

分类号: J524

密 级: 公开

学校代码: 10363

学 号: 2210830138

安徽工程大学

Anhui Polytechnic University

硕士学位论文

题目 芜湖挑花裙腰图案在现代女包
设计中的应用研究

论 文 作 者 陈珂

校 内 导 师 邬红芳

校 外 导 师 程益先

专业学位类别 艺术硕士

研究方向 (领域) 服装与服饰设计

论文提交日期: 2024 年 5 月 18 日

分类号: J524

单位代码: 103636

密 级: GK

学 号: 2210830138

题 目 芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的应用研究

英文并列

题 目 Research on the application of Wuhu floral skirt waist
pattern in modern women's bag design

学生姓名: 陈珂

校内导师: 邬红芳

校外导师: 程益先

专业学位类别: 艺术

研究方向 (领域): 服装与服饰设计

论文答辩日期: 2024.5.29

安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：陈利

日期 2024 年 5 月 18 日

安徽工程大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐，在 _____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☒。

学位论文作者签名：

陈珂

日期 2024年5月18日

指导教师签名：

马红芳

日期 2024年5月18日

芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的应用研究

摘 要

芜湖，又称“鸠兹邑”，是一座以水脉贯穿、文化丰富的江城，孕育了独具特色的芜湖挑花手工艺。这项技艺历经数百年，曾是日常生活的一部分，体现在各类生活用品上，展示了绣娘们的精湛工艺。然而，随技术进步和工艺变革，这种耗时且技术要求高的传统艺术逐渐边缘化，面临失传风险。随着《“十四五”非物质文化遗产保护规划》的实施，芜湖挑花得到了国家层面的重视。尽管被列为市级非遗，芜湖挑花的传承形势依旧严峻，仅剩的传承人面临着技艺断裂的威胁。因此，对芜湖挑花进行深入研究，挖掘其文化价值和生存状态，对于促进这一艺术形态的复兴具有重要意义，不仅为芜湖挑花本身，也为其他传统手工艺的活化提供了新的思路。

本课题通过收集图文资料并融合实际设计，采用了多种研究方法，包括实地考察、文本解读、案例分析、概括提炼以及设计实践等，全面深入地探讨了芜湖挑花艺术。探究“迎亲出嫁”主题的芜湖挑花裙腰图案，及《芜湖挑花》一书中所收录的裙腰图案，旨在挖掘这些图案背后的文化艺术价值及深层精神寓意，同时进行数字化复原和设计实践，为芜湖挑花的传承与创新开拓新的路径。研究首先对芜湖挑花的图案题材进行了细致的分析，探索了这些图案所蕴含的地域文化特征、婚嫁习俗、礼制观念及宗教信仰，深入考察了图案的视觉表现和结构布局，揭示了芜湖挑花深厚的

文化底蕴和独特的审美价值。随后，通过对色彩使用和针法技巧的探讨，进一步阐释了芜湖挑花的艺术特点和制作工艺。本文还对芜湖挑花裙腰图案进行了数字化复原，绘制了矢量图，使得这些受时间侵蚀、部分细节已不清晰的艺术作品获得了再生。通过分析复原过程及其价值意义，本研究不仅为保护和传承这一传统手工艺提供了新的技术路径，也为其在现代应用中的创新提供了可能。进一步的通过现代女包的发展历程、造型、图案、材料和工艺分析，探讨了芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的应用。通过案例研究，展示了如何将传统图案与现代设计元素融合，尤其是在材质选择和工艺技术上的创新，从而使得芜湖挑花在现代女性时尚中焕发新的生机。此外，通过市场调研和定位，本文进一步分析了芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的实用性和市场潜力。

通过探讨芜湖挑花裙腰纹样的深层含义和艺术审美，本研究筛选了能够适宜融入现代婚礼女包设计的挑花元素，对这些元素进行了精心的提炼与创新重组，与现代女包设计巧妙融合。实现以“挑花喜事”为主题的芜湖挑花裙腰图案在现代女包上的创新设计。通过对“迎亲出嫁”、莲花纹、二羊报喜纹、如意纹、卍字纹和石榴纹等纹样的重新解构与创意重塑，使得每一款设计不仅承载了对美好祝愿的传递，同时也符合现代消费者的审美期待。这种设计实践，不仅使得芜湖挑花这一地域文化再次受到公众的广泛关注和喜爱，而且实现了传统情感寓意与新时代审美需求的和谐融合。这不仅激发了人们对芜湖挑花以及更广泛本土文化的保护意识，也极大地丰富了现代女包设计的文化深度，为传统文化艺术的传承与创新注入了新的活力。本研究展现了如何通过设计创新，使传统文化在当代社会中焕发

新生，同时也强调了在现代设计中融入传统文化元素的重要性和意义，为传统民间工艺的持续传承贡献了力量。

关键词：芜湖挑花，裙腰图案，现代女包，地域文化，民间工艺

RESEARCH ON THE APPLICATION OF WUHU PICK FLOWER SKIRT WAIST PATTERN IN THE DESIGN OF MODERN WOMEN'S BAG

ABSTRACT

Wuhu, also known as "Hatsuziyi", is a river city rich in culture with water running through it, which has given birth to the unique Wuhu embroidery handicraft. This technique has been practiced for hundreds of years and was once a part of daily life, embodied in all kinds of household items, demonstrating the exquisite craftsmanship of the embroiderers. However, with technological advances and process changes, this time-consuming and technically demanding traditional art has been gradually marginalized and is at risk of being lost. With the implementation of the Fourteenth Five-Year Plan for the Protection of Intangible Cultural Heritage, Wuhu embroidery has been emphasized at the national level. Despite being listed as a municipal intangible cultural heritage, the inheritance situation of Wuhu flower picking is still severe, and the only remaining inheritors are facing the threat of skill breakage. Therefore, an in-depth study of Wuhu flower picking and the excavation of its

cultural value and survival state are of great significance to promote the revival of this art form, which not only provides new ideas for the revitalization of Wuhu flower picking itself, but also for the revitalization of other traditional handicrafts.

Through extensive collection of graphic materials and integration of actual design experience, this project adopts a variety of research methods, including fieldwork, text interpretation, case study analysis, generalization and refinement, as well as design practice, etc., to explore the art of Wuhu flower picking in a comprehensive and in-depth manner. The study of Wuhu flower picking skirt and waist embroideries with the theme of "welcoming the bride" and the skirt and waist patterns included in the book "Wuhu flower picking" aims to explore the cultural and artistic value and deep spiritual meaning behind these patterns, and at the same time to carry out digitized restoration and design practice, so as to open up a new path for the inheritance and innovation of Wuhu flower picking. The study firstly analyzed the motifs of Wuhu flower picking in detail, explored the regional cultural characteristics, marriage customs, ritual concepts and religious beliefs embedded in these motifs, and examined in depth the visual performance and structural layout of the motifs, which revealed the deep cultural heritage and unique aesthetic value of Wuhu flower picking. Subsequently, the artistic characteristics and production process of Wuhu flower picking are further explained through the discussion of the use of colors and stitching techniques. This paper also digitally restores the Wuhu flower skirt and

waist patterns, and establishes a vector image archive, so as to regenerate these works of art, which have been eroded by time and some of the details are no longer clear. By analyzing the restoration process and its value and significance, this study not only provides a new technical path for the protection and inheritance of this traditional handicraft, but also offers the possibility of its innovation in modern applications. Further, through the analysis of the development history, shape, pattern, material and craftsmanship of modern women's bags, the application of the Wuhu pick flower skirt and waist pattern in modern women's bag design is explored. Through the case study, it is shown how to integrate the traditional pattern with modern design elements, especially the innovation in material selection and technology, so as to make Wuhu picket take on a new life in modern women's fashion. In addition, through market research and positioning, this paper further verifies the practicality and market potential of the Wuhu picket waist pattern in modern women's bag design.

Through in-depth exploration of the deep meaning and artistic aesthetics of the Wuhu floral skirt and waist pattern, this study has screened the floral elements that can be suitably integrated into the design of modern wedding bags, and carefully refined and innovatively reorganized these elements, which are skillfully fused with the design of modern women's bags. The study realizes the innovative design of Wuhu floral skirt and waist pattern on modern women's bags with the theme of "Flower picking and happy events". Through the reconstruction and creative reshaping of classic patterns such as

"welcoming the bride", lotus pattern, two sheep announcing good luck, Ruyi pattern, swastika pattern and pomegranate pattern, each design not only carries the transmission of good wishes, but also meets the aesthetic expectations of modern consumers. This design practice not only makes Wuhu flower picking, the essence of regional culture, once again widely noticed and loved by the public, but also realizes the harmonious fusion of traditional emotional symbolism and the aesthetic needs of the new era. This not only inspires people's awareness of the protection of Wuhu flower picking and the wider local culture, but also greatly enriches the cultural depth of modern women's bag design, and injects new vitality into the inheritance and innovation of traditional culture and art. This study shows how traditional culture can be revitalized in contemporary society through design innovation, and also emphasizes the importance and significance of incorporating traditional cultural elements in modern design, contributing to the continued inheritance of traditional cultural skills.

Chen Ke(Art Research)

Supervised by Wu Hongfang

KEY WORDS: Wuhu pick flower, skirt waist pattern, modern women's bags, regional culture, folk crafts

目录

摘 要	I
ABSTRACT	IV
第 1 章 绪论	11
1.1 研究背景	11
1.2 研究目的与意义	12
1.3 国内外研究现状	14
1.4 研究内容、方法与创新点	15
1.4.1 研究内容	15
1.4.2 研究方法	16
1.4.3 研究创新点	17
1.5 论文框架	18
第 2 章 芜湖挑花的艺术特征与工艺技法	19
2.1 芜湖挑花的图案题材及寓意	19
2.1.1 人物图案题材及寓意	19
2.1.2 动物图案题材及寓意	21
2.1.3 植物图案题材及寓意	27
2.1.4 文字图案题材及寓意	27
2.1.5 图案总结	29
2.2 芜湖挑花的图案画面构成及排列结构	30
2.2.1 单独纹样	30
2.2.2 适合纹样	31
2.2.3 连续纹样	32
2.3 芜湖挑花的色彩特征	34
2.4 芜湖挑花的针法工艺	35
2.5 本章小结	37
第 3 章 芜湖挑花裙腰图案数字化复原	38
3.1 非物质文化遗产数字化现状分析	38
3.2 芜湖挑花裙腰图案数字化复原的意义	39

3.3 芜湖挑花裙腰图案数字化复原流程	40
3.4 本章小结	42
第 4 章 芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的应用分析	44
4.1 现代女包的基本概述	44
4.1.1 现代女包的发展历程	44
4.1.2 现代女包的造型设计分析	45
4.1.3 现代女包的图案设计分析	47
4.1.4 现代女包的材料和工艺分析	51
4.2 芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的创新应用探究	53
4.2.1 芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的应用价值	53
4.2.2 芜湖挑花裙腰图案创新应用的原则	54
4.2.3 芜湖挑花裙腰图案创新应用的方法	55
4.3 市场调研及定位	59
4.4 本章小结	60
第 5 章 芜湖挑花裙腰图案在现代女包中的设计实践	61
5.1 设计说明	61
5.2 设计过程	62
5.2.1 色彩分析	62
5.2.2 款式设计	62
5.2.3 图案设计	65
5.2.4 面料选择	72
5.2.5 工艺选择	72
5.3 设计实践过程及成果展示	74
5.3.1 “挑花喜事”系列女包设计实践过程	74
5.3.2 “挑花喜事”系列女包设计成品呈现	75
第 6 章 结论与展望	83
参考文献	85
附录 1 数字化复原图流程图	89
附录 2 “挑花喜事”系列女包图案设计图	91
附录 2 “挑花喜事”系列女包款式设计图	96
附录 3 “挑花喜事”系列女包制作过程图	98
附录 4 “挑花喜事”系列女包成品展示图	99

附录 5 “挑花喜事” 系列配饰丝巾展示图	104
附录 6 “挑花喜事” 系列配饰发饰展示图.....	106

第1章 绪论

1.1 研究背景

芜湖古称“鸠兹邑”。“鸠”是一种鸟类，极善飞行，“兹”乃“草木丰盛”之意。正如鸠兹鸟离不开水一样，芜湖也是一座因水而生的城市。地处长江下游皖江段，别称“江城”。其地理位置优越，濒江近海，连南接北、承东启西，天然的地理环境让多元的地域文化在芜湖汇集交融。这里皖江文化源远流长，吴文化、楚文化、越文化在芜湖尽显风采并产生深远影响。作为长江中下游地区重要的水陆交通要道。便捷的水运，使芜湖成为皖南的门户，徽商从徽州走向全国，芜湖是其最重要的跳板，徽文化充实和促进了芜湖文化的发展。

明清时期，芜湖是全国浆染业中心，与松江、苏州、铅山和景德镇并称全国五大手工业中心，所染产品热销海内外。创造这个商业奇迹的是徽州人阮弼。清乾隆《元和县志》载：“歙人阮弼在芜湖创立染局，招来染人，分工操作，费用省而获利多，其产品行销于全国各地。”浆染的好坏决定于“碾石”质量的优劣，而当时芜湖大小荆山所产碾石最佳，宋应星《天工开物》称之“芜湖巨店，首尚佳石。”

芜湖挑花作为芜湖本土的传统手工艺，最早可追溯至明代，历经几百年的传承，已成为芜湖文化的重要组成部分。芜湖挑花技艺精湛，图案变化多端，取材丰富，题材广泛，深受当地民众喜爱。其装饰遍及汗巾、裙腰、椅垫、枕巾、袖口、围嘴，肚兜等多个部位，每件挑花作品都是一件艺术品，让人仿佛置身于绽放的花海之中。但随着科学技术及纺织工艺的发展，而芜湖挑花因工艺期长且制作费时，导致芜湖挑花逐渐被市场淘汰。但文化是一个地区乃至国家的软实力，芜湖挑花是芜湖传统文化的重要组成部分也是芜湖民间艺术遗产。

