

壮锦纹样活化中的课程思政实践——以崇左壮族博物馆文创设计为例

侯潇玲

(广西民族师范学院, 广西壮族自治区崇左市, 53220; 3514804951@qq.com)

摘要: 作为被列为非物质文化遗产的工艺瑰宝, 壮锦承载着独特而深厚的地域文化。在全球化与现代化不断推进的背景下, 广西壮锦正逐渐失去其原有的文化底蕴, 同时也在市场竞争中表现出明显的适应力欠缺等问题, 为了使壮锦纹样在现代社会中的设计应用实现更深入的融合, 需要着重发掘其中所蕴含的生活情感内容, 并将其与当今社会的主流价值观进行有机结。本文以崇左壮族博物馆的文创设计为案例, 借助文献研究和实地观察等方法, 探究壮锦纹样所呈现的艺术特征及文化意蕴。在此基础上, 分析其文创产品现存的发展瓶颈, 并据此给出有针对性的改进策略, 在当代文创设计过程中融入广西壮锦纹样, 可有效打破传统表现形式所存在的限制, 拓展其应用场景, 进而更全面地展现该元素所承载的文化内涵。同时, 这一实践主动契合铸牢中华民族共同体意识的时代要求, 为其赋予了崭新的时代意义。

关键词: 壮锦纹样; 文创设计; 创新实践

引言

近年来, 保护和存续民族传统文化日益受到社会重视, 2022年8月中共中央发表的《“十四五”文化发展规划》文件指出文化是国家的民族之根, 也是国家的治理之魂 [1]。在此背景下, 将传统民族文化元素融入现代文创设计, 已成为推动民族文化传播、创新的主要方式, 这一趋势也为壮锦文化发展创造了至关重要的支撑环境。广西非遗符号作为地域文化的独特标识, 不仅承载着丰富的历史信息和民族智慧, 还具有深厚的文化内涵和审美价值 [2]。

新时代背景下, 壮锦文化的传承发展被赋予双重使命: 其一是凝聚地方文化自信与认同, 其二是促进文化多样性及丰富性, 以壮锦纹样在文创产品中的应用为研究对象, 可为地方经济创新发展注入动力, 将壮锦纹样与现代文创产品巧妙结合, 使壮锦与现代设计关系更加密切 [3]。如何有效地结合传统艺术形式与现代设计理念, 成为了许多文创产品设计者急需解决的问题。

研究的目的在于探索壮锦纹样在文创产品设计中的应用, 以促进地方文化的传承与创新, 增强民族自豪感, 把壮锦纹样和文创产品相互结合设计, 并应用到日常用品当中, 能够更好的吸引人们的关注, 激发人们的兴趣与共鸣, 可以在更广泛的层面上增强公众对壮锦文化认知, 这样有利于壮锦文创产品在全球文化市场中再定位。对壮锦纹样展开研究, 能进一步为设计师激发创作灵感, 还可推动区域文化实现活化与再生, 如此一来, 区域文化便能在当代设计中充分展现独特民族魅力, 彰显深厚艺术价值, 这一过程既是文化自信的直观体现, 也承载着对壮族传统手工艺的尊重, 它能为文创产业注入丰富文化底蕴, 同时提升其市场竞争力, 助力产业更好发展。

1. 壮锦纹样的概述

1.1. 壮锦纹样的介绍

壮锦是壮族民间妇女的传统手工艺织品, 也是广西最有代表性的工艺品之一, 与云锦、蜀锦、宋锦并称为‘中国四大名锦’, 壮锦作为最具地方特色的非物质文化遗产, 对其进行保护与开发具有非常重要的意义 [4]。壮锦的制作以棉线或丝线为原料, 织造工艺精湛复杂, 每一缕丝线都融合了壮族民众的宇宙观念、图腾信仰、审美取向以及对幸福生活的向往, 进而形成独具特色的纹样系统。

1.2. 壮锦纹样的主要分类

壮锦纹样是艺术价值和文化内涵的核心载体。这些图案的灵感被对自然界事物的细致观察、对神话传说的尊崇、对生命延续的期盼所激发，经过历代工匠艺人的不断提炼、创新，最终形成品类丰富的图案集合，其核心类别主要有几何纹样、动植物纹样、文字纹样以及其他纹样。

