰撞中的独特艺术特征，展现了博采众长的多元包容风格。

3. 京绣纹样艺术特征梳理

3.1. 京绣纹样的基本元素

结合文献资料和京绣纹样实物的研究梳理，对其基本元素进行归类分析，包含：植物纹样、动物纹样、人物纹样、自然纹样、博古纹样、文字纹样、几何纹样等。其中，植物纹样和动物纹样是最常用的元素，通常作为主纹，并占据了较大比例。基于此，将京绣纹样的基本元素分为植物纹样、动物纹样和其他纹样，进一步总结了纹样对应的文化寓意。

植物纹样：作为京绣纹样艺术里最常出现的基本元素，植物纹样主要包括牡丹、梅、莲花、菊、桃花等花卉，以及竹、松、石榴、葫芦、缠枝莲等植物树木，例如，牡丹代表富贵吉祥，莲花象征清正廉洁，松柏四季常青是长寿的象征等，见表 1。

Table 1. Botanical pattern classification

表 1. 植物纹样分类^①

种类	题材	图例	文化寓意
植物纹样	牡丹纹		花中之王，视为繁荣昌盛、富贵

续表

植物纹样	葡萄纹		祈盼子孙绵长、家庭兴旺、多子多福
	寿桃纹		长寿、养生、健康
	莲花纹		兴起与佛教的盛行有关， 寓意生生不息，万代绵长
	梅花纹		忠贞、坚强、高雅、坚忍不拔
	兰花纹		高洁、典雅、爱国和坚贞不屈
	松柏纹		健康长寿，坚强不屈
	葫芦纹		吉祥、辟邪、子孙繁荣
	菊花纹		轻身益气，令人长寿
	宝相花纹		宝相是佛教徒对佛像的尊称， 宝相花是莲花、牡丹、菊花变形而来， 寓意吉祥、美满、圣洁、端庄
	石榴纹		象征多子的祥瑞之果

动物纹样：分为神话传说类、客观存在类动物形象，见表 2。神话传说类动物纹样常出现龙纹、蟒纹、凤纹，其中龙纹是神话传说中的动物，龙为五爪，龙是神话传说中的动物，皇室专用；蟒蛇变形的龙纹，寓意吉祥，其他宗室成员和功臣可用；客观存在类动物纹样常出现蝙蝠纹、鱼纹、喜鹊纹、鹤纹、蝴蝶纹。在元素组合中，动物纹样常与植物纹样一同出现。

Table 2. Classification of animal patterns

表 2. 动物纹样分类^①

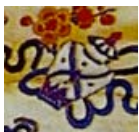

种类	题材	图例	文化寓意
动物纹样	龙纹		皇权的象征，皇室专用
	蟒纹		变形龙纹，蟒蛇整理加工而成，寓意吉祥；其他宗室成员和功臣可用
	凤纹		凤凰简称，以羽毛华丽著称，美丽和平的象征
	蝙蝠纹		运用“福”字的谐音，结合成“进福”的寓意
	鱼纹		生殖繁盛、多子多孙的祝福
	喜鹊纹		好运和福气的到来，喜事临门
	鹤纹		蕴涵延年益寿之意
	蝴蝶纹		美好爱情之意

其他纹样：人物纹、自然纹、博古纹、文字纹也是京绣纹样中重要组成元素，见表3。人物纹样包含神话传说类人物和客观存在类人物，主要通过象征表达方式来传达对延年益寿、美好生活的期望；自然纹样主要有云纹、水纹、山纹、火纹，其中云纹和山纹多组合为海水江崖纹，常饰于古代龙袍、官服中图案装饰，寓意福山寿海，一统江山；博古纹样最常出现瓷器类纹样，常以八仙纹的形式出现；文字纹样中“寿”“福”“喜”字纹，常以嵌字法形式出现，表达吉祥之意；几何纹样中回形纹、卍字纹、盘长纹常用作辅纹，使纹样呈现协调韵律美感。

Table 3. Other pattern classification
表 3. 其他纹样分类^①

种类	题材	图例	文化寓意
人物纹	福星		民间信仰的神，福气来到
	禄星		民间信仰的神，功名利禄，金榜题名
	寿星公		民间信仰的神，长寿、健康
	麻姑		神话中的长寿女神，长寿、健康
	八仙纹		代表宇宙间的万事万物诸多卦象与征兆
	写实人物类		多为孩童， 对幸福美好生活、多子多福之意的追求