在现代节奏加速的生活中，传统芜湖挑花艺术面临着新一轮的挑战。随着老一辈工匠的渐渐凋零，这一手工艺的传承也显示出危机。但正是这些具有地域文化特色的艺术形式，为现代设计提供了丰富的灵感源泉。通过将芜湖挑花裙腰图案以创新的形式融入女包设计，不仅有助于复兴这一民间艺术，还能使其焕发新的活力，再度受到人们的青睐^[1]。希望借助设计手段将芜湖挑花传统工艺能在现代文化语境中熠熠生辉。

1.2 研究目的与意义

（1）研究目的

随着国家高度重视非物质文化遗产的保护和传承。《“十四五”非物质文化遗产保护规划》是中国文化和旅游部发布的重要文件，旨在系统部署 2021 至 2025 年期间非物质文化遗产的保护工作^[2]。该规划明确了非物质文化遗产保护的总体要求、主要任务和保障措施，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强调了保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展的工作方针。规划的目标是到 2025 年和 2035 年，形成有利于非遗保护传承的体制机制和社会环境。

近代以来，芜湖挑花这一传统手工艺受工业化影响日渐边缘化，曾一度发展缓慢。自 80 年代末期起，其地位和影响受到严重冲击。尽管被纳入市级非物质文化遗产，保护工作仍呈现波动。目前仅有一名代表性传承人李音嫔，技艺面临中断风险。针对这一现状，深入了解芜湖挑花的本质与传承问题，对其生存现状进行准确分析，不仅对挑花艺术的复兴至关重要，还对其他传统手工艺有指导意义。保护和传承芜湖挑花，不仅能增强民族文化自信，也是文化传承的必然选择。创新与传统相结合，芜湖挑花才能在现代社会重获新生，重新成为文化生活中的珍品。

这种独特的手工艺不仅承载着丰富的文化价值，也是我国非物质文化遗产的重要组成部分。因此，笔者希望能够将自己所学的专业知识与芜湖挑花工艺相结合，为其继承与发扬贡献出一份力量。不仅能够为这一传统艺术寻找到新的生存空间，也能够使之以全新的面貌出现在现代社会中。通过将现代女包作为挑花工艺的传播载体，本课题希望能让更多人了解并欣赏芜湖挑花的独特美感，并赋予其新的特色。这不仅能够增强公众对芜湖挑花工艺的关注度，也是对这一珍贵手工艺传承与发展的有力支持。通过专业知识与创新思维的结合，可以探索更多将传统艺术与现代设计融合的可能性，让芜湖挑花在新时代焕发出更加绚丽的光彩。

（2）研究意义

徽派挑花绣，亦称挑织、十字花绣或十字挑花，是徽派织绣中独树一帜的装饰性刺绣工艺^[3]。此技艺精于棉麻布质上，以彩线细腻勾勒，将众多细小的十字形元素有序排列组合，形成繁复多样的图案美学。源于唐代，明清时期达到鼎盛，曾在皖江流域望江、合肥、芜湖、巢湖、休宁等徽州地区广泛传扬。然而，随时间推移，除望江地区外，芜湖挑花技艺濒临失传，其保护与传承显得尤为重要^[4]。本研究将芜湖挑花与现代女包设

计相融合，旨在挖掘和展示芜湖挑花的独特艺术价值，引发公众对其的认识和欣赏，以此促进该传统手工艺的传承与发展。此举不仅丰富了女包设计的文化内涵，还体现了对民族文化的尊重与自信，拓宽了设计视野，实现了传统与现代的和谐融合。这种创新做法具有深远的理论意义，并在实践中彰显了文化多样性的重要性，为传统艺术在现代社会的刷新与表达提供了宝贵参考，展现了传统工艺与现代审美需求结合的可能性^[5]。且具有重要的理论意义和现实意义。

理论意义：本研究通过系统性、规范化的方式归纳整理了芜湖挑花的图案题材及寓意、画面构成及排列结构、色彩特征、针法工艺等方面，从多角度深入解析了芜湖挑花的艺术特性。这种全面的分析为将芜湖挑花转换为现代设计的素材提供了理论基础，同时以数字化技术为手段，改变了非遗文化芜湖挑花资源的保存介质，有效拓宽了芜湖挑花非遗文化传播的途径。进一步而言，通过将传统艺术形式转化为现代设计元素，研究实现了从传统到现代的文化转变，不仅发掘和保护了芜湖挑花裙腰图案中蕴含的丰富艺术图像和文化价值，而且探讨了这些文化特征对于民间艺术研究的借鉴作用。这为未来的文化艺术研究与实践提供了新的视角和方法论，强调了文化遗产保护和创新转化的重要性，同时也为民间艺术的现代转化与应用探索了新路径。

实践意义：研究还通过文化创意产品的形式，即现代女包，重新激发芜湖挑花的实用与审美价值，充分挖掘其潜在的优势，实现其在现代生活中的应用。将芜湖挑花艺术融入到现代设计中，在现代女包中的婚包设计实践中，通过现代女包的载体结合，不仅延续了芜湖挑花裙腰图案中原有的婚嫁寓意，表达了对新人的祝福与对美好生活的向往，而且通过这种新的形式将传统手工艺传承下去，实现了对传统礼仪和人类文化的现代传承。不仅能够让这项传统技艺适应现代社会的需求，而且也能满足现代年轻消费者对美和文化的追求。这样的设计创新，能够吸引更多年轻人的注意力，让他们了解并喜爱这项传统手工艺。通过现代设计语言的应用，重新激发芜湖挑花的实用性与审美价值，使之不仅仅停留在传统的框架内，而是成为生活中的实用艺术品。这种方法能够充分挖掘芜湖挑花的潜在优势，将其优雅、精细的特点转化为现代设计的元素。为设计创新发展提供了新的方向，这种结合有助于促进地方创意产业的发展，成为文化产业发展的新引擎，同时为其他非物质文化遗产的保护与传承提供了新的思路。

本研究不仅在理论上对芜湖挑花的艺术特性进行了全面解析，为传统艺术的现代转化提供了新的视角和方法论，而且在实践中通过与现代设计的结合，探索了传统手工艺

在现代社会中的新生命力。这种创新的融合方式不仅是对传统工艺简单再现的超越，更是对传统文化进行创造性转化与创新性发展的有益尝试。因此，本研究对于传统文化与现代设计之间的交融提供了宝贵的参考，展现了传统与现代和谐共融的美好前景，具有重要的理论与实践意义。

1.3 国内外研究现状

芜湖挑花工艺作为中国长江区域内的一种独特民间传统手工艺，尽管其艺术价值和文化意义深远，但受限于发展条件和现存资料的稀缺，导致该领域的研究相对较少。目前，国内对芜湖挑花的学术探索主要依靠书籍、文献和实物藏品等形式，其中《芜湖挑花》一书是上世纪八十年代安徽省群众艺术出版社出版的专业书籍，为少数详细记录芜湖挑花纹样内容的资料^[6]，图 1-1。然而，该书籍由于技术限制，未能深入解读图案纹样寓意和探讨其在现代设计中的应用。

图 1-1 《芜湖挑花》书籍资料

图片来源：作者自摄

李音嫒女士，作为芜湖挑花非物质文化遗产项目的传承人，她对徽派织绣及相关民间艺术的收藏显示了极大的热情，她于 2018 年创立的徽派织绣博物馆，图 1-2。集合了大量织绣藏品，为徽绣和民间艺术研究提供了珍贵的实物资源。根据知网数据检索结果显示，关于“挑花”主题的研究文献共有 1324 篇，专门针对“芜湖挑花”的论文仅有 6 篇。此外，有关传统刺绣在现代女包的应用设计有湖南师范大学王旭的硕士论文《瑶绣图案在现代女包中的设计应用》^[7]、北京服装学院梁怡的硕士论文《京绣在现代女包设计中的应用》^[8]、昆明理工大学李燕硕士论文《楚雄彝族刺绣元素在现代女士包的设计应用》^[9]以及在辽宁丝绸上刊登的《苏绣在现代女包设计中的应用研究》^[10]。

图 1-2 徽派织绣博物馆

图片来源：作者自摄

对比国际学术界的研究状况,截至 2023 年 10 月,国际上关于“Wuhu Cross-Stitch”主题的学术文献极为匮乏,这是由于芜湖挑花属于中国安徽省芜湖市皖南长江区域内的民间传统刺绣手工艺,具有明显的地域特征和小众性,所以芜湖挑花在国际上的知名度较低,国外学者对此领域的关注不足。

综合分析国内外的研究现状可以看出,虽然芜湖挑花作为一种具有深厚文化底蕴的传统刺绣工艺,已经引起了部分学者和艺术家的关注,但整体上的研究还处于初级阶段。当前的研究主要集中在艺术特性、家纺和服装应用等方面,尚未深入到芜湖挑花图案的构成原理、题材与寓意、工艺技巧及其在现代女包设计中多元化应用等深层次问题。因此,针对芜湖挑花的深入研究,尤其是其在现代设计领域中的创新应用,仍具有广阔的探索空间和实践价值。这不仅有助于传承和发展这一非物质文化遗产,也为现代设计提供了丰富的文化资源和创新灵感。

1.4 研究内容、方法与创新点

1.4.1 研究内容

本研究聚焦于芜湖挑花图案的文化意义及其制作技艺,并探讨其在当代女包设计中的融合应用。目标是分析芜湖挑花图案在女包设计上的运用现状及方法,通过市场调研,旨在探索如何在满足现代审美和精神需求的同时,将传统挑花艺术与女包设计结合。现代消费者不仅追求艺术的欣赏,更渴望参与创作,体验从挑花艺术到个人作品制作的全过程。此研究意在通过女包这一载体展示芜湖挑花艺术,利用本地文化资源,突出其独特艺术特色和地域文化魅力,使传统技艺在现代设计中绽放新光。

第一章为文章绪论部分,主要介绍了论文的选题背景、研究目的及意义,并整理了国内外研究现状、梳理了研究内容、方法和创新点。

第二章通过分析芜湖挑花的图案题材及其寓意,包括人物、文字、植物、动物等多种图案类型及其背后所蕴含的深厚文化意义。图案的组织形式、排列结构和色彩特征等方面也进行了全面总结,同时深入探讨了芜湖挑花的针法工艺,展现了这门艺术的技术精湛和美学价值。

第三章深入探讨了芜湖挑花裙腰图案复原的意义、数字化复原流程以及其带来的价值。通过对芜湖挑花裙腰图案进行数字化复原,不仅能够更加精确地保留和传承这一非物质文化遗产,同时也为其在现代设计中的应用开辟了新路径。数字化复原过程中,运用设计处理软件,将传统图案转化为数字格式,既保留了图案的原始美感,又便于在不同的设计领域中广泛应用。

第四章对芜湖挑花裙腰图案在现代女包中的应用分析。通过系统分析现代女包发展历程、造型设计、图案设计、材料和工艺分析。探讨芜湖挑花与现代女包中创新应用研究的应用价值、应用原则、应用方法实现了传统工艺与现代设计的有效融合。

第五章详细探讨了如何将芜湖挑花艺术成功融入现代女包设计。通过设计策略的构建与图案的精心选取,以及对色彩及材质的考究搭配,设计出“挑花喜事”系列图案赋予现代女包以全新的生命力。通过实际设计实践,展现了如何在保留传统工艺精髓的同时,让其与现代审美趋势相融合,从而推动芜湖挑花文化的传承与创新发展。

第6章对文章的总结与展望,在总结本文研究内容的基础上,探讨本文的不足之处,和徽派织绣芜湖挑花未来的研究方向发展。

1.4.2 研究方法

本文主要采用以下几种研究方法:实地考察法、文本解读法、案例分析法、概括提炼法来研究芜湖挑花现代女包产品设计。

(1) 实地考察法:经过实地考察芜湖挑花技艺,搜集了丰富的资料,并与芜湖鸠兹古镇挑花博物馆的李音嫫女士交流,深入理解了挑花的关键技术、艺术风格以及其发展状况,并亲身实践了挑花的基本针法。

(2) 文本解读法:深入研究了从图书馆和网络收集到的芜湖挑花及地方婚俗的历史文献,掌握了芜湖挑花的现况与发展动态。整理和分析了众多关于挑花工艺的资料,提取了其中的基本概念、历史背景和技术特点,以便为本文的构思和结构打下坚实的理论基础。

(3) 案例分析法:广泛搜集了国内外的现代女包设计作品,全面分析了它们的发展

脉络、外观造型、图案创意、材质运用及工艺技术。筛选了这些设计案例的思维逻辑、创作方法及表现技巧，吸纳其优势，舍弃不适之处，融合并提升这些元素，为本次设计创作注入新鲜思维和实践指导。。

（4）概括提炼法:基于前期的深入研究，本设计对芜湖挑花裙腰图案的核心要素进行了系统梳理，涵盖了图案的主题内容、寓意深度、色彩搭配、构图布局以及独有的艺术风格等方面。这一归纳总结为设计实践奠定了坚实的理论基础，确保了设计的文化质感和历史连续性。