1.2.1. 几何纹样

在壮锦的各类纹样里，几何纹样是历史最为悠久且数量最为庞大的一种。它们借助高度抽象与几何化的线条、形状来展现自然界的万物或是某种思想观念，往往仅保留所象征事物的部分核心特质。常见的几何纹有菱格纹、回形纹，八角纹、太阳纹等。

1.2.2. 动物纹样

在壮族传统文化中，动物扮演着不可或缺的角色，深深植根于他们的日常生活和精神世界，动物纹样是壮锦最具特色的纹样之一 [5]。壮族自然与图腾信仰孕育了壮锦动物纹样，先民对动物力量的理解借此得到呈现，这些纹样并非简单装饰，而是信仰的重要载体，织物中融入的动物形象，象征着民众渴望获取庇护的力量。

壮锦上的动物纹样种类繁多，既有牛、象、鹿、鱼、蛙、蝴蝶这些现实中的生灵，也少不了龙、凤、麒麟、狮子这些传说中的祥瑞，这些图案不仅是图腾和神灵信仰的体现，更寄托着壮族人民对幸福生活的期盼。

1.2.3. 花卉植物纹样

壮族人民把对自然的观察、热爱融入织锦之中，选取生活里常见的花草树木作为创作素材，其中花卉纹样运用频繁，莲花、牡丹、菊花与寿星花等尤为常见。这些纹样不仅具有装饰性，更承载着深厚的文化寓意：莲花代表高洁清雅，牡丹昭示富贵荣华，菊花象征坚贞不屈，寿星花则寄寓健康长寿。每一种花卉都被赋予美好而深刻的祝愿。

1.2.4. 文字纹样

这类纹样以汉字等文字符号为蓝本，通过艺术变形、组合与排列，幻化成别具特色的装饰图案，像“卐”字符象征寓意吉祥，“井”字纹象征富贵，“囍”字纹传递喜庆祥和。这些字纹经过匠心独运的设计，能连成一体，铺满整个锦面，既保留了文字的吉祥如意，又营造出独特的视觉享受。

1.2.5. 其他纹样

壮锦的纹样题材十分广泛且丰富，其造型有着独特的魅力。其他纹样包括人物纹样、铜鼓纹、吉祥纹等等。

2. 文创产品的概述

2.1. 文创产品的概念

文创产品就是“文化+创意+产品”的概念 [6]。简单来说，文创产品就是文化加创意的产品，其核心内涵是依靠文化资源，通过创意转化、市场化运营，最终形成既具备文化价值又拥有实用功能的产品或服务。文创产品的灵魂在于“文化”，它既可以是宏大的历史叙述、经典的艺术 IP，也能是地域性的民俗风貌或是非物质文化遗产。而“创意”则扮演着桥梁的角色，借助设计、科技、叙事等方式，将静态的文化资源转化为能与当代消费者产生情感共鸣的动态体验。“市场价值”是最终的落脚点，唯有确保产品能在市场中流通，才能实现经济效益与社会效益的统一。

2.2. 文创产品的分类

中国文创产品种类繁多，可以从不同维度进行系统性分类，根据表1所示：

表1 文创内容的分类（作者绘制）

分类方式	子类别	事例
按产品形态划分	家居生活类	如装饰摆件品、创意厨具、陶瓷制品、特色家纺等
	办公文具类	如主题笔记本、创意书签、胶带、笔具等
	服装饰品类	如IP联名服饰、丝巾、刺绣鞋包、珠宝首饰等
	数字媒体类	包括动画、游戏、影视作品、数字藏品、表情包等
	出版物类	如艺术画册、主题图书、创意杂志等
	旅游纪念品与礼品	结合地方特色和景点文化的纪念品、伴手礼等
按文化属性划分	博物馆文创	以博物馆馆藏文物为灵感来源，如故宫系列文创
	非物质文化遗产文创	将非遗技艺（如木雕、刺绣、扎染）与现代设计结合的产品
	文化IP衍生品	基于影视、动漫、游戏、文学等领域的知名IP开发的周边产品
	红色文化文创	基于革命文化、英雄人物事迹为主题的文创产品。
	地域文化文创	深度挖掘特定地域的历史、民俗、特产等文化元素进行开发的产品