续表

自然纹	云纹		高升、吉祥、如意
	水纹		有光明、光荣、永恒的意义；常与山组合成海水江崖纹，寓意福山寿海，一统江山
	山纹		坚定不移，养物生长的意思，绵延不断
	火纹		寓意辟邪、驱魔，神圣不可侵犯
博古纹	瓷瓶类		对美好生活的一种追求，常以暗八仙纹形式出现
文字纹	寿字纹		长寿、生命绵延不断
	福字纹		求福之意
	喜字纹		喜字纹常以双喜的形式出现，寓意喜上加喜
几何纹	回形纹		源远流长、生生不息、安宁吉祥
	万字纹		即“卍”字形纹饰；佛教认为其有吉祥、万福和万寿之意
	盘长纹		佛教法器之一，寓意源远流长，长久永恒

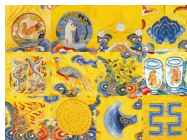

3.2. 京绣纹样的题材

京绣纹样通常由基本元素组合而成，并常呈现特定组合形式，如龙凤、植物与禽鸟的搭配。根据种类和主题，京绣纹样可基本分为龙凤类、瑞兽类、植物祥禽类、民俗神话类、官服纹饰类五种题材。纹样讲究“图必有意，纹必吉祥”[11]，通过象征、谐音、比拟、嵌字等手法表达吉祥如意，既满足审美需求，又蕴含文化内涵和情感慰藉[12]。

龙凤类：古代，龙代表皇权，寓意威严不可侵犯。常见的十二章纹，是龙纹的重要题材之一，用于帝王及高级官服上，由十二种象征至善至美品德的图案组成[13]。“二龙戏珠”表现双龙环抱龙珠，象征吉祥安泰。此外，龙还被视为吉祥的象征，常与凤纹组合，“龙凤呈祥”寓意天下太平，也指新婚夫妇的吉祥如意、百年好合。“凤穿牡丹”是凤纹与牡丹的组合，象征美好、光明和幸福，见表 4。

Table 4. Classification of dragon and phoenix motifs

表 4. 龙凤类纹样题材分类^①

种类	表达手法	主题	图例	图案元素	文化寓意
	象征、比拟	十二章纹		日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻	十二种纹样组合，是中国帝制时代的服饰等级标志，象征至善至美品德
	象征	二龙戏珠		龙、火珠	双龙环抱龙珠，表达吉祥安泰、祝颂平安与长寿之意
龙凤类	象征	云龙纹		云、龙	象征祥瑞，寓意吉祥、尊贵、守护
	象征、嵌字	龙凤呈祥		龙、凤	象征天下太平，也有新婚夫妇吉祥如意、百年好和之意
	象征	凤穿牡丹		凤、缠枝牡丹	丹、凤结合，美好光明和幸福之意

瑞兽类：兽类被人类视为神灵之物，受到人们的崇敬，常用于寄托美好的愿望。常见的瑞兽纹样有蝙蝠纹、麒麟纹、鱼纹等等，瑞兽类题材主要通过象征、谐音的表达手法，主要题材包含“五福捧寿”、“福寿双全”、“福寿三多”、“鹤鹿同春”、“麒麟送子”、“富贵有余”，皆有祈求吉祥幸福、平安长寿之意。瑞兽类纹样在京绣中代表神灵之物，常用于寄托美好愿望。常见的瑞兽纹样包括蝙蝠纹、麒麟纹、鱼纹等。瑞兽类题材通过象征和谐音的手法表达吉祥如意，常见题材如“五福捧寿”、“福寿双全”、“福寿三多”、“鹤鹿同春”、“麒麟送子”和“富贵有余”，皆寓意祈求幸福、平安与长寿，见表 5。