1.4.3 研究创新点

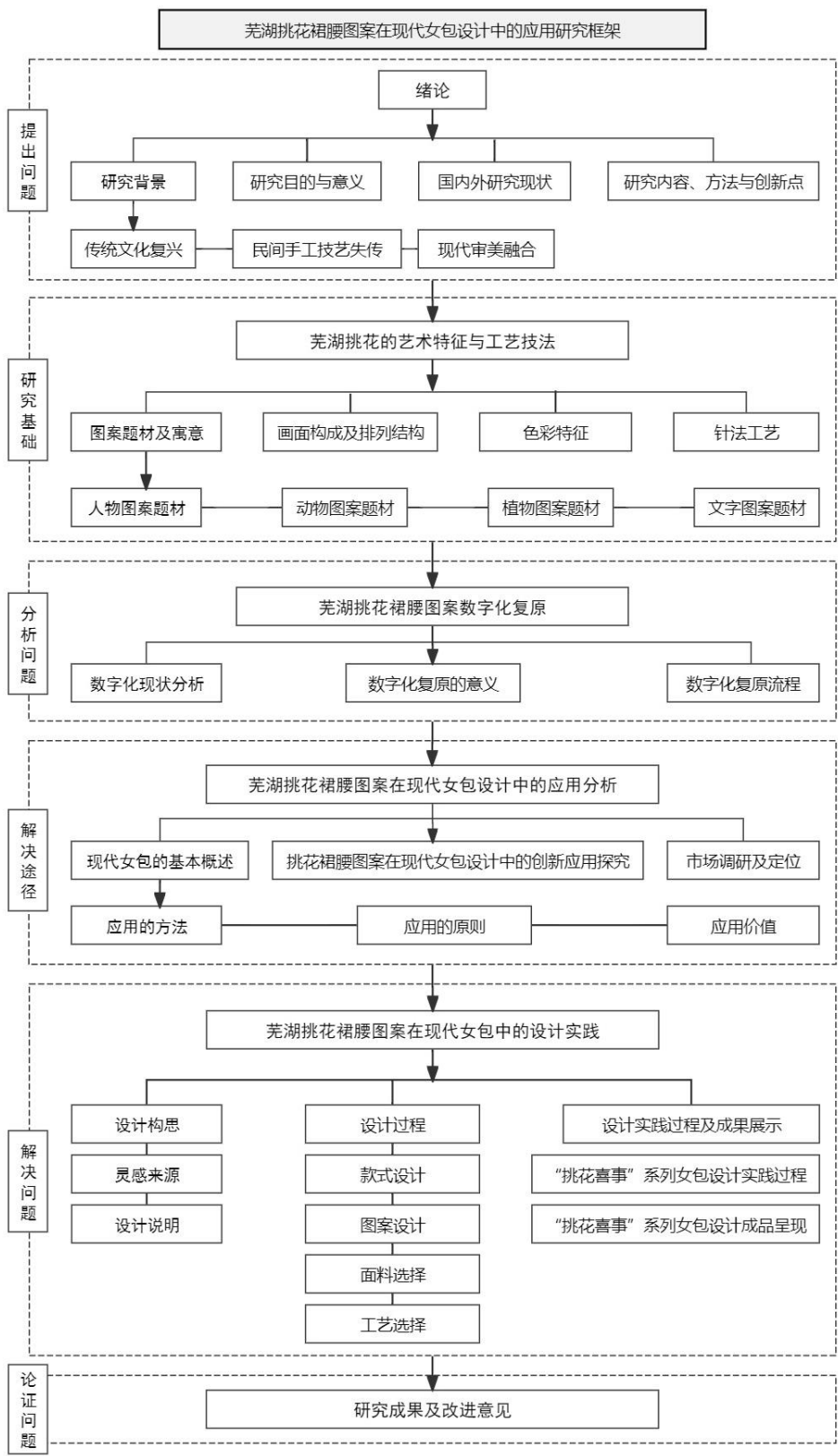
通过本文对芜湖挑花裙腰图案进行深入研究，借鉴吸取已有的理论基础，结合大量的女包设计案例分析，把芜湖挑花裙腰图案转化到现代女包的婚礼包设计实践中来，取得了以下几个方面的创新。

一是改变了当前市场上现代女包中婚包的单一，当今女性在婚包选择上大多青睐于款式简洁大方、且百搭的包包，在图案的选择上一般不会过于花哨。在设计过程中，通过解构并重新组合芜湖挑花裙腰图案的各个元素，本研究对原有图案重组并创新了一系列新图案^[11]，这些图案既遵循了现代审美原则，又不失其传统文化的象征意义。这样的设计手法，既保留了图案的古典美感，又赋予其现代风格，为这一传统艺术提供了新的表达方式，并拓宽了人们对芜湖挑花文化的认识和欣赏。将芜湖挑花裙腰图案引入现代女包婚包设计中，不仅延续了徽绣纹样的文化，更为芜湖挑花非遗活化提供了新途径。

二是通过收集最原始的资料，对芜湖挑花的历史、技艺、文化背景进行深度剖析，是制定有效保护对策的基础。在此基础上，利用数字化技术进行对芜湖挑花艺术复原，通过数字化存档建立芜湖挑花素材的数字数据库，是一种创新而有效的方法。不仅可以为芜湖挑花的研究与设计提供丰富资源。

三是在创新芜湖挑花的过程中，突破材料和形态的传统局限成为了关键的一步。这不仅涉及到对挑花材料选择的革新，以实现更为丰富的艺术表现，也包括了对挑花本身形式的重新定义，将其材料制作从传统的棉麻布经纬上刺绣提升到醋酸布料的层面并与皮革相结合。拓宽了芜湖挑花的表现载体，使得作品呈现出更为丰富和层次分明的美感。

1.5 论文框架

第2章 芜湖挑花的艺术特征与工艺技法

芜湖挑花有其独特的艺术特征与工艺技法，也可分为“表”“里”两面，表在于肉眼所能见到的例如经典图案纹样、画面构成布局、色彩等艺术特征和严谨整洁的挑花技法；里在于肉眼所见不到只能用耳去聆听江城人民代代相传的历史故事、神话传说等，用心去感受在每一幅芜湖挑花作品、每一针数纱技艺背后所蕴涵的美好寓意与期盼^[12]。本章主要分为四个部分，依次对芜湖挑花的图案特征、纹样及画面构成、色彩特征与工艺技法进行阐述分析。

2.1 芜湖挑花的图案题材及寓意

2.1.1 人物图案题材及寓意

在芜湖挑花中主要有迎亲出嫁图和打马游街图两幅人物类的图案。

“迎亲出嫁”，如图 2-1，这幅描绘“迎亲出嫁”主题的挑花作品，同时也出现在芜湖民间流行一种挑花汗巾中，生动地展现了皖南地区传统婚礼的盛大场景。整个作品呈现了一支庄重的迎亲队伍，仪仗队威武地领头，紧随其后的是手持红灯笼的队伍，这一中国传统习俗不仅增添了喜庆的氛围，同时寓意着对新婚夫妇美好生活的祝福。红灯笼的使用，传递了一种对幸福和繁荣的美好期盼，象征着新人未来生活的吉祥和和谐。作品中的古代花轿细节丰富，展示了多样的样式和装饰。通常用于普通人婚礼的二人抬花轿，其外轿顶的人物和花鸟装饰，如天官赐福、麒麟送子等吉祥物象征着福气和子孙满堂^[13]。随行的鼓乐手以鲜明的节奏，为新人驱除邪气，增添了一份祥和之气。而嫁妆箱笼的细节描绘，不仅反映了新娘家庭的富裕和对新家的美好祝愿，也体现了传统婚礼中的重要环节，即将嫁妆一并迎入新家，象征着家庭的团结与和谐。在挑花图案的两侧上方，精心布置的花瓶、荷花、石榴、童男童女等元素，不仅在视觉上形成了和谐美的构图，也富含深刻的寓意。莲花与石榴的巧妙搭配，以及童男童女的形象，传递出“连年有余、子孙满堂”的祝福，石榴多籽更是“多子多福”的象征。这幅作品以白色布为底，巧妙地将红色布与蓝色布相结合，不仅形成了鲜明的视觉对比，也体现了传统婚礼的色彩美学，其中红色的喜庆与蓝色的宁静和谐共存，展现了中国婚礼独有的色彩魅力。

此纹样应用于裙腰设计，既增添了传统服饰的文化韵味，又展示了传统美学艺术的实用性。

图 2-1 芜湖挑花“迎亲出嫁”裙腰图案绣品

（图片来源：笔者整理自摄）

这幅芜湖挑花绣品中的“进京赶考”场景，图 2-2。以精细的针法和丰富的色彩，生动描绘了中国古代科举考生的艰辛之旅及其富含深意的文化寓意。画面巧妙地通过两颗榉树将整个故事分割成三个连贯却又各自独立的场景，每一部分都讲述着考生们从离别到追梦，再到最终实现梦想的全过程。场景一展现了举人们在家门口与家族长辈和亲友的离别，画中考生乘坐船舶离开皖南水乡，场面充满了情感的牵绊和对未来的期盼。家人和朋友的送行，不仅是对举人即将开始的艰难旅程的支持，也寄托了他们对举人金榜题名的美好祝愿。画面中的第一棵榉树，不仅是自然景观的描绘，也富有深刻的象征意义。“榉”与“举”谐音，寓意着“中举”，有“一榉成名天下知”的说法。象征着考生们对金榜题名的渴望与祈愿。榉树的象征意义加深了画面的文化内涵。此处画面转换为举人骑马行进，象征着他们接近目的地，步入了最终的考试准备阶段。致描绘了京城外围的庙会场景，展现了举人们在紧张的考试前寻找住所、交流学问和复习的忙碌生活。考生们可以在庙会内相互交流，分享备考经验和知识，互相鼓励和帮助。上方绣有龙凤寓意象征着至高无上的荣誉和吉祥的预兆。场景三通过第二颗榉树的布局，巧妙过

渡到了进京赶考故事的高潮部分——金榜题名。这里，桦树上绣有的喜鹊不仅是中国文化中常见的吉祥象征，更特别指向了考试成功的美好寓意，即“有喜榜”，暗示了考生们辛苦付出后终于迎来的成功与喜悦。在这个场景中，状元的形象被赋予了极高的荣誉和象征意义。他们“披红戴花，骑高头大马”的形象，不仅展示了科举制度下个人成功的最高荣耀，也体现了古代社会对于学识与才能的极度尊重和期待。街上百姓的欢呼雀跃和状元的得意之情，共同营造出一种欢乐祥和的气氛。“这不仅展现了芜湖地区人民对知识和文化的重视，也向现代社会传达了积极向上、勇于追梦的精神。总之，这幅芜湖挑花绣品中的第三场景，以其丰富的文化寓意和细腻的艺术手法，不仅生动再现了科举考生金榜题名的辉煌瞬间，也深刻展示了中国传统科举文化的深远影响和价值，是对中国古代文化和艺术传统的一种珍贵致敬。

图 2-2 芜湖挑花“打马游街”图案绣品

（图片来源：笔者整理自摄）

2.1.2 动物图案题材及寓意

芜湖挑花中蕴含的动物纹样，不仅仅是一种视觉艺术的表现形式，它们背后融合了深厚的中国文化象征、社会价值和哲学意义，让这些图案超越了美学的层面，成为了人们情感和祝愿的载体。主要有以下龙凤呈祥、双凤戏珠、凤穿牡丹、双鱼、狗来福旺、二羊报喜、仙鹤、蝴蝶、蝙蝠、喜鹊等。

“龙凤呈祥”，如图 2-3。龙凤呈祥是中国传统文化中一个极富寓意的图案，它深植于中国人的审美和信仰之中。龙，象征着天权、力量、财富和吉祥，被视为天之至尊；凤凰，则代表美德、高贵、重生和女性的温柔^[14]。这一组合不仅是男女双方美好属性的合一，也象征着阴阳和谐、吉祥如意。在家居和装饰艺术中，龙凤呈祥也是一种常见的，通常用于新婚夫妇的床品、家居或其它装饰物，祝愿新婚夫妇能够和谐相处，共同创建一个充满爱与幸福的家庭。这一图案不仅代表了对新婚夫妇的美好祝愿，也寓意了夫妻

双方各自的优良品质和共同为家庭带来的吉祥与繁荣。此外，龙凤呈祥在民间传说和文学中也常被用作吉祥的预兆，人们相信它能够驱除邪恶，带来好运和富足。因此，龙凤图案不仅在视觉上展示了中华文化的精髓，也在精神上反映了人们对于美好生活的向往和追求。在现代，这一传统图案的运用已经超越了原有的宗教和文化限制，成为了中华民族文化自信的象征，以及对于和谐、幸福生活的普遍追求。

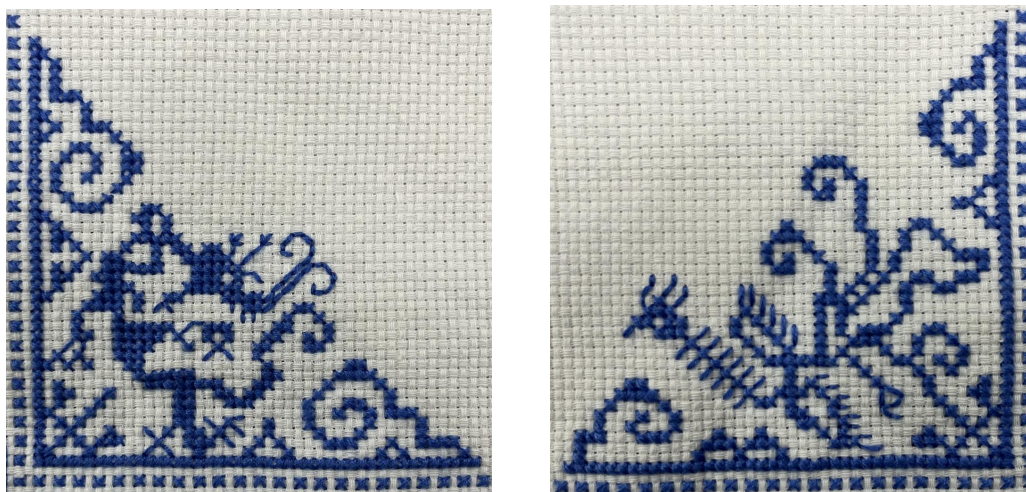

图 2-3 芜湖挑花 双喜枕巾角花-龙凤呈祥

（图片来源：笔者整理自摄）

双凤戏珠的花篮纹样在芜湖挑花中是一个极富象征意义的图案，图 2-4。它将凤凰这一吉祥鸟类的双重形象与戏珠这一动作结合在一起，再配以花篮，这样的组合充满了深远的文化内涵和美好的祝愿。凤凰自古以来被认为是‘百鸟之王’，代表着高贵与权威，而两只凤凰嬉戏于珠之上，象征着夫妻间的相互爱慕和美满关系。珠子本身在中国文化中常象征着完美和财富，双凤戏珠便暗示着不仅爱情美满，也寓意着共同享有富足和幸福生活。花篮通常与丰收和富饶联系在一起，寓意着家庭的丰盈和生活的丰富多彩，所以双凤戏珠的花篮纹样同时预示着美好的家庭生活和吉祥如意。在挑花作品中，这一图案经常用于喜庆的场合，如婚礼和节日庆典，用其装饰家居和服饰，以期祈求和传递吉祥和幸福的信息。