3. 广西壮锦文创产品研究现状与问题

如今，壮锦元素用在文创设计里，早已不只是传统织物那么简单，它走进了现代生活的方方面面，设计师们试着把壮锦独特的图案、色彩或材质，放进各种产品中，好让它们更贴合当下的消费潮流。然而，广西地区文化创意产品的实际状况却并不理想。

3.1. 市场化不足

壮锦文创产业在推向市场过程中，面临着明显的发展阻碍，其关键在于对市场的适应能力欠缺，壮锦文创产品面临的首要困境，是设计理念同实际操作之间产生脱节。多数设计受限于文化本位框架，过度依赖传统图案、纹样等元素的简单复制，对当代消费群体多元化、个性化需求特征未能充分把握，现代消费者的实际需求被此种设计思路所忽视，最终导致产品既难以满足目标市场的审美偏好，也无法适应其消费习惯。

3.2. 创新程度不够

当前壮锦文创设计领域，创新实践多停留在表层，这种浅层创新，主要表现为运用壮锦元素时手法过于简单化、模式化，具体而言，许多设计师开发文创产品时，往往直接挪用传统壮锦纹样，将其机械复制后印制于丝巾、抱枕、笔记本等各类日常用品之上，如此设计手法缺乏创意转化，既难以挖掘壮锦文化深层价值，又易导致市场充斥雷同产品，严重削弱壮锦文创的市场竞争力，更值得关注的是，此类浅层创新设计难以触及壮锦文化深层内涵，如独特民族精神、工艺智慧、审美价值，同时难以契合当代消费者生活方式及其审美需求。

3.3. 现代审美转化不足

在当前的博物馆文化传播过程中，以受众为依托的情感价值往往被忽视，只是盲目地将文物藏品表面的图案与产品直接结合，导致藏品失去原有的内涵，受众的情感需求也没有得到满足 [7]。经实地考察崇左壮族博物馆壮锦文创衍生品并深入调研可知（见图1），当前壮锦纹样在应用于文创产品设计时，转化不足问题显著存在，现有壮锦产品的设计仍主要局限于传统手工艺范畴，其深层的艺术价值及文化内涵尚未充分展现，从产品种类来看，当前壮锦文创产品仍多集中于服饰及家居类常规产品，尚未突破当代创新特质，在纹样运用方面，设计师常常直接采用传统纹样，对纹样元素缺乏提炼、重构，使得产品与现代审美需求之间存在较大差距，文化表达层面，现有壮锦产品对壮族文化深层价值挖掘尚浅，未能充分诠释其独特魅力。

因此，如何将传统壮锦元素与现代设计理念相结合，创作出既具有民族特色又符合现代审美需求的产品，成为当前设计领域的重要课题 [8]。

图1 崇左博物馆馆内部分文创展品（考察拍摄）

4. 策略与建议

4.1. 加强产品市场化定位

随着消费升级趋势不断加强，现代消费者对文创产品的需求已经发生根本性变化，他们更加看重产品的实用价值、时尚元素和创新特性，而当前壮锦文创市场普遍将文化符号简单复刻于产品表面，其功能开发与使用场景应用明显滞后，这导致产品实用性难以契合消费者需求，构成显著挑战；另一方面，传统壮锦视觉特征与年轻群体的审美偏好存在隔阂，创新不足使得产品无法有效激发该群体的情感联结。

市场定位不明确进一步阻碍壮锦文创的市场化进程，市面上大多数壮锦纹样产品对消费群体定位不是很清晰，没能针对不同年龄段、消费层次的用户进行精准设计，使得产品同质化现象严重，市场竞争力不强。这种定位上的缺失，不仅让产品和消费者需求之间的偏差越来越大，还限制着壮锦文创产品的市场渗透能力和品牌影响范围。有鉴于此，壮锦文创产业要实现可持续发展，迫切需要从革新设计理念开始，建立以市场需求为导向的产品开发机制，在传承文化精髓的同时，着力提高产品创新性和市场适应能力，以此增强产品市场竞争力。

4.2. 加大创新力度与深度

当前市场上兼具三重特质的壮锦文创代表产品十分罕见：既能准确传达其文化内核，又可适应现代生活，还能形成广泛市场影响，这种状况不仅限制壮锦文创产业发展，在一定程度上也制约着制约壮锦文创产业成长，阻滞传统文化传承创新，要逆转此局面，需要设计师们深刻把握壮锦文化精髓，熔铸传统元素与现代理念，创造兼具文化深度、现代审美的创新文创产品。