Table 5. Classification of lucky animals motifs
表 5. 瑞兽类纹样题材分类^①

种类	表达手法	主题	图例	图案元素	文化寓意
瑞兽类	象征、 谐音、嵌字	五福捧寿		蝙蝠、寿桃	五只蝙蝠围着寿字或围着桃子构成，五福、多福多寿之意
	谐音	福寿双全		蝙蝠、 寿桃、古钱	福寿双全，福分高寿之意
	谐音、象征	福寿三多		蝙蝠、 寿桃、石榴	蝠与福同音，组合寓意多福、多寿、多子之意
	象征、谐音	鹿鹤同春		鹤、鹿、松树	鹿与禄同音，鹤与合谐音，松指长寿，富贵长寿之意
	象征	麒麟送子		麒麟、孩童	麒麟为仁义之兽，与孩童组合有喜得贵子之意
	谐音、象征	富贵有余		鱼、牡丹	与裕、余同音，牡丹象征富贵，富贵有余之意

植物祥禽类：植物祥禽类是京绣纹样图案常用题材，见表 6。禽鸟类多与植物纹样以象征、比拟、谐音表达手法传达纹样寓意，“松鹤延年”寓意鹤代表长寿，松象征坚强不屈，如松鹤般有志、长寿；梅兰竹菊四君子纹是人们主观愿景与愿景的完美结合，充分体现了的人们追求洁身自好、不随波逐流之情。

Table 6. Classification of plant and lucky fowl motifs
表 6. 植物祥禽类纹样题材分类^①

种类	表达手法	主题	图例	图案元素	文化寓意
植物祥禽类	象征、比拟	松鹤延年		鹤、松	鹤代表长寿，松象征坚强不屈，如松鹤般有志、长寿
	象征、比拟	祥云瑞鹤		鹤、祥云	瑞鹤，象征吉祥、表达祝寿，有长寿、仙寿之意

续表

植物祥禽类	象征、比拟	四君子		梅、兰、竹、菊	“君子”为儒家文化中理想人格，“梅兰竹菊”并称为“四君子”，寓意坚贞高洁
	象征	蝶恋花		蝴蝶、牡丹、桃花、菊花	均衡式纹样，寓意甜蜜的爱情和美满的婚姻
	象征	喜相逢		蝴蝶、牡丹、	两只蝴蝶相向而飞，对称式纹样，寓意吉祥
	谐音	喜上眉梢		喜鹊、梅花	寓意着春天到来，喜事降临之意
	谐音	瓜迭绵绵		瓜、蝴蝶	寓意子子孙孙绵延不断、香火旺盛
	谐音	玉堂富贵		兰花、牡丹、蝴蝶	兰花象征玉堂，牡丹花象征富贵，喻玉堂富贵、职位高升之意

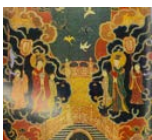

民俗神话：民俗神话故事是京绣纹样图案的常见题材，见表 7 所示，这些纹样多取材于中国传统文化中的神话传说或民俗故事，如八群仙祝寿、三星高照、麻姑献寿等，多表达祈福纳祥之意，以及八宝纹、暗八仙纹的运用，也反映出京绣纹样艺术受到佛教文化和道家文化的影响。

Table 7. Classification of folklore and mythological patterns

表 7. 民俗神话类纹样题材分类^①

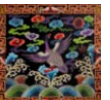
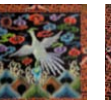
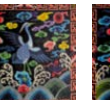
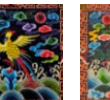
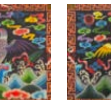
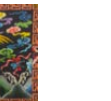

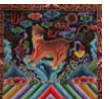
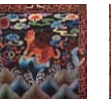
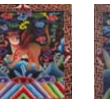

种类	主题	图例	图案元素	文化寓意	典故
民俗神话类	天官祝寿		天、地、水三神	即天官降福之意，表示吉祥祈福消灾	语出《梁元帝要》：上元为天官司赐福之辰
	群仙祝寿		钟离权、李铁拐、张国老、吕洞宾、韩湘子、蓝采和、曹国舅、何仙姑	寓意喜庆吉祥如意，寄托了古代人们对美好生活的向往	道教神话传说故事，讲述众仙家赴蟠桃宴为西王母祝寿的故事