图 2-4 《芜湖挑花》双凤戏珠

(图片来源:《芜湖挑花》书籍插图)

凤穿牡丹,如图 2-5,是中国传统文化中极具象征意义的图案,寓意着繁荣、富贵、吉祥和高贵。凤凰作为吉祥的象征,代表了美德和高贵,被视为鸟中之王,象征着和平与繁荣的时代;而牡丹被誉为花中之王,代表着富贵、吉祥和快乐^[15]。两者结合的图案,不仅预示着春天的到来,生机勃勃,还象征着社会的安定和个人的成功及富贵。在婚礼、庆典等吉祥场合,凤穿牡丹的图案经常被用来装饰,祈愿美好的生活和幸福的婚姻。此外,凤凰还象征着不朽的爱情和夫妻之间的忠诚,与牡丹的富贵浓烈相结合,更是表达了对爱情美满和家庭幸福的祝福。在中国传统绘画、雕塑、建筑和文学作品,凤穿牡丹的图案广泛出现,是中国艺术中反复出现的主题之一,展现了中华民族对美好生活向往的情感和审美追求。

图 2-5 芜湖挑花凤穿牡丹绣品

(图片来源:笔者整理自摄)

双鱼纹样在中国传统文化中不仅象征着丰富与富裕，图 2-6，还承载着对和谐、美满和长久幸福的期盼。鱼在汉语中与“余”谐音，寓意年年有余，代表着生活的富足和物质的充裕^[16]。在新年和婚礼等重要节日或仪式中，双鱼图案尤其受到青睐，它不仅是对来年财富的期待，更是对家庭和睦、夫妻相爱、生活幸福的美好祝愿。同时，双鱼还象征着好运和吉祥，人们相信它们能够带来正能量，避免灾难和不幸。在艺术和装饬中，双鱼的图案经常与莲花、水波等元素结合，进一步增强了其吉祥如意和纯洁美好的寓意。这种图案不仅在视觉上给人以美的享受，在文化和精神层面上也给人以深刻的启迪，是中国传统文化中对美好生活愿景的一种表达。

图 2-6 芜湖挑花双鱼纹样绣品

（图片来源：笔者整理自摄）

狗来福旺在中国传统文化中是一个深具寓意的图案，如图 2-7，它不仅代表着忠诚和守护，还象征着福气与财富的到来。狗作为十二生肖之一，自古以来就被认为能够带来好运和驱除邪恶，人们常用狗的形象作为保护家庭和吸引福气的象征。狗来福旺这一图案寓意着家庭的和睦、事业的顺利以及生活的幸福美满，反映了人们对平安和富裕生活的追求和祈愿^[17]。在新年、婚礼等吉祥场合，狗来福旺的图案被广泛使用，以期带来新的一年或新的生活阶段中的吉祥和幸福。此外，狗的形象在民间艺术中常常被赋予亲切和温馨的特质，使之成为家庭温暖和社会和谐的象征。狗来福旺不仅是对个人和家庭美好祝愿的表达，也是对社会稳定和谐的寄托，展现了人们对美好生活的向往和对忠诚友爱价值的重视。

图 2-7 芜湖挑花狗来福旺

(图片来源: 笔者复原绘制)

二羊报喜的传统寓意在芜湖挑花中可以被重新诠释, 如图 2-8。以融入建筑元素, 寓意结构的稳固与家宅的平安。在这一转化中, 两只羊不仅代表吉祥和喜悦, 还象征着建筑的坚实基础和支撑。在挑花图案中, 二羊置于古典建筑如庭院的基座旁, 它们仿佛在支撑着整个结构, 寓意着家庭和社会的坚实基础与和谐。羊在中国文化中与“祥”谐音, 代表吉祥如意, 这里它们与建筑物的结合, 进一步强调了稳定和繁荣的愿望。此外, 羊作为中国传统十二生肖之一, 与人的居住和生活密切相关。

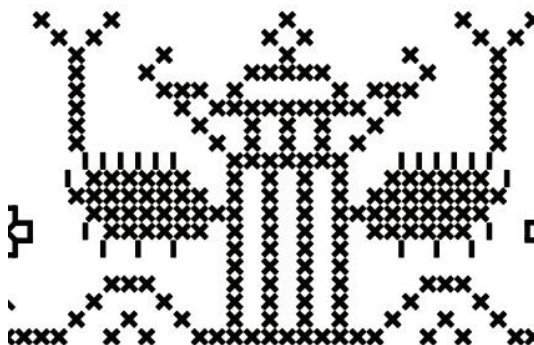

图 2-8 芜湖挑花二羊报喜

(图片来源: 笔者复原绘制)

仙鹤和桃子在中国传统文化中都是长寿和吉祥的象征。如图 2-9, 仙鹤被认为是长寿的使者, 通常与智慧和平静联系在一起。桃子, 特别是在道教传统中, 象征着不朽和永生, 经常被用作寿星的属性。将仙鹤与桃子结合成一个图案, 寓意着希望和长寿。这样的纹样可能用于庆祝重要的生日, 尤其是老人的寿宴, 或用作对长者的礼物, 以此表示敬意和祝福。同时, 它也体现了人与自然和谐共存的愿景, 仙鹤在清新的自然环境中自由翱翔, 而桃子的存在预示着不断更新和生命力的绵延。此类图案在家庭装饰中经常见到, 它们不仅为家居增添美感, 也为居住者带来平和与吉祥的愿望。

图 2-9 芜湖挑花仙鹤和桃子绣品

(图片来源: 笔者整理自摄)

喜鹊椅垫以八个喜鹊为特征设计, 如图 2-10。这样的图案蕴含着极其吉祥的寓意。在中国传统文化中, 喜鹊代表着喜事和好运, 它们的形象经常被认为预示着幸福和吉祥的消息即将到来。而数字“八”在中国文化中与“发”发音相似, 经常与财富和繁荣联系在一起。因此, 这八个喜鹊的图案不仅象征着连续不断的好消息和喜悦, 同时也寓意着财富和繁荣的累积。这种椅垫的使用场景往往是家庭聚会或节庆, 每当家人围坐在一起, 八个喜鹊围绕的图案无疑会为聚会增添一份特殊的喜庆氛围。此外, 将这样的椅垫放置在家中, 可以作为一种美好祝愿的表达, 希望家中的每一个成员都能享受到幸福和好运的到来。此外, 喜鹊在枝头欢唱的形象也许还能暗示家庭成员间的和谐交流和愉快沟通, 就像喜鹊之间鸣叫应答一样。喜鹊悦耳的鸣声在中国诗歌和画作中常被描绘, 象征着美妙的人际关系和生活中的快乐时光。在芜湖挑花的传统工艺中, 此类充满象征意义的图案不仅展现了工艺人精湛的技艺, 更体现了他们对生活美好祝愿的深刻理解。每一针一线都传达着对坐垫使用者的美好祝福, 也映射出芜湖地区丰富的文化传统和当地人民乐观的生活态度。

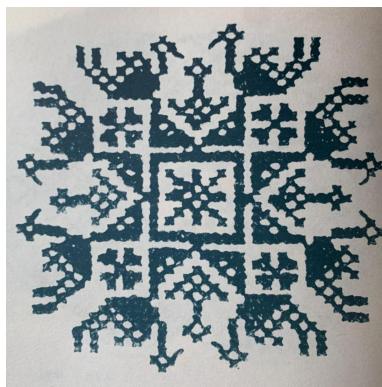

图 2-10 《芜湖挑花》喜鹊椅垫

(图片来源: 《芜湖挑花》书籍插图)

2.1.3 植物图案题材及寓意

芜湖的自然崇拜和对万物有灵的信仰深深植根于当地的文化中，这种信仰反映出人们对大自然的敬畏与尊重。佛教作为芜湖地区的重要精神支柱，对民间艺术产生了显著的影响，这在芜湖挑花的纹样和主题上得到了鲜明的体现。广济寺的悠久历史和它在当地宗教生活中的重要地位，为芜湖挑花注入了深厚的佛教文化元素。佛教中的花纹，在芜湖挑花中也经常被用作装饰主题。莲花代表着纯洁和超脱，是佛教中最常见的象征；如意象征着吉祥如意；牡丹代表富贵和繁荣；而佛手和石榴则分别寓意福气和子孙繁衍。洋菊、金瓜、腊梅等，通常代表着丰收和富饶，图 2-11。芜湖挑花艺术家们巧妙地将这些元素融合到细腻的挑花作品中，使得每一件作品不仅是手工艺的展示，更是文化信仰和精神寓意的传达^[18]。这些纹样丰富了芜湖挑花的艺术表现力，也让佛教文化和自然崇拜在现代社会得以传承和弘扬。芜湖挑花不仅是一种美丽的装饰，也成为了芜湖人民心中信仰与希望的载体。图 2-11。

图 2-11 芜湖挑花“莲花”、“金瓜”绣品

（图片来源：笔者整理自摄）

2.1.4 文字图案题材及寓意

芜湖挑花中的文字类图案，不仅美观，更富有深刻的文化寓意和祝福。这些图案的选择和创作，体现了中国人对美好生活愿景的追求和对传统文化价值的尊重。以下是对芜湖挑花中一些典型文字图案寓意的进一步阐释，以及它们在人们生活中的文化意义：

“囍”字：象征双倍的喜悦和美好，常见于婚礼等庆典，表示两个家庭的合并带来双份的幸福。在芜湖挑花作品中，经常以精致的绣法呈现，向人们展示喜庆和和谐的家庭生活^[19]，图 2-12。

图 2-12 芜湖挑花“喜”字图案绣品

(图片来源：笔者整理自摄)

“福”字：代表幸福、安康和吉祥，是最普遍的祝福之一。在芜湖挑花中，“福”字的图案常被巧妙地设计，以期为家庭和个人带来好运和幸福。“禄”字：与个人的事业和财富紧密相关，寓意事业有成、收入丰厚。芜湖挑花通过这一图案，传递了对人们职业生涯的美好祝愿。“寿”字：象征长寿、健康和长久的生命。这一图案在芜湖挑花中的运用，常作为对长辈的尊敬和祝福，希望他们生活幸福、延年益寿。“福”、“禄”、“寿”等其他文字常常搭配在一起出现在芜湖挑花作品中，图 2-13。

图 2-13 芜湖挑花“福禄寿喜”字图案绣品

(图片来源：笔者整理自摄)

“卍”字与“十”字：这两个简单的字符，常在芜湖挑花中以图案形式出现，代表事事如意、万事顺遂，表达了对生活美满的期盼^[20]。

成语和词语：如“富贵长命”、“步步高升”、“黄金万两”、“西去遇财”和“东去遇宝”，这些图案不仅在视觉上吸引人，更是对生活的种种美好愿望的表达。它们寓意着财富、成功、健康和幸福，反映了人们对未来的美好期望和对传统文化的传承。图 2-14。

图 2-14 芜湖挑花“富贵长命”、“西去遇财”、“东去遇宝”字图案绣品

（图片来源：笔者整理自摄）

在芜湖挑花的艺术创作中，这些文字类图案的应用，不仅是技艺上的展示，更是文化和情感的传递。艺术家们通过这些图案，将传统的祝福和美好的愿望编织在每一针一线之中，让芜湖挑花成为承载着深厚文化寓意和人们美好愿景的艺术品，丰富了人们的生活，也为传统文化的传承与发展做出了贡献。

2.1.5 图案总结

芜湖挑花在艺术特征上，展现了精湛的工艺和深邃的文化底蕴。人物图案的细腻描绘，不仅呈现了皖南地区丰富的民俗生活，更体现了人们对传统婚礼和科举文化的深厚情感。文字类图案的巧妙设计，既美观又富有内涵，表达了对福禄寿喜的追求和生活的美好愿景。而植物和动物图案的运用，则映射出芜湖人民对自然的崇拜与敬畏，以及对和谐生活的渴望。在探讨芜湖挑花的每一个纹样与图案时，看到了一个充满活力、丰富多彩的芜湖，以及它所折射的中华文化之广博与深远。芜湖挑花的故事，讲述的不仅是其自身的演变，更是芜湖、乃至整个中国文化与时俱进的缩影。通过这些充满象征意义的图案，芜湖挑花不仅展现了匠人的技艺，也体现了芜湖人民乐观的生活态度和对传统文化的自豪与自信。芜湖挑花的未来，将持续在新的创作与诠释中，展现其无限的魅力和可能性，继续作为连接过去与未来，传统与现代的重要文化纽带^[21]。

2.2 芜湖挑花的图案画面构成及排列结构

芜湖挑花艺术，历史悠久，展示了深厚的文化底蕴。其图案纹样，不仅古朴典雅、结构严谨，还融合了原始文化元素，显示出独特的几何美学。纹样通过精细的二方连续与四方连续组合，构成均衡且丰富的画面。挑花作品多采用对称的构图方式，以几何形态如圆形、方形为核心，辅以动植物元素，展现了一种和谐与平衡的美^[22]。从单一纹样到复杂组合，经过精心设计与巧妙组合，呈现出极具观赏价值和文化意义的作品，反映了挑花艺术的精细与深邃。