4.3. 加强壮锦文创产品的实用性与趣味性

前通过将壮锦纹样符号衍生的文创产品融入各种形式，营造具有审美性和实用性文化创意产品，以趣味性作为创意方向，通过将现代形式与纹样元素巧妙融合，展示壮锦纹样的文化之美。此举旨在通过富有亲和力的文创产品，加深大众对壮锦纹样认知，进而更好的宣传壮锦文化。

5. 不同风格壮锦纹样的创新设计与实践

5.1. 《天文之页——壮锦纹样创新设计》

《天文之页——壮锦纹样创新设计》以广西壮锦元素为核心，对壮锦中不同形态的几何纹、花卉纹、动物纹、回字纹、万字纹等符号元素（见图2）进行提取、变形、重构以及再设计，在原图案搭配的基础上将纹样简化、拆分和重组，同时运用现代化风格组合成新的纹样图案。在整体配色上，首个纹样沿用壮锦传统红蓝色，彰显古朴底蕴；后四个纹样以四季颜色为灵感主线，融入现代流行辅助色，既保留壮锦文化精髓，又通过纹样的创新重构与季节化的情感表达，实现传统与现代的巧妙融合，赋予壮锦新的表达形式，让古老的壮锦纹样在新的配色与构图中焕发出独特的时代魅力。