续表

民俗 神话类	三星高照		福、禄、寿三星	寓意指有福、禄、有寿	《诗经·唐风·绸缪》：绸缪束薪，三星在天，《诗经》被尊为儒家经典
	麻姑献寿		麻姑、寿桃	万寿无疆，长命百岁的良好寓意	中国民间信仰的女神麻姑又称寿仙娘娘
	鹊桥相会		牛郎、织女、喜鹊	象征坚贞爱情，对美好生活的追求	为中国古代著名的汉族民间牛郎织女爱情故事
	百子龙舟		孩童、龙舟	“子孙满堂”被认为是家族兴旺的	取材于文王百子，在路边捡到雷震子时，正好一百个
	八宝纹		法轮、法螺、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长结	象征吉祥之意	瓷器佛教纹样，为藏传佛教象征吉祥的八件宝物
	暗八仙纹		葫芦、扇子、宝剑、荷花、花篮、渔鼓、洞箫、玉板	寓祈平安、颂长寿之意	道教中八仙各自的所持之物

官服纹饰类：补服是明清时期，朝臣官员所着的服装，利用服装补子上不同的纹样图案以区分品级，以搜集到的清朝京绣补服纹样为例，各品级文武官的纹样寓意不同[14]，见表 8。

Table 8. Classification of official dress decoration themes
表 8. 官服纹饰类纹样题材分类^②

品级	一品	二品	三品	四品	五品	六品	七品	八品	九品
	仙鹤	锦鸡	孔雀	云雁	白鹇	鹭鸶	鸂鶒	鹌鹑	练鹄
文官									
	高洁典雅	文武勇仁信	品行优良	志向高远	忠诚高雅	廉洁守法	坚定衷心	安居乐业	福寿双全
	麒麟	狮	豹	虎	熊	彪	犀牛	犀牛	海马
武官									
	德才兼备	威猛	灵敏勇猛	勇敢仁德	威猛阳刚	勇猛作战	锐利勇猛	勇猛	骁勇善战

3.3. 京绣纹样的设色规律

笔者结合题材分类与常见度,从已搜集到的京绣纹样中选取 20 个图例中,提取了 170 种色彩,基于色彩的出现频次进而制作了色彩占比的统计图表,见图 2。结果显示,白、黑、红、青(蓝)、黄五色为主要色彩,其 RGB 色值纯度较高,符合正五色的特征[15]。尤其在龙凤类与官服纹饰类的宫廷绣中,正五色常与金、银线的绣法结合使用。从色彩种类占比来看,五正色与其他色彩各占 50%,显示出京绣纹样的多样化用色特征。在色彩构成中,同类色对比以蓝色、绿色、黄色、紫色为主,特别是蓝色的三蓝绣品展现了渐变、退晕的视觉效果。此外,京绣纹样中常见红绿、蓝橙、黄紫、黑白、冷暖色对比,体现了其丰富的设色技巧。