2.2.1 单独纹样

在芜湖挑花艺术中，单独纹样的使用展示了芜湖绣娘们对细节的深入挖掘和对美学独立性的极致追求。这些纹样，独立且精致，自成一格，不仅是技艺的展现，更是艺术家们独特美学观念的体现。它们不依附于任何外部装饰，本身即是完整的艺术语言，展现了芜湖挑花艺术的精湛和深邃。进一步区分，单独纹样分为中心式与自由式两大类。

（1）中心式

中心式纹样，以其对称或几何的排列方式为特征，围绕一个核心进行艺术构思和创作^[23]。这种纹样的美在于其秩序感和和谐感，通过精确的对称或几何形状，构建出一种宁静而平衡的美学效果。它们在视觉上呈现出一种稳定和安定感，象征着秩序与和谐，是芜湖挑花中追求完美与规则美的典型代表。如图 2-15。

图 2-15 芜湖挑花汗巾

（图片来源：笔者整理自摄）

（2）自由式

相对于中心式的规则和秩序，自由式纹样则展现了更为随性和自由的艺术表达。这类纹样没有固定的对称性或规则性，它们的形态多变，线条自由流动，给人以无限的想象空间和自由感^[24]。自由式纹样代表了艺术家们对传统束缚的打破和对形式美的自由探索，它们的不规则和自由度，是艺术家个性和创新精神的直接体现。这种纹样的使用，不仅为芜湖挑花艺术增添了一份自由与活力，也展示了挑花艺术从传统到现代，不断探索和突破的勇气和力量。如图 2-16 。

图 2-16 芜湖挑花福禄寿喜肚兜绣品

（图片来源：笔者整理自摄）

通过对中心式和自由式纹样的深入探讨，芜湖挑花艺术不仅承载着丰富的地域文化特色和历史信息，也是艺术家们情感、美学追求和创新精神的集中体现。这些纹样的多样化表达，既是对传统的致敬，也是向现代的探索和突破，体现了芜湖挑花艺术独特的魅力和价值。

2.2.2 适合纹样

芜湖挑花中的适合纹样展现了一种独特的艺术理念，即图案设计不仅要考虑美学价值，还需与作品的外形、实用功能和图案本身的造型相适应。适合纹样通过与作品外形的巧妙结合，图案的变化与作品的外形紧密相连，使图案能够随着外形的变化而自然转换。这种设计方法使得纹样能够完美地适应不同形状的作品，如方形的椅垫、圆形的围嘴、三角形的旗帜、菱形的窗饰以及椭圆形的桌布等，每一种外形都能找到与之匹配的纹样，展现出独特的美感^[25]。对称式布局是适合纹样中的一大特色，它以一种几何美的

形式，通过中心轴线的对称分布，营造出平衡与和谐的视觉效果。无论是直接以几何形为主体的对称，还是在不规则形状中寻找对称的平衡点，对称式布局都能够使整个作品看起来更加整齐、协调，增强了视觉上的稳定感和秩序感。图 2-17。

图 2-17 芜湖挑花绣品

（图片来源：笔者整理自摄）

2.2.3 连续纹样

在芜湖挑花图案中，连续式展现了纹样的流动性和节奏感，这种排列方式不仅使图案呈现出一种动态的美，还增添了纹理的丰富性和层次感。特别是在芜湖挑花中，二方连续和四方连续的使用，更是赋予了作品独特的地域风格和文化内涵。

（1）二方连续

二方连续纹样多体现在裙腰装饰纹样中，其凭借其简约而流畅的设计语言，巧妙地展现了图案的循环美学和延展魅力。这一排列模式以单一图案单元为核心，沿水平或垂直方向拓展，构建出一种视觉上的连绵不绝，呈现出既有序又充满生机的视觉盛宴。其通过精细的图案如蝴蝶绮丽的翅膀、莲花的清雅、文字的寓意深远、人物的生动表情等基本元素，经过水平或垂直方向的平移复制，形成一种稳定而整齐的秩序感，同时在这些基本单元的空缺处巧妙地填补或交错其他纹样，增加了视觉层次的丰富性和深度^[26]。这种纹样设计不仅简洁明了，排列井然，而且渗透着一种温和而雅致的气韵，彰显了芜

湖绣娘们对传统文化的深刻理解与创新精神的完美结合。二方连续纹样的运用，不仅为芜湖挑花作品注入了稳定而和谐的美感，也让人们在欣赏中感受到大自然与人文精神的和谐共鸣，展现了芜湖挑花深厚的文化底蕴和艺术魅力。如图 2-18。

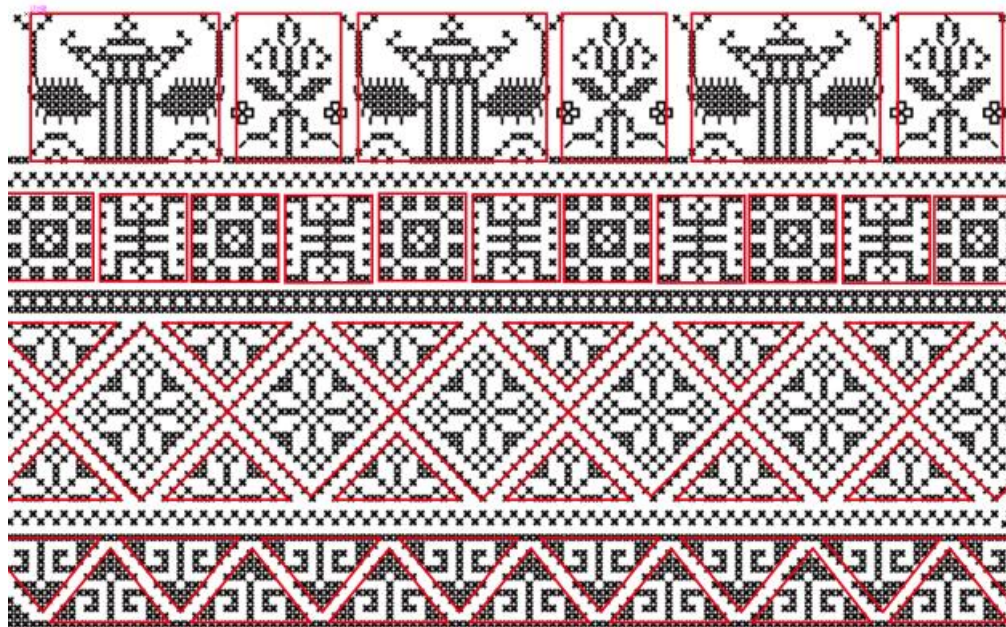

图 2-18 芜湖挑花

（图片来源：笔者复原绘制）

（2）四方连续

在芜湖挑花中，四方连续纹样通过将基础图案在四个方向上的连续排列，创造出一种环环相扣、节奏感均匀的视觉效果。这种设计不仅彰显了图案构成的严谨秩序，也体现了芜湖挑花对传统和谐美学的追求。通过采用圆形、方形等基本几何形状作为骨架，四方连续纹样在视觉上形成了中心对称的美感，其中的图案元素通过重复或交错相叠，按照边缘线的整齐排列展现，增强了作品的秩序感和视觉吸引力^[27]。如图 2-19。

图 2-19 芜湖挑花服装绣品

（图片来源：笔者整理自摄）

2.3 芜湖挑花的色彩特征

芜湖的地理位置使其成为长江流域中的一个文化交汇点，这种独特的地位为芜湖挑花这一传统手工艺带来了丰富的文化影响。长久以来，芜湖不断地吸收和融合了来自各地的多元文化元素，这种文化的多样性不仅增强了芜湖的文化底蕴，也深刻影响了当地的传统手工艺，特别是在芜湖挑花的色彩运用上表现得尤为明显。因此展现出了色彩的多样性，在色彩的选择和搭配上更为大胆和自由[28]。它不仅限于传统的青、白、蓝基本色彩，还广泛采用了红色、绿色、粉色、橙色、紫色等更为细腻和丰富的色调。这些色彩的运用，还要根据作品的主题和设计意图，精心选择和调配色彩，以达到最佳的视觉效果，使得每一件芜湖挑花作品都呈现出了独一无二的美感和艺术价值。图 2-20。

序号	挑花绣品	布料色彩	绣线色彩
1		红色底布拼接青色布	白色、绿色、宝蓝、天蓝、紫色
2		红色底布拼接黑色、青色布	绿色、粉色、红色、蓝色、橘色、紫色、棕色、黄色
3		白色底布拼接红色、青色布	黑色、粉色、黄色
4		白色底布拼接黑色布	黑色、粉色、黄色、蓝色、绿色、紫色
5		青色底布拼接蓝色布	白色
6		青色底布拼接白色布	粉色、白色、黄色

图 2-20 芜湖挑花色彩特征

（图片来源：笔者整理绘制）

2.4 芜湖挑花的针法工艺

芜湖挑花的独特之处不仅体现在其丰富的色彩搭配上，还显现在其精湛的针法技巧中。作为一种传统的手工艺艺术，芜湖挑花主要采用挑针、平针、游针三种针法^[29]，这些技法的灵活运用不仅展现了工艺的细腻与精致，也形成了芜湖挑花独有的艺术风格和工艺特点。

(1) 挑针

芜湖挑花中，挑针法是一种广泛使用的基本针法，也被称为“十字针”，包括正十字挑花和斜十字挑花两种形式，图 2-21。挑针法的特点在于其正面形成“×”状针迹，而背面则呈现为平行的“|”形或“—”形针迹。在进行挑针时，保持针迹方向的一致性是关键，这通常通过在转角处巧妙地回针来实现。这样的技巧能够确保作品的正面针迹展现出平衡而规整的美感，而背面针迹则简洁大方，展现出工艺的精致与雅致。

针法	走向	针迹示意图	正面	反面
挑针	横排			
	转角			
	斜排			

图 2-21 挑针示意图

(图片来源：笔者绘制)

(2) 游针

游针是一种灵活的芜湖挑花针法，图 2-22，在走针方向上更为自由，允许在布面上以任意角度进行绣制，针距根据图案需求而定。这种针法的特点是作品的正反面图案完全相同，区别于需要事先精密规划的钻针技法。游针源于芜湖织绣女工在闲暇时的创造性实践，通过自由的线条流动和确定的点位来构建图案，追求的是一种“随心所欲，自然成形”的创作乐趣。因其创作过程中的游戏性质，游针也被称为“撒花”、“编花”或“密针子铺花”。

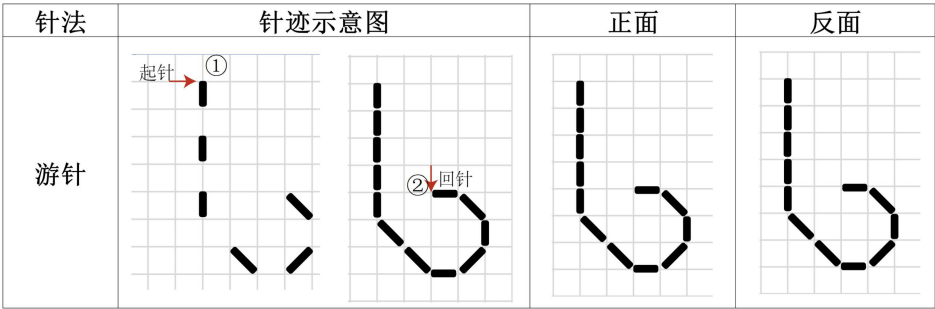

图 2-22 游针示意图

(图片来源：笔者绘制)

(3) 平针

平针是挑针技法中的一种变体，图 2-23，其特点是以“一”形针迹沿着布面的经线、纬线或对角线方向进行。在使用平针时，应坚持“一侧完成后再进行另一侧”的操作原则，这样操作可以确保作品的正面针迹清晰简洁，同时使背面的针迹也保持有序整齐。

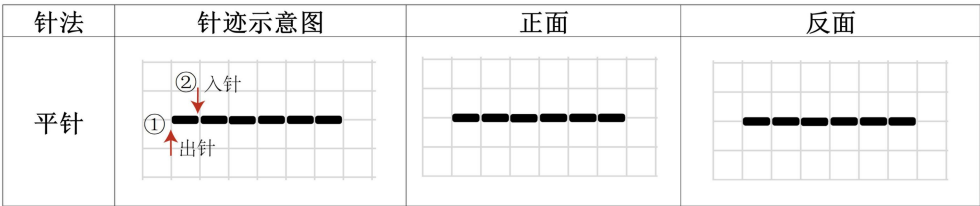

图 2-23 平针示意图

(图片来源：笔者绘制)

2.5 本章小结

本章全面剖析了芜湖挑花的艺术特质及其背后的精细工艺技法，展现了这项非物质文化遗产的丰富内涵和艺术价值。通过对其图案主题、象征意义、视觉构成、色彩运用以及独到的针法技巧的深入讨论，揭示了芜湖挑花作为中国传统手工艺的独特魅力。这种繁复而精致的手工艺，不仅仅是技术上的展现，更是芜湖地区乃至整个中国传统文化精神和审美情趣的传承与体现^[30]。芜湖挑花的每一针一线都承载着世代工艺人的智慧与情感，折射出芜湖人民的文化自豪感和审美追求。本章通过详实的案例分析和精致的图文描述，不仅为读者展开了一幅丰富多彩的芜湖挑花艺术画卷，也为现代设计提供了灵感来源，促进了芜湖挑花这一珍贵文化遗产的传承与创新^[31]。