图2 天文之页系列壮锦纹样元素提取（作者绘制）

5.1.1. 线稿展示

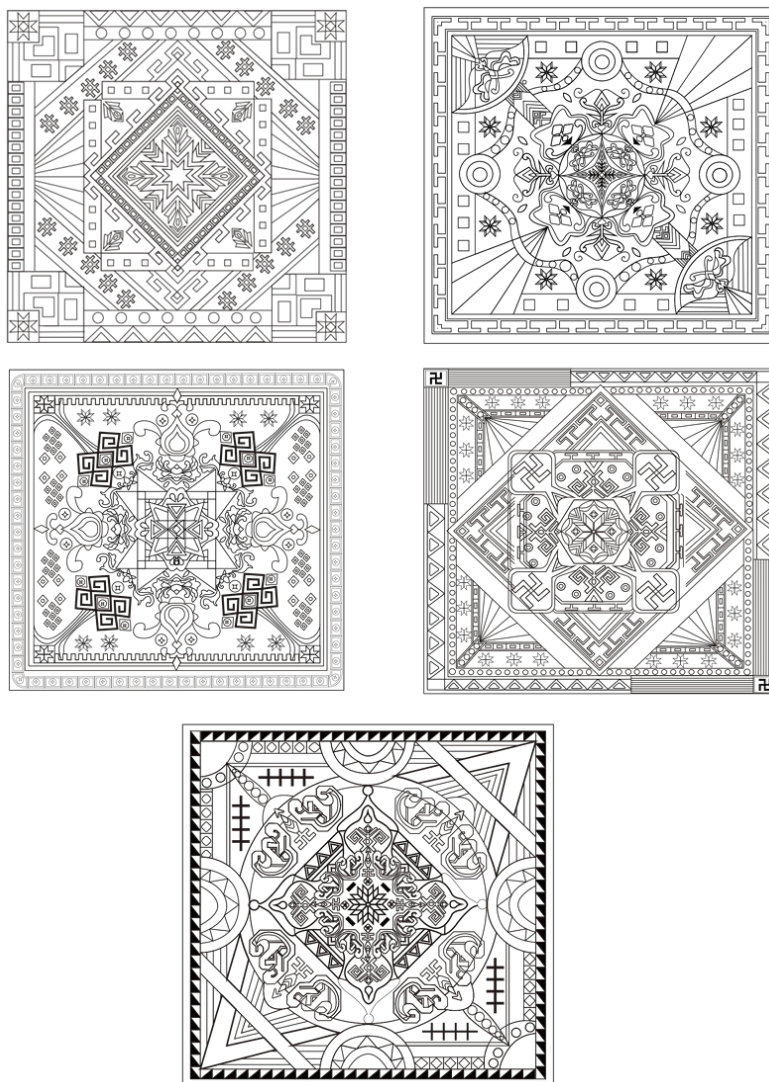

图3 天文之页系列壮锦文创主视觉线稿（来源作者绘制）

5.1.2. 完成稿展示

图4 天文之页系列壮锦文创主视觉图（来源作者绘制）

5.2. 《壮韵纹样》的纹样设计

《壮韵纹样》作品以深蓝、深绿、粉为主。在提取传统壮锦纹样的基础上与现代审美风格进行重构，并搭配其更加符合现代人审美的颜色。使其既保留了壮锦纹样的文化内涵和象征意义，又更符合现代人的审美需求。也致力于宣传壮锦传统纹样，扩大其影响力。主要图案提取纹样如图5所示：