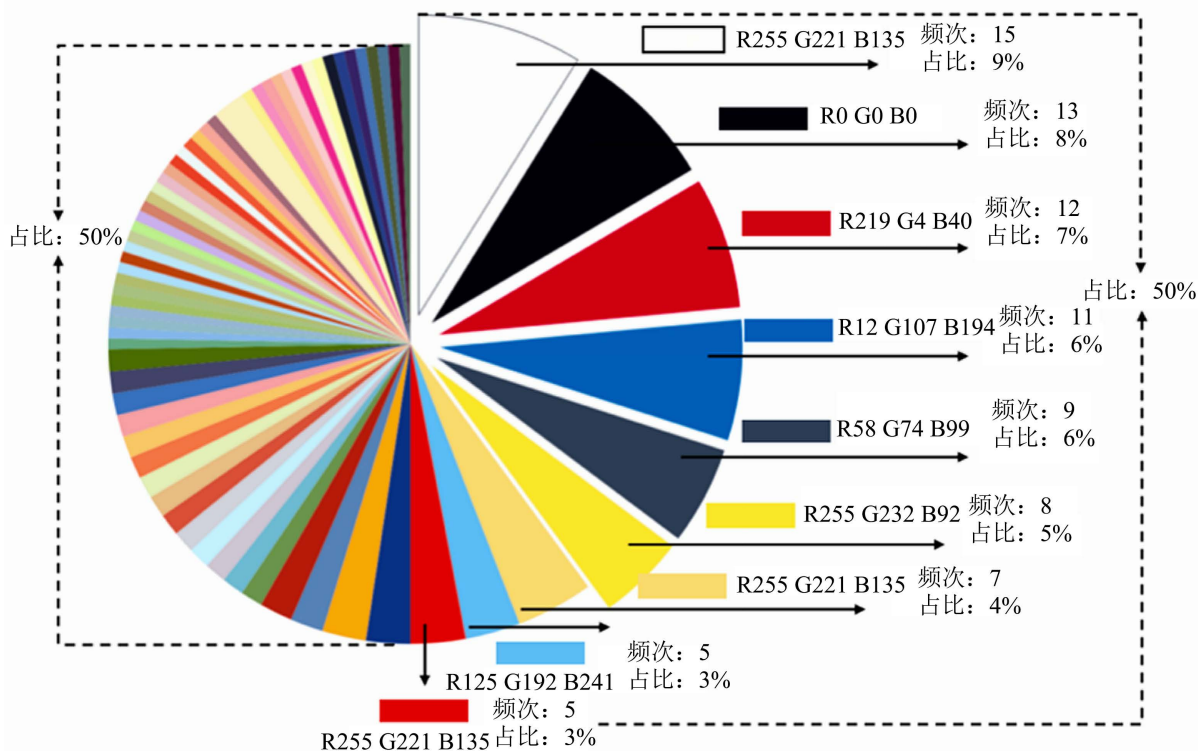

Figure 2. A summary of commonly used colours in Beijing embroidery tattoos

图 2. 京绣纹样常用色彩汇总^①

基于上述对色彩要素的分析,可以得出京绣纹样的色彩主要呈现正五色、金银色、退晕色、五彩色、对比色的五大设色特征。

3.4. 京绣纹样的艺术意蕴

艺术意蕴是指人们透过多元艺术形象,联想、追索隐匿在艺术形象内的深层精神内涵。结合对京绣纹样的历史溯源、基本元素、题材、设色分析,领悟京绣纹样艺术意蕴表现在:为皇家服务的特殊地位所象征的帝王皇权、历史沉积下的多元文化性、造型艺术传达人们对美好生活的追求。

帝王皇权的象征:北京作为京绣的诞生地,因其作为国家统治中心,在封建王朝时期,最高统治者通过严格的章服制度来维持统治[16]。京绣主要用于皇室服饰和用品,象征身份与权力等级。其纹样和设色规范体现了皇权的至高无上与神圣不可逾越。龙纹和十二章纹体现了帝王的权威与品德,海水江崖纹寄托了对“江山永固”的愿望。补服上的纹样通过补子区分官员等级,反映了封建社会的等级秩序和政

治象征。

多元文化的呈现：京绣纹样在历史演变中形成了多元包容的艺术特点，融合了满汉文化的碰撞与交融。其图案如八宝纹、莲花纹等受佛教影响，道家八仙纹和儒家“四君子”纹则体现了“天人合一”的思想。京绣的金银色设色代表蒙古文化传统，清代三蓝绣运用了苏绣技法，五彩色融合了多民族色彩风格。京绣纹样作为多民族文化、东西方文化、南北织绣文化交织的产物，展现出多元文化的包容性。

美好生活的追求：京绣纹样通过谐音、象征、比拟等手法表达吉祥如意，如“五福捧寿”象征多福多寿，“龙凤呈祥”寓意天下太平。民俗神话题材表达了对幸福长寿的祝愿。其五彩色和对比色带来喜庆的视觉效果，反映了对美好生活的向往和追求。

4. 京绣纹样艺术交互设计策略

4.1. 设计需求分析

基于民族艺术教育普适性和数字时代背景，对设计需求进行分析，见表9。感觉方面，采用易于识别的较大字体和明快、活泼的色彩；知觉方面，提取易于分辨的图形要素特征，运用简约且有趣的设计风格吸引用户注意；记忆方面，依据京绣纹样的内在联系加以归类，使用组织策略进行设计；思维方面，设计物体形象鲜明化，杜绝抽象化；想象方面，内容设计更具故事性与趣味性，考虑有认知过渡进程，由简及繁。通过设计需求分析，为APP交互设计策略奠定基础，明确APP产品功能与内容，能够保证产品的具备鲜明的特色和识别性。