第3章 芜湖挑花裙腰图案数字化复原

3.1 非物质文化遗产数字化现状分析

随着数字化与信息化的迅猛发展,为传统文化遗产的保存与传承注入了新动力,开拓了新的生存空间和发展可能。在国外,许多国家正在大规模地把民族文化遗产转换为数字化形态^[32]。在1992年,联合国教科文组织启动了“世界的记忆”项目,旨在通过文化遗产的数字化保护,实现其永久保存并公平地让全球公众享用。这一行动促进了全球范围内“创意文化产业”这一新产业形态的兴起。别是在英国,该产业已经发展成为仅次于金融业的第二大产业,并以年均6%的速度增长,大大超过了传统工业2.8%的增长率。其从业人员也以年均3%的速度递增,对国民经济的贡献率达4%^[33]。在非遗数字化保护研究中,2005年,国务院颁布《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》提出用数字化作为媒介录音、存储文字的方式全方位记录非遗数据库,相比于国际上一些发达国家而言,我国的非遗数字化保护还处于初步阶段^[34]。2010年启动“中国非物质文化遗产数字化保护工程”。主要保护方式集中在博物馆、研究机构、高校科研项目等,缺乏互联网数据共享共建思维。我国的保护研究集中在:非遗数据库的创建、非遗数字化技术的应用、非遗数字化保护创新等几个重要的领域。保护的具体形式主要是,非遗数据库的建立、非遗数字化博物馆的建立、非遗类游戏、非遗APP等。近年来,我国政府已高度重视对民族文化遗产的数字化保护与传承^[35]。如:浙江大学现代工业研究所从“数字提取的角度出发,应用Motion Capture技术,开发了基于动作库的舞蹈编排系统和声音驱动的舞蹈编排系统,对楚文化编钟乐舞进行数字化保护与运用;《中国苗族刺绣艺术数据库》也是基于丰富多彩的苗族文化和传统手工艺濒临失传的危机,提出建立苗族刺绣艺术数据库的设想。

芜湖挑花作为非遗文化的一部分,其保护和应用也面临着诸多挑战。由于传承人的减少和技艺的逐渐消失,芜湖挑花急需现代化的保护手段和更多的展示及产业开发机会。信息化时代下,传统的保护方式已不足以满足快速高效信息交流的需要。系统、完整的保护方案的缺失,使得芜湖挑花面临着传承与发展的重大难题。特别是芜湖挑花图案的矢量图构建研究,目前还未有大量深入的研究,更多的是停留在初步的收集、整理阶段。

在这样的背景下，有必要进一步探索和加强芜湖挑花的数字化保护，运用现代技术开发与文化遗产相关的产品，使传统文化在数字化时代焕发新活力，达到传统与现代的和谐共生。

3.2 芜湖挑花裙腰图案数字化复原的意义

芜湖挑花裙腰图案的复原，不仅是对传统地域文化图案的恢复和保存，更是对未来创新的一种启示，它将传统艺术与现代生活紧密相连，为传统文化的活化与发展开辟了新的道路。

（1）文化遗产的长效保护

详细矢量化图案档案创建，数字化复原可以创建详尽的图案档案，包括每一笔针法的细节、色彩搭配的比例以及制作过程的各种特点，为学者和研究人员提供丰富的研究资料。降低物理损耗风险，传统的物理保存方式往往面临着纸张老化、织物损坏等风险，而数字化存储几乎不受时间和环境因素影响，能够实现长久保存。同时未来也可尝试通过虚拟现实、增强现实等新兴技术，提供更加丰富的互动体验。这将更好地展示芜湖挑花的艺术魅力，促进其教育推广与文化传播。

（2）易于获取和学习

通过数字化技术的应用，对芜湖挑花裙腰图案进行了一次创新性的复原实践。这一实践不仅仅是对破损和模糊图案的修复，更是对其构图形式的复原构建和记录，使得这些受时间侵蚀的艺术作品得到了新生。矢量图包含裙腰图案挑花的信息，如线条的宽窄、针法的交错以及颜色的原真度，为因岁月而模糊的图案提供了清晰的视觉复原。这一系列的矢量图不仅为学术研究提供了直观资料，易于获取和学习。也为传统手工艺的教学和传承打下了坚实的基础。从而为后续的学术研究和工艺传承提供了宝贵的资料。

（3）激发创新与产业发展

数字化矢量图案可以方便地被设计师用于现代产品设计中，如服饰、家居装饰等，将传统文化元素与现代设计理念相结合，创造出市场需求的新产品。促进产业多样化：利用数字化复原的图案可以开发一系列文化创意产品，不仅增加了传统手工艺的市场适应性和经济价值，也为相关产业提供了新的增长点。增强地方文化。

（4）促进文化交流

通过互联网等数字媒体平台分享,增加芜湖挑花的美丽图案和丰富文化内涵的可见度,也可以跨越国界,增强全球观众的可见度和认知度。数字化的交流平台可以提供更多背景信息和文化故事,帮助更多的人深入理解芜湖挑花背后的文化意义和历史背景,促进不同文化间的理解和尊重。

总之,芜湖挑花裙腰图案的数字化复原是一项兼具文化价值保护、教育推广、创新发展多重意义的重要工作,对于促进传统手工艺的传承与发展具有重要作用。

3.3 芜湖挑花裙腰图案数字化复原流程

当前,数字化修复技术已成为文物保护领域的关键技术,是保障文物长久保存的重要手段。芜湖挑花作为一种稀缺的文化遗产,其原始实物和资料十分珍贵且数量有限,使得其保护和研究面临挑战。《芜湖挑花》一书作为重要的参考资料,已经绝版,现存实物不多。通过数字化技术,可以对这些珍贵的芜湖挑花作品进行数字转换和存储。然而,芜湖挑花的图案制作过程正反的独特性,图 3-1。涉及布料经纬线上的精细挑绣,使得图案难以直接复制。数字化芜湖挑花图案,利用如 PS、AI 等软件绘制这些图案,并将它们转换为矢量图形,这样无论是放大还是缩小,都不会损失图案的质量,便于图案的直接应用或对图案部分进行创新设计。

图 3-1 芜湖挑花正反面图

(图片来源: 笔者整理自摄)

本研究通过 Adobe Illustrator (AI) 软件实施图案的数字化处理,展现了已破苏的芜湖挑花裙腰绣品上的“迎亲出嫁”图案的复刻过程,示意如图 3-2。首先,在 AI 中创建新画布,并通过显示网格工具设定参数,确立每格网格尺寸为一像素,保证形成正方形的网格布局。随后,在第一个图层导入芜湖挑花裙腰的“迎亲出嫁”真实绣品图像,并调整其透明度。在另一新图层上,利用矩形工具绘制交叉的“×”图形,以此为基本单元,依据原绣品的布局进行仿制排列,最终复现出与原作等比例的图案设计。

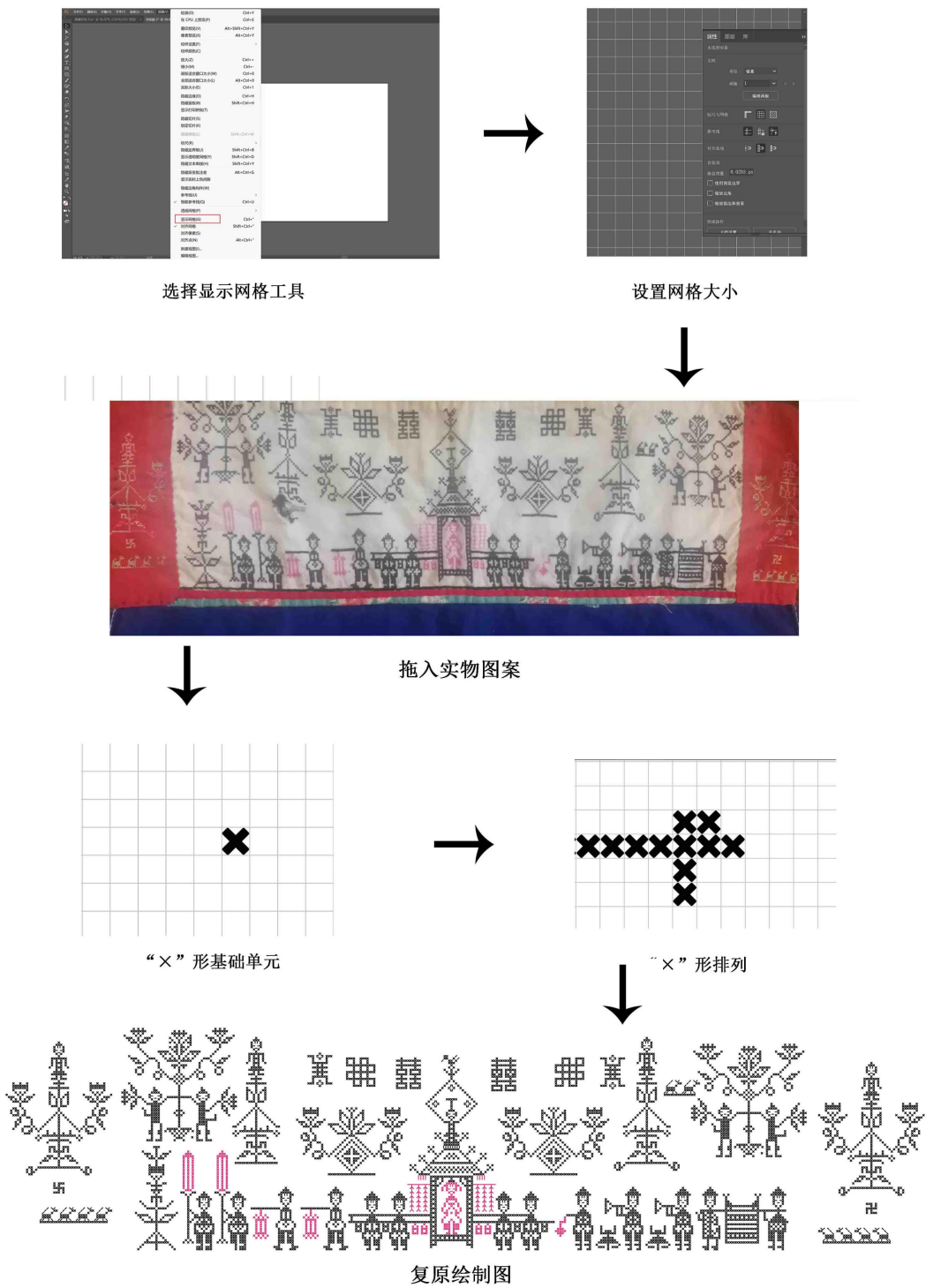

图 3-2 数字化复原过程

(图片来源：笔者整理绘制)

用 Adobe Illustrator (AI) 软件，本研究选取芜湖挑花经典图案，执行数字化复原流程，如图 3-3 所示。这一过程不仅针对传统图案的精确复刻与数据存储，还拓宽了其在当代设计领域的应用，提供了一条挑花艺术保护与创新设计相结合的新途径。通过 AI

的数字化技术，为现代女包设计注入传统元素，展现芜湖挑花的现代传承与动态保护的可能性。

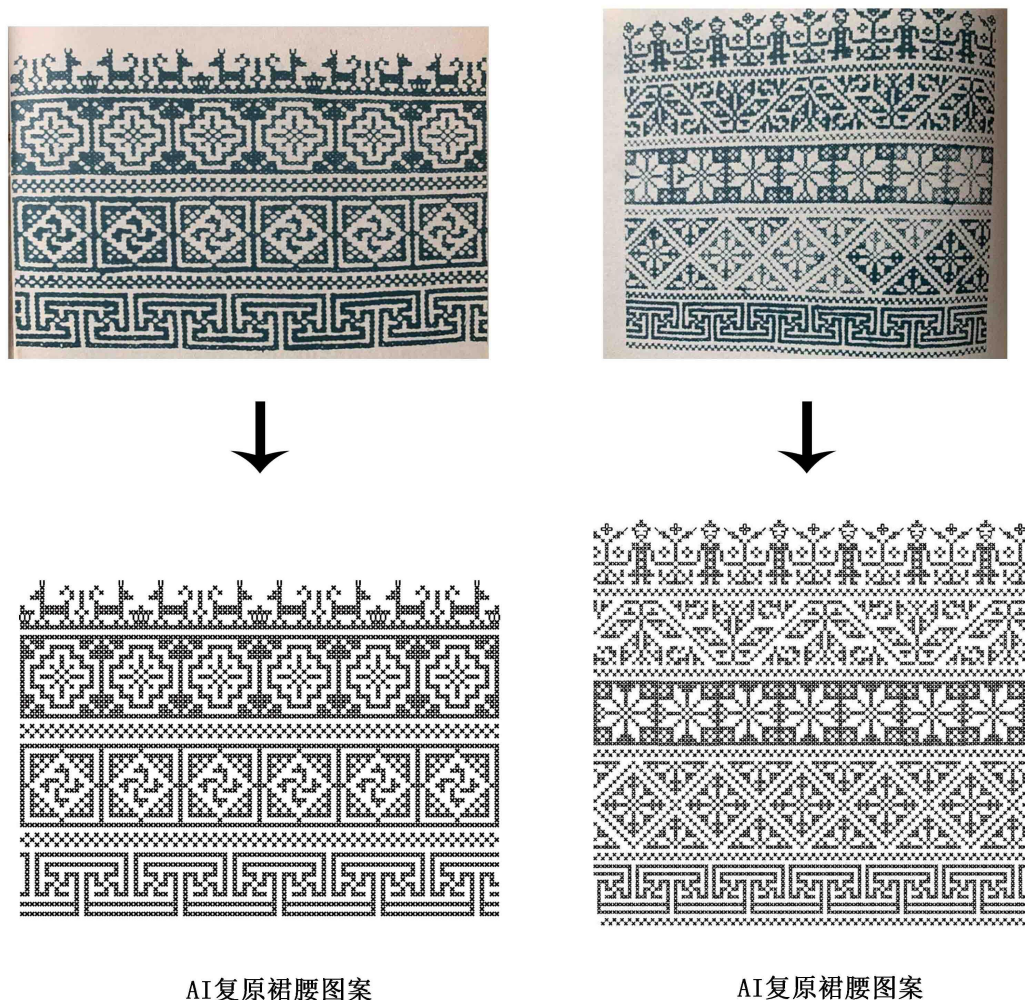

图 3-3 芜湖挑花裙腰图案数字化复原

（图片来源：笔者整理绘制）

3.4 本章小结

本章着重讨论了芜湖挑花裙腰图案的数字化复原工作，展现了非物质文化遗产数字化在保存和传承传统文化中的关键作用。通过深入分析非遗数字化的现状与挑战，强调了对于如芜湖挑花这样的传统手工艺，利用现代技术进行保护和复原的迫切需要。尤其是面对技艺传承人减少和传统技艺渐渐消失的现实，数字化不仅提供了一种新的保存形式，还开辟了传统文化与现代社会连接的新途径。