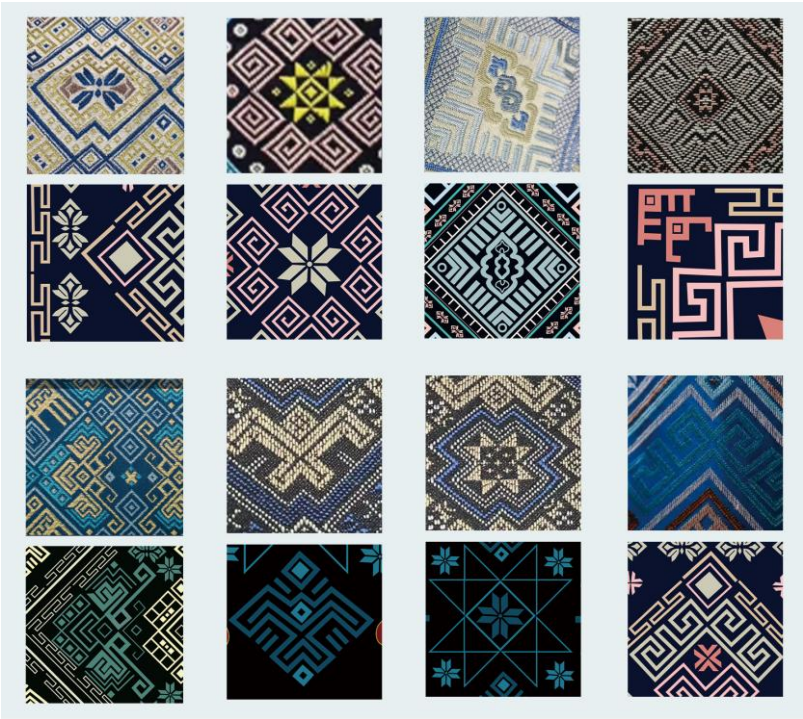

图5 壮韵纹样系列壮锦纹样元素提取（来源团队成员绘制）

5.2.1. 线稿展示

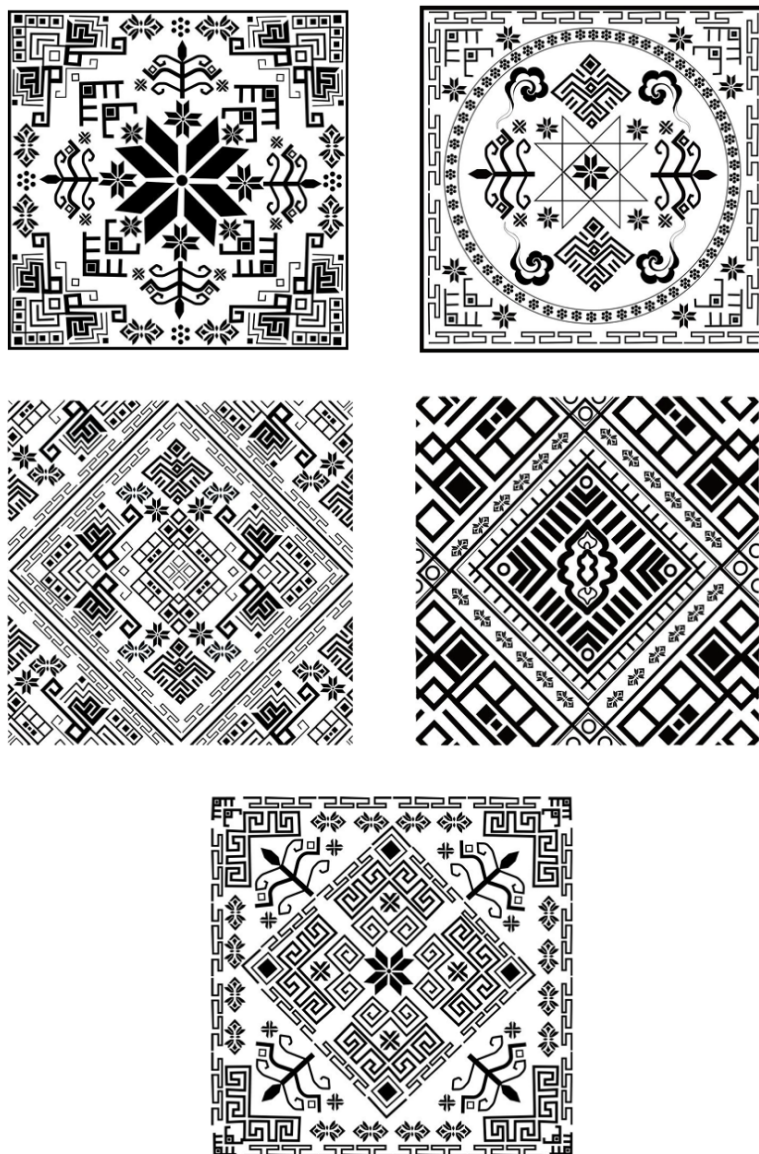

图6 壮韵纹样系列壮锦文创主视觉线稿（来源团队成员绘制）

5.2.2. 完整稿展示

图7 壮韵纹样系列壮锦文创主视觉图（来源团队成员绘制）

6. 日常生活类文创产品的应用

日常生活类文创产品指将文化元素融入日常生活用品设计中所形成的创意产品。此类产品不仅具备实用功能，还承载着丰富的文化意蕴，能够唤起消费者的情感共鸣，从而满足其在文化情感层面的需求（如图8—图17）。