Table 9. Design needs analysis based on ethnic arts education

表 9. 基于民族艺术教育的设计需求分析

分类	类型	设计需求分析
感觉	视觉敏感度	字体采用较大些字体，且易于识别，避免影响视力
	颜色视觉	采用明快、鲜艳、活泼的色彩
知觉	空间知觉	提取图形要素特征，易于用户分辨
	观察	使用活泼、且具有新鲜感的设计风格，但避免杂乱
记忆	记忆内容	提取图形要素特征，根据距离相近、形状相同、颜色相似等物体容易组合成一类的特点
	记忆方法	使用组织策略，按照其内在联系，加以归类进行设计
思维	思维形式	设计物体形象鲜明化，不要过于抽象
想象	再造想象	从单一到组合进行设计，即由简到繁，有认知过渡的过程
	创造想象	设计内容具有故事性与趣味性

4.2. 设计策略确定

结合马杰西·詹姆斯·加勒特(Jesse James Garrett)的用户体验要素模型[17]，对交互设计产品进行全面且系统的策略规划，具体应用如下。

战略层：以京绣纹样为切入点，面向民族艺术爱好者开发教育产品，旨在展示和传承传统文化。产品设计需确保用户能轻松理解京绣艺术，在保证纹样真实性的基础上，内容简洁易懂，激发兴趣并兼具美感，满足用户对京绣艺术的探索欲。

范围层：基于京绣的造型性和视觉性，设计流程由简入繁，逐步引导用户理解。内容框架分为四大模块：“京绣纹样是什么”、“京绣纹样基本元素”、“纹样题材的认识”、“京绣纹样的再创作”。通

过这些模块，用户逐步加深对京绣的理解，并通过互动形式参与。例如，利用时间轴展示历史，动画风格增强注意力，界面设计与纹样图案呼应。最终，用户可在“再创作”模块中进行色彩搭配与设计，巩固所学内容。

结构层：信息架构采用三级设计，一级目录包括京绣的历史文化、基本元素、题材、我的创作和主页等；二级目录细分这些内容，三级目录提供详细信息。交互设计增加个性化创作功能，用户可根据个人喜好填充纹样色彩，增强互动体验，激发兴趣。

框架层：导航设计简洁明了，主导航采用底部标签式，二级导航为列表式，便于用户操作和信息获取。界面设计结合图文形式，保留京绣的刺绣线条感与设色美感，确保设计风格与京绣艺术一致，同时符合对民族艺术感兴趣用户的审美和需求。

表现层：视觉设计遵循简约原则，保留传统纹样的精髓，去除多余信息。标志采用易识别的扁平化风格，界面色彩选用鲜亮的黄、红、蓝等，呼应京绣的设色特点。内容展示结合图文与卡通动画，串联京绣纹样的故事性，确保界面设计既吸引民族艺术爱好者，又保留京绣的艺术特色。

4.3. 纹样数字化处理与交互展示

京绣纹样艺术是 APP 交互设计的核心内容。在 APP 的二级导航中，展示了京绣纹样的具体内容。为优化展示效果，搜集到的京绣纹样样本经过矢量化处理，并将处理后的图案应用于 APP 界面设计。每个纹样包括名称、实物图例、矢量图例、来源出处、主要元素和寓意等信息，示例见表 10。

Table 10. Vectorisation of patterns
表 10. 纹样矢量化处理^①

题材	纹样名称	实物图例	矢量图例	来源	主要元素	寓意
龙凤类	凤穿牡丹			北京市燕京八绝博物馆	凤、缠枝牡丹	寓意美好光明和幸福
瑞兽类	青缎刺绣五福禄寿、花卉纹八团补子			《京绣》洪涛、冯韵明、孙颖、编著	寿字、蝙蝠、	五福、多福多寿之意
植物祥禽类	喜相逢			北京市燕京八绝博物馆	蝴蝶、花卉	寓意甜蜜的爱情和美满的婚姻
民俗神话类	麻姑献寿			吴氏(吴兰春)京绣第五代传承人陈芳刚藏品	麻姑、寿桃	万寿无疆，长命百岁的良好寓意
官服纹饰类	文一品补服			京绣传承人刘绣花作品	仙鹤，自然纹	象征其生性高洁，地位崇高的人