详细介绍了芜湖挑花裙腰图案复原的流程和意义，包括使用 AI 软件进行图案矢量化处理，以确保图案质量并便于未来创新设计与应用。这一过程不仅有助于保护这一非

遗项目，避免其失传，同时也使得芜湖挑花的传统美学得以融入现代产品设计和创意产业，为传统文化的活化与发展提供了新的动力。总之，通过数字化复原，芜湖挑花等传统艺术得以在数字时代焕发新生，实现了传统与现代的和谐共生。

第4章 芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的应用分析

4.1 现代女包的基本概述

4.1.1 现代女包的发展历程

现代女包的发展不仅是时尚产业的一个重要组成部分，而且也是文化演进和社会变迁的一个显著标志。从东西方的历史演变来看，女包的发展经历了从单一功能到多样化用途，从基本形式到丰富样式的转变，反映了不同时代下人们对美的追求和生活需求的变化。

起初，东西方的包袋无分性别，主要以实用性为主，材质多为丝绸和皮革，常见装饰包括刺绣和宝石镶嵌。在西方，女包的历史可以追溯到18世纪末，随着欧洲服装风格的变迁，特别是修身衣服取代波浪型裙子后，女性开始寻找能装载个人物品的包袋，由此诞生了第一个鱼网状小袋，这种设计便于手提，成为了“手袋”的雏形。此后，女包逐渐成为女性装饰中不可缺少的一部分。到19世纪末，女包开始根据季节和用途分类，出现了帆布包、晚礼包、羊毛手袋等样式。进入20世纪，皮革成为主要材料，女包与晚礼服的搭配成为时尚。二战期间，女性地位的提升促使女包设计趋向中性化和实用性，款式从手提变为肩背。战后，“迪奥时代”的流行使女性柔美元素如褶皱、刺绣、珠宝等再度成为女包装饰的主流。50年代末，化工和塑料工业的发展带来了透明塑料包、PVC袋和有机玻璃等新材料的应用，女包品类因此更加多样化^[36]。

国内包袋的历史始于古代荷囊，原由动物皮制成，主要用于携带小物。汉朝发展出挂腰间的荷囊，象征身份地位。唐朝荷囊装饰性增强，采用丝织物，绣上五彩图案，形状与图案更加多样。到宋代，荷包普及，成为日常生活中不可或缺的物品。明清时期，荷包多样化，成为一个重要的生产和销售产业。民国时期，受西方文化影响，包袋成为时尚饰品。新中国成立后，包袋设计更注重实用性，如军绿色帆布包。改革开放后，随着经济发展，包袋设计融合中西文化，形式多样。20世纪90年代，经济全球化和文化交流促进女包设计繁荣，出现多种新形式女包，成为时尚与奢侈品标志。同时，中国传统元素如水墨画、青花瓷融入设计，当传统遇见现代，创造出众多印象深刻的作品。

现代女包设计已超越初衷，不仅展现女性对美的向往和生活选择，也成为个性表达与文化沟通的桥梁。设计师通过融合传统与现代、功能与美学，打造既美观又实用的作品，体现了文化交融与创新。在全球化背景下，女包不仅代表时尚与美学，更是创新与文化融合的标志。现代女包的演进反映了时尚行业的成长、文化的互动及社会的变迁，每次变革都蕴含设计师的创意与时代特征，推动时尚前行，传递全球美的体验与文化精神。

4.1.2 现代女包的造型设计分析

在现代时尚界，女包不仅仅是携带个人物品的工具，更是展示个人风格和品味的重要配饰。随着时尚和设计的发展，女包的造型种类也日益丰富，主要可以分为以下几类：

图 4-1。

款式名称	款式图	特点
手提包		手柄位于顶部，具有中到大的尺寸，大容量且耐用，适合正式和商务场合及日常使用。
单肩包		有一个或多个肩带，可以挂在肩上，容量适中，适合日常携带。
斜挎包		配有较长的背带，够将背带穿过胸前，可以更自由地使用双手，便于活动时减少负担。
双肩包		有两条背带，能够将负重均分到左右两肩，适合野营和远行。
托特包		一种大尺寸的手提包，通常为敞开式设计，宽敞的内部空间，包两侧对称缝制手拎带，版型简洁，适合各种场合。
水桶包		形状像水桶的手提包，包底为圆形，有抽绳可以束紧包袋，既有单肩背也有双肩背的款式。

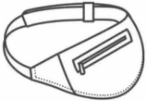
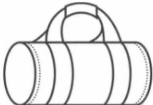
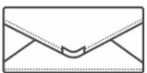
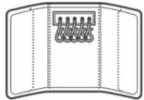
手包		无手柄的小型包，方便手持或夹于手臂下，非常适合正式场合或晚宴使用。
腰包		佩戴在腰间的包袋，体积较小，解放手臂与肩膀，可收纳小型随身物品。
通勤包		指职场女性于办公场合使用的包袋。
公文包		具有硬朗线条的箱型包袋，用于存放文件及办公物品，有手提、手拿和肩背等多种携带方式。
运动包		容量大，适合放衣服和一些运动配件。
旅行箱包		用来存放旅途中所需衣物和个人物品的箱子。
钱包		用来装现金、信用卡和超小物品的小包，能够轻松放到口袋里。
卡包		专用于携带名片、信用卡、会员卡的轻薄夹袋。
钥匙包		专用于整理钥匙的小皮夹，使用坚韧耐用的硬皮制作，有可以轻松拆下的钥匙环。
化妆包		专用于携带化妆品、洗漱用品、梳子的小型包款，通过拉链打开，便捷又有足够的密封性。柔软防水的尼龙包，或者透明可以看到所有东西的透明塑料包，是旅行者必不可少的重要包款。

图 4-1 现代女包款式分类

（图片来源：笔者整理绘制）

在现代女包的设计领域中，实用性与美观性的平衡越来越受到重视。设计师们不仅致力于通过充足的内部空间满足基本的携带需求，也逐渐加强对包款外观造型的考量，以确保包款在补充女性服装功能性的同时，亦能美化日常装扮。这种实用与审美兼备的设计理念是现代女包广受欢迎的主要原因。随着社会的发展，女性对女包的期望已经不局限于其传统的携带功能。现代女包已经成为个人风格和审美观念的一种表达方式。在

包体的形状、厚度和体积感设计上，更加突出其装饰性，以适应不同的流行文化、科技水平以及特定场合的需求。即便实用性有所减弱的女包款式，其流行性和时效性的特点，仍然使其成为女性消费者青睐的焦点。

综上所述，现代女包的设计趋势正在从单纯的功能性向着实用与美学并重的方向发展。它们不单是用于存放日常物品的工具，也已经转变为展示个性和审美品位的时尚配饰。伴随着女性对美好生活品味的不断追求，女包的每一款式都映射出时尚界的创新步伐，即使是那些更加注重美观的设计，也同样赢得了市场的青睐，成为了她们展示自我和追求时尚美感的重要选择。

4.1.3 现代女包的图案设计分析

图案作为现代女包设计中的灵魂，常常赋予产品独特的个性和生命力。它们在造型和色彩上的多样化为女包增添了丰富的装饰效果，极大地提升了女包的美观性和艺术感。设计师们通过精心挑选和创新，将图案巧妙融入包款中，以符合现代女性对美的追求和个性表达的需求。在现代女包设计中，图案的运用多样化，基本可以概括为四种主要的构成形式：组合图案、结构图案、直接引用和重复运用。

（1）直接引用

在现代女包的设计趋势中，将灵感源自各类图案直观地融入设计成为一种盛行的手法。这些图案，不论是其独特的形状还是深层的含义，都通过包的设计巧妙地呈现出来。选择以直接引用的方式展现的题材愈发多样化，包括生动的人物肖像、活泼的动物形象、繁茂的植物纹样、简洁的几何结构以及具有表达力的文字和语句^[37]，如图 4-2。这类图案不仅具备强烈的视觉冲击力和记忆点，而且与现代审美趣味相契合，能够激发共鸣和好感。每一种图案都以其独有的视觉语言讲述着不同的故事，不仅增强了女包的艺术表现力，也使之成为承载个人风格和情感表达的媒介。从充满生机的自然界到精确的几何空间，再到富有哲思的文字表达，这些图案元素为女包设计带来了无限的创意空间，使得每一款女包都具有独特的风格和魅力，满足了现代消费者对美学和个性化的追求。

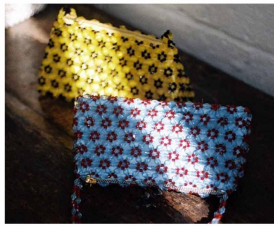
图案题材	案例一	案例二
人物题材	Louis Vuitton 2021秋冬古典肖像女包	Hxxxxs 2021年春季人物女包
动物图案	Dior Book Tote 手袋	Fendi mini 奶牛彩虹法棍
植物图案	GUCCI 植物花卉图案单肩包	Shrimps珠串包
几何图案	三宅一生女包几何图案包	PRADA 几何图案皮质手提包
文字图案	COACH 女包	BALENCIAGA 手提沙漏包

图 4-2 直接引用方式题材分类

（图片来源：笔者整理绘制）

（2）重复运用

重复运用图案设计通过将单一图案元素按特定方向和规律排列，创造出具有视觉节奏的纹理，这种设计手法在女包设计中尤为常见^[38]。其中，二方连续和四方连续是两种主要的排列方式。二方连续通过沿一个方向重复排列基本单元，常见于包边或条状设计元素上，而四方连续则是基本单元沿四个方向扩展，形成规律而富有美感的图案，适合覆盖女包的大面积，营造出强烈的视觉效果。经典的图案，如 LV、Gucci 和 Fendi 所采用，便是采用四方连续的密集排列，展现了复杂而精致的品牌象征，如图 4-3。千鸟格图案也是一种受欢迎的重复图案，其经典耐看且实用，广受女性喜爱，如图 4-4。此外，重复图案的局部运用能够为女包增添视觉焦点，提升整体的层次感和艺术魅力。

图 4-3 LV、Gucci、Fendi 经典图案女包

（图片来源：品牌中国官网）

图 4-4 Chanel 千鸟格花呢包

（图片来源：品牌中国官网）

（3）组合图案

将来自不同时代、领域和文化背景的图案元素以创新的方式组合在一起，现代女包设计借此展现出独特的冲突美和时尚感。这种设计策略不仅促进了不同品牌文化的交流和融合，还推动了设计理念的相互借鉴与提升。组合图案在女包设计中主要表现为全幅型和点缀型两大类。

全幅型图案通过覆盖女包的主体或整个面积，将插画、卡通、人物像、自然景观、建筑风格或摄影作品等多元素进行自由拼接，赋予女包丰富多样的视觉故事和深度。这种大胆的视觉策略，使得包款不仅是携带物品的容器，更是展示艺术创意和文化态度的载体，如图 4-5。

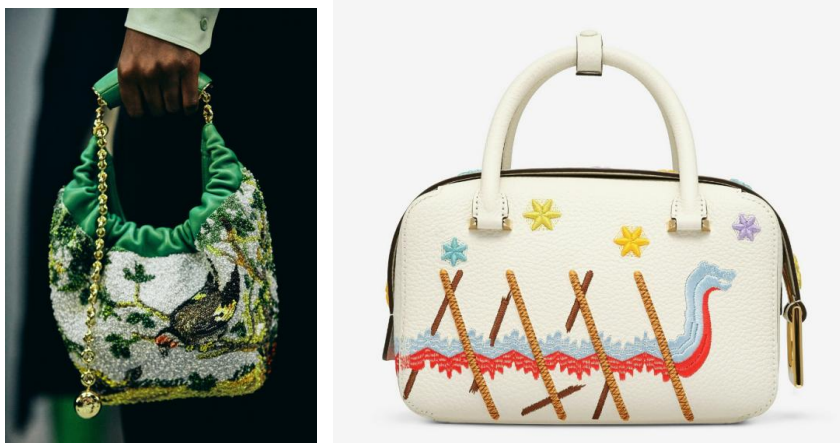

图 4-5 Squeeze 手袋、Cool Box MiniSource 手提包

（图片来源：品牌中国官网）

点缀型图案则专注于细节之美，通过在女包的特定部位精心布置时下流行的图案，增添精致感与时尚气息。这类设计虽然较为内敛，但对图案与包体整体风格的融合度要求极高，需要巧妙地平衡图案与包款其他设计元素之间的关系，以确保整体设计的和谐统一，如图 4-6。