6.1. 天文之页系列文创产品的应用

6.1.1. 丝巾设计

图8 丝巾效果图

6.1.2. 帽子设计

图9 帽子效果图

6.1.3. 帆布袋设计

图10 帆布袋效果图

6.1.4. 鼠标垫设计

图11 鼠标垫效果图

6.1.5. 手机壳设计

图12 手机壳效果图

6.2. 壮韵纹样系列文创产品的应用

6.2.1. 日历设计

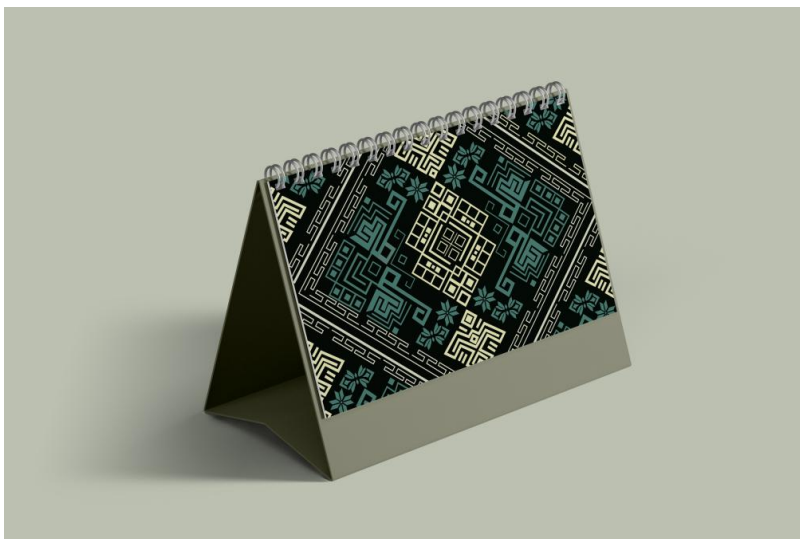

图13 日历效果图

6.2.2. U盘设计

图14 U盘效果图

6.2.3. 鼠标垫设计

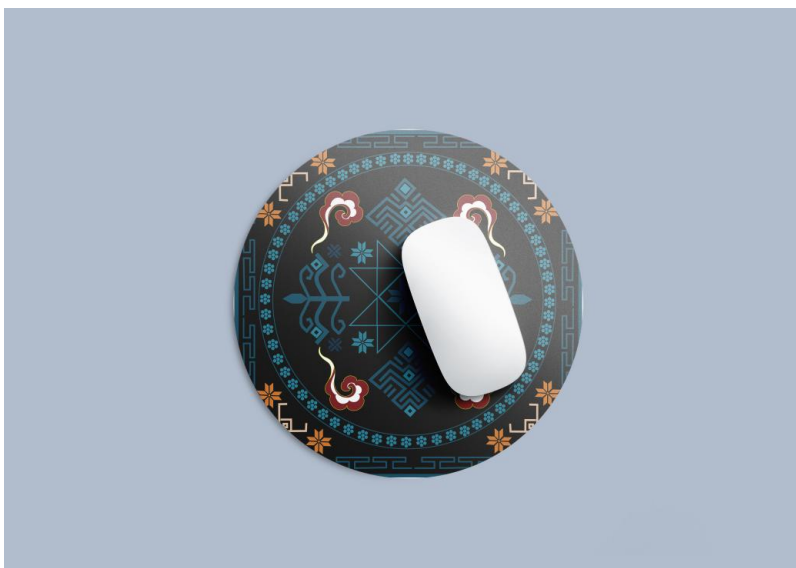

图15 鼠标垫效果图

6.2.4. 信封设计

图16 信封效果图

6.2.5. 挂牌设计

图17 挂牌效果图

7. 结语

综上所述，壮锦作为承载壮族历史记忆与文化基因的非物质文化遗产，其纹样活化与创新不仅是传统手工艺在当代延续之法，更是文化自信的鲜活体现。本文以崇左壮族博物馆文创设计教学为出发点，探究壮锦纹样在现代文创产品中的应用途径，既指出了当前壮锦文创面临的商业化欠缺、创新层次表面化、现代审美转化迟缓等实际问题，也明确了突破困境的核心方向——在尊重文化本源的前提下，达成传统纹样与现代设计理念、消费需求的深度融合。壮锦纹样作为壮族文化的视觉标识，包含着丰富的历史文化信息和民族审美特性。在当代文化创意产业蓬勃发展的大背景下，怎样将这些传统纹样转化为契合现代审美需求的设计元素，是设计者需要解决的重要问题。关于广西壮锦纹样在文创产品中应用的研究存在一定欠缺：相关研究

缺乏长期且深入的探索，未能全面掌握壮锦的历史文化、精神内核及艺术特质。未来将进一步深化对壮锦文化的研究，以弥补现有不足。

作者简介

侯潇玲（2005-），女，本科生，主要研究视觉传达设计
联系电话：19574403909 邮箱：3514804951@qq.com

基金项目

2025年自治区级大学生创新创业训练计划项目——“崇左壮族博物馆文创产品创新设计与实践应用”的项目成果（项目编号：S202510604030）

“符号学理论下生成式AI赋能桂西南文创设计课程的育人路径研究”的研究成果（项目编号：RGZN202503）

“广西边疆红色文化资源对高校铸牢中华民族共同体意识的育人路径研究”的研究成果（项目编号：2024ZGBJX088）

参考文献

- [1] 《“十四五”文化发展规划》广电发展重点 [J].广播电视信息, 2022, 29(9): 10.
- [2] 郑岩. 广西非物质文化遗产符号在城市景观设计中的应用 [J].现代园艺, 2024, 47(10): 124-126.
- [3] 张薇. 广西壮锦纹样在文创产品中的运用研究 [D]. 南宁师范大学, 2023.
- [4] 廖国一, 岑芸. 泛北合作背景下壮锦的保护与开发研究 [C]// 广西文博 第一辑. 广西师范大学历史文化与旅游学院; 广西师范大学历史系; , 2017: 163-185.
- [5] 樊苗苗, 韦小香. 壮锦动物纹样的文化内涵研究 [J]. 民博论丛, 2017, (00): 62-71.
- [6] 张鸿渊. 大师油画艺术在纸质文创产品上的运用 [J]. 中国造纸, 2022, 41 (7): 150-151.
- [7] 袁芳. 桂西南博物馆文创产品传播与受众文化认知的研究 [J].湖南包装, 2022, 37(3): 137-140.
- [8] 黄颖群. 壮锦元素提取及其在产品中的运用 [J]. 轻纺工业与技术, 2024, 53 (3): 79-84.