最终，数字化后的京绣纹样艺术核心内容与设计策略应用到具体的设计实践中，输出高保真模型和交互模型，产品设计效果见图3。

Figure 3. Interactive APP “Jing Xiao Cai” for the art of Beijing embroidery and patterns
图3. 京绣纹样艺术交互 APP “京小彩”^①

通过对京绣纹样进行历史溯源，发现其经历初具雏形、辉煌时期、凋零时期和重建时期四个发展阶段，体现了多民族文化交融、东西方文化碰撞中的独特艺术特征，展现了博采众长的多元包容风格。

根据采集到的京绣服饰纹样进行实物分析，系统深入的梳理归类，从元素、题材、设色及艺术意蕴上归纳其艺术特征，京绣纹样基本元素主要可分为植物纹样和动物纹样，京绣纹样题材按照组合主要可分为龙凤类、瑞兽类、植物祥禽类和官服纹饰类，京绣纹样色彩主要涵盖五正色、金银色、退晕色、多彩色、对比色的五大设色特征，呈现秀丽融洽的艺术效果，具有绚丽多彩且寓意深厚的色彩魅力；从京绣纹样的艺术意蕴来看，为皇家服务的特殊地位所象征的帝王皇权、历史沉积下的多元文化性、造型艺术传达人们对美好生活的追求。综上所述，京绣纹样作为多民族多地域文化交融的载体，是历史，是现在，更是未来。

结合数字化背景与用户体验要素，明确针对京绣纹样艺术的交互设计策略，最终将京绣纹样艺术以更加直观的可视化方式展示，实现民族艺术教育，助力传统服饰纹样艺术创新发扬。

基金项目

北京市社科基金重点项目“传统服饰京绣纹样艺术谱系构建与应用研究”(21YTA001)。

注释

①图片均为作者自摄和自绘

②表8图片来源：书籍引用，《京绣》苏俊祎，聂晶晶 编著

参考文献

[1] 赵静. 京绣历史及现状研究武汉[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2019: 13.

-
- [2] 丁雅琼, 潘海音, 卢漳翰. 京绣纹样在现代服装中传承设计与应用研究[J]. 丝绸, 2022, 59(4): 110-116.
- [3] 伊斯拉菲尔·玉苏甫. 新疆维吾尔自治区博物馆论文集[M]. 乌鲁木齐: 新疆大学出版社, 2005.
- [4] 陈立红, 吴修林. 艺术导论[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2010.
- [5] 王洪波. 京绣赏析[J]. 检察风云, 2008(24): 78-79.
- [6] 沈寿, 张謇, 耿纪鹏. 雪宦绣谱: 手绘彩图修订版[M]. 重庆: 重庆出版社, 2017.
- [7] 苏俊祎, 聂晶晶, 北京市文学艺术界联合会. 非物质文化遗产丛书: 京绣[M]. 北京: 北京美术摄影出版社, 2019.
- [8] 崔唯, 肖彬, 强凯. 绣彩京华——传统京绣设色审美特征之研究[J]. 美育, 2020(1): 76-87.
- [9] 赵静. 京绣历史及现状研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京服装学院, 2007.
- [10] 人力资源社会保障部教材办公室作. 京绣[M]. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2021.
- [11] 段丽媛. 清代京绣图案在当代服装中的传承与创新[C]//中纺联驻广东潮州传统工艺工作站. 2018 潮州国际刺绣艺术双年展论文集. 2018: 15-19.
- [12] 宗凤英. 明清织绣[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2005.
- [13] 吴玲, 尤景林. 十二章纹的象征内涵研究[J]. 作家, 2011(2): 225-226.
- [14] 许建. 清朝官服补子图案的审美分析[J]. 美术教育研究, 2021(18): 49-51.
- [15] 崔唯, 周钧, 强凯. 锦绣组绮, “色”绝天下——明清时期的京绣色彩发展及特点之探析[C]//中国艺术研究院美术研究所. 2020 中国传统色彩学术年会论文集. 2020: 298-314.
- [16] 洪涛, 冯韵明, 孙颖. 京绣[M]. 北京: 学苑出版社, 2014.
- [17] 张婷, 彭莉. 基于用户体验的非遗 APP 设计与应用研究[J]. 包装工程, 2020, 41(20): 182-187.