图 4-6 COACHX 大白兔联名合作

（图片来源：品牌中国官网）

通过这样的设计手法，现代女包能够将传统与现代、东方与西方的美学精髓巧妙结合，展现出无限创意和个性化魅力，同时也体现了设计师对于图案美学与文化意涵深度探索的成果。

（4）解构图案

在现代女包设计中运用解构图形，设计师通过对图形的解构不仅仅是在进行一种视觉上的拆分，而是深入到图形的内涵，通过被解构的形象暗示，引导观者洞察其背后的实质和新的意义。这种方法使得原本可能被视为常规的图形，经过重新组织和编排后，不仅保留了其原有的美感，反而增添了律动感、装饰性和对现实的反映，赋予图形更丰富的层次和深度。为迎接 2024 生肖龙年，Louis Vuitton 特别推出中国新年限定系列包包，可以看到品牌吉祥物 Vivienne 化身为瑞兽「神龙」形象，或是乘驾展翅飞翔的神龙坐骑，将龙的形象分解成以及皮革剪裁拼贴的卡通龙图案，在手柄和包包衔接处呈现俏皮的祥龙头部与尾部，霸气中透露出萌趣感，又颇具东方文化色彩，如图 4-7。

图 4-7 Louis Vuitton 新年限定系列包

（图片来源：品牌中国官网）

4.1.4 现代女包的材料和工艺分析

在现代女包设计中，材料的选择不仅构成了设计的基石，而且对包款的最终外观、构造和制作工艺产生了决定性影响。市场上常见的女包材料涵盖了从天然皮革、人造皮革到合成皮革等多种类型，其中合成皮革常通过使用 UP 树脂和无纺布等原料制成，以模仿天然皮革的质感和外观。除此之外，丝绸、帆布和提花等软质面料也广泛应用于女包设计中，提供了更多的质地和风格选择^[39]。科技进步带来了新型材料的开发，使得木

材、塑料、金属、树脂、玻璃和贝壳等材料开始被用于女包制作，如图 4-6。这些材料不仅遵循可持续发展原则，体现了环保理念，还为女包设计带来了前所未有的新鲜感和时尚感。如今的女包已经远远超越了单一的功能性，成为展现个人风格和时尚态度的象征。在选择女包材料时，深入了解各种材料的特性至关重要^[40]，包括它们的耐用性、质地、外观以及如何与设计理念相结合。设计师必须精通材料学，以确保所选材料能够完美呈现设计意图，同时满足消费者对美观、实用和环保的需求。通过对材料特性的充分掌握和创意应用，现代女包设计不断推陈出新，不仅满足了市场的多样化需求，也推动了整个时尚界的创新和发展，图 4-8。

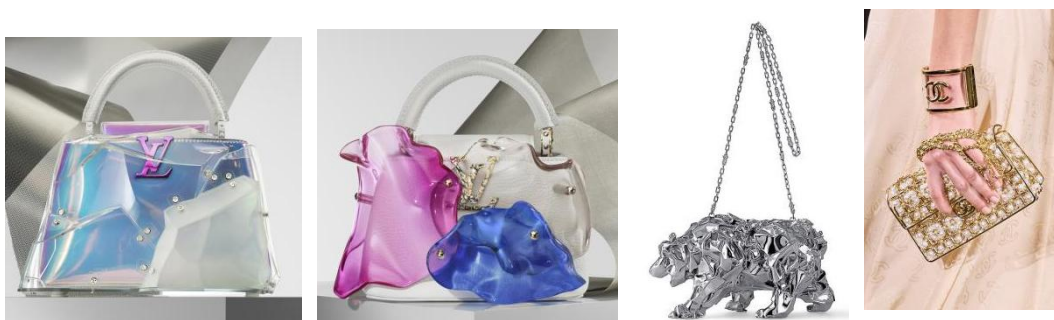

图 4-8 新型材料作为现代女包材料案例

（图片来源：品牌中国官网）

现代女包设计中，图案与工艺的结合极大丰富了产品的视觉效果和触感体验。印花工艺分为平面和立体两种类型，其中立体印花特别适用于让纹理在纺织面料上凸显，创造出明显的立体感，即便经历洗涤与磨损，其形状仍旧稳定。编织工艺则利用竹子、藤草、皮革等材料，依据特定规律进行编织，形成独具匠心的图案。而压花技术，通过模具将图案压印于箱包上，制造出凹凸有致的纹理效果，除了压印文字、图案等，还可以在箱包的面料上压印一些特殊的肌理效果，比如在 PU 革或牛革面料上压印出鳄鱼纹、蜥蜴纹、鸵鸟纹等。这种方法不仅可以模拟出不同的皮革纹理，还能呈现自然肌理，增加了设计的层次感和细节美。这些多样化的工艺手段为现代女包设计提供了无限的可能性，既展现了工艺美学，也满足了市场对于多样化和个性化的需求。镂空工艺就是在物体表面雕刻出穿透物体的花纹或文字，适合用来做镂空图案的女包大多采用较为硬挺的皮革或 PU 革。如图 4-9。

工艺	案例		
印花工艺			
	平面印花	立体印花	
编织工艺			
	竹编	藤编	皮革编
压花工艺			
	图案压花	文字压花	动物纹压花
镂空工艺			
	文字镂空	花纹镂空	

图 4-9 现代女包的工艺

（图片来源：笔者整理绘制）

4.2 芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的创新应用探究

4.2.1 芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的应用价值

（1）艺术价值

芜湖挑花，以其精湛的手工技艺和深邃的文化底蕴，为现代婚包设计提供了无限的灵感源泉。每一针一线不仅是对美的追求，更是对芜湖地区丰富历史和文化的传达。将芜湖挑花的图案元素融入婚包设计中，能够赋予产品独特的视觉美感和艺术价值，使婚包不仅仅是一个实用物品，更是一件艺术品。在设计中巧妙地结合传统图案与现代审

美，不仅展现了设计师的创造力和艺术修养，也让每一个图案讲述一个故事，传递一份情感，使婚包设计成为新娘特有的标识，增添了婚礼的仪式感和纪念价值。

（2）文化价值

芜湖挑花的图案元素深植于中国传统文化之中，每一种图案都承载着吉祥如意、幸福美满的美好寓意。在婚包设计中融入这些图案元素，不仅是一种视觉上的装饰，更是对中国传统婚恋文化的致敬和传承。它让传统文化在现代生活中焕发新的生机，通过婚包这一现代载体，让更多的人了解和传承芜湖挑花的精粹。同时，设计中对图案的创新使用也是对传统文化的现代解读，展现了传统与现代的完美融合，使得婚包不仅成为承载爱与祝福的礼物，也成为文化传承的桥梁。

（3）商业价值

随着传统文化的兴起和人们对于传统文化价值认同的增强，将芜湖挑花的图案元素应用于婚包设计，具有极大的市场潜力和商业价值。这样的设计能够迎合现代消费者对于个性化、文化化产品的需求，特别是在婚礼这一人生重要时刻，对于具有独特文化象征意义的婚包需求更是日益增加。芜湖挑花图案的独特性及其背后的文化故事，能够极大地提升婚包的品牌价值和市场竞争力，吸引目标消费群体，形成品牌的独特标识。此外，通过创新设计和营销策略，芜湖挑花婚包可以成为推广芜湖文化、展示中国传统手工艺美学的重要平台，为传统文化的现代传播开辟新途径，实现文化与商业的双赢^[16]。

将芜湖挑花图案元素与婚包设计的结合，将这些具有时代特色和地域文化的图案通过现代审美原则重新解读，并巧妙地融入女包设计中，既能展现出现代设计的时尚感，又能深刻表达芜湖地区文化的独特韵味，同时激活芜湖地域文化，不仅是对传统手工艺的一次创新性探索，也是对中国传统文化精髓的一种现代表达和传播。通过这样的设计实践，不仅能够激活传统文化的现代价值。

4.2.2 芜湖挑花裙腰图案创新应用的原则

（1）芜湖挑花的探究与借鉴

细致探究芜湖挑花的文化底蕴、艺术风格及制作工艺，通过深度分析和总结，提炼出裙腰图案形式中的传统精髓。随后，将这些经典元素与当代时尚趋势巧妙融合，运用于现代女包设计之中，旨在呈现符合现代审美且满足消费者多元化需求的创新作品，从而达到传承与创新并行的目标。在借鉴芜湖挑花技艺时，应展现出创新勇气^[41]，同时恰到好处地平衡传统与现代的界限，确保设计在经过创意转化后既能保留经典韵味又符合

现代审美。最终，通过借鉴国内外杰出设计案例的优点，将芜湖挑花的传统美学元素与现代设计语境相结合，使之赋予新的时代意义，创造出既有传统艺术内涵又不乏现代风貌的女包产品。

（2）芜湖挑花的合理运用与分布

在将芜湖挑花技艺融入现代女包设计之前，了解当前时尚潮流和现代女性的审美偏好是至关重要的。同时，女包的设计应兼顾舒适性和实用性，以适应快节奏的现代生活和多变的市场需求。芜湖挑花的传统元素需经过创新性的转化和应用，以确保其既能与女包的设计风格、结构和所选面料相协调，又能展现出独特的艺术魅力^[18]。通过对芜湖挑花工艺的现代化改良，可以在女包设计中灵活运用其图案，让每一款产品都体现出和谐与平衡的美感，同时保持对称与节奏的艺术表达。将芜湖挑花元素巧妙地应用于女包设计，不仅是一种艺术创造，也是对传统与现代之间关系的精心打磨。正确平衡了这两者之间的关系，芜湖挑花的精粹便能在现代女包设计中焕发新生，带来既具传统韵味又不失时尚感的视觉享受。

4.2.3 芜湖挑花裙腰图案创新应用的方法

在融合芜湖挑花传统技艺与现代女包设计时，关键在于逾越传统纹样的限制，创新地结合当代生活方式与审美倾向。传统挑花纹样虽主旨在传递幸福美好生活积极的象征意义，其形态多样而丰富，但在现代设计语境下，需突破纹样单一出现的常规，寻求结构上的创新。这一过程中，不仅要满足现代人的精神文化需求，更要深入挖掘芜湖挑花艺术的核心价值，以确保其艺术精华得以传承与发展。

进一步地，结合现代设计理念与芜湖挑花技艺的融合，旨在提高产品的综合艺术价值。通过对传统技艺进行合理且富有创见的现代解读和应用，能够使这一非物质文化遗产在新时代背景下展现更广泛的影响力和实用价值。

因此，赋予芜湖挑花以现代形态和内涵，不仅是对传统遗产的保护和传承，更是对其潜力的挖掘和利用，使其在满足当代审美和实用需求的同时，继续为现代人的生活增添独特的艺术和文化维度。这种创新与传承的结合，将确保芜湖挑花工艺在现代女包设计中焕发新光彩，为传统艺术的现代转化提供了有益的实践案例。

（1）芜湖挑花创新图案与现代女包设计相融合

在图案创新中，将传统纹样元素提炼进行抽象化，再加以简化和削减，使之既保持神韵与精神，又能简化设计。将元素提炼运用到现代女包设计中去可以使背包符合人们

的审美需求,也能够体现出设计师对中国传统文化的理解及继承。元素提炼包括提炼与重组和元素再造两方面。

在现代女包设计的过程中,通过对传统芜湖挑花裙腰图案元素的精炼与抽象化处理,以及通过其简化与缩减,既能保留其原有的韵味和精神内核,又将设计风格现代化。这种方法不仅使女包设计更加贴合现代消费者的审美偏好,还展现对芜湖挑花传统文化深度的洞察和致敬。在元素的重新构思过程中,包括简化与提炼、元素创新两个方面。

①提炼与重组

简化与提炼是将原有复杂图案中的非核心元素去除,强化图案的主要特征。此方法不仅保留了传统艺术的精髓,还符合了现代审美对简洁风格的追求。通过剔除冗余细节,设计着重突出图案的经典美,提高了图案的直观性和辨识度。在此基础上,对图案进行重新思考和创意组合,既维持了传统文化的深厚底蕴,又赋予女包现代化的观感,创造出既有文化深度又符合市场趋势的设计产品^[42]。同时,解构重组的图案设计手法通过分解传统图案的基本元素,并以全新的视角和手法进行重新组合。这种方法突破了传统图案的固有架构,通过非传统的布局和创意组合,为图案注入了新的活力和表现力。解构重组的自由探索不仅强化了传统文化元素的现代传承,也彰显了设计的个性化和创新性。图案因此不再受限于传统的展现形式,而是展现出更为灵活和多变的现代设计感,使得现代女包设计在保留美观性的同时,更加契合当代的审美标准和生活需求。通过这种方法,传统与现代的完美融合在女包设计中得以体现,展示了传统文化在现代设计语境中的新生活力和独特魅力。

②元素再造

元素再造在设计领域中扮演着创新的角色,通过对挑选出的核心元素进行巧妙的重组与重新解释,展现全新的视觉形象。这一过程不仅要求精准把握元素的本质特征,还需确保各元素之间的和谐统一,以达到美学上的平衡和整体性。在进行元素再造时,挑选与组合的过程中的精细度,是决定作品审美价值的关键^[43]。将此方法应用于现代女包设计中,可以有效地提升作品的创意度和个性化表达,使得每一件设计作品不仅遵循现代审美趋势,同时也蕴含独有的艺术韵味。这种设计手法赋予了女包以新的生命力,让传统与现代、经典与创新在设计中得以和谐共融,呈现出独特的美学价值和文化内涵。

(2) 芜湖挑花色彩与现代女包设计相融合

芜湖挑花，这一传统工艺的魅力不仅体现在其精致的制作过程，更在于其独特的色彩运用。分为素色挑花和彩色挑花两种类型，其中素色挑花通常采用青底白花或白底青花的配色，这里的青色来自于靛蓝染料，营造出沉静而深邃的视觉效果。而彩色挑花则是一种色彩的盛宴，红色、粉色、橙色、黄色、绿色和蓝色等明亮鲜艳的颜色被巧妙应用，每种颜色都充满了浓郁的文化象征和生命力。

将这些丰富的色彩融入现代女包设计中，不仅是对芜湖挑花传统工艺的一种致敬，更是一次创新的尝试。通过保留彩色挑花的色彩特征，能够将传统艺术的细腻与现代设计的简洁相结合，创造出既有传统韵味又不失现代感的女包。这样的设计不仅展现了返璞归真的美感，还赋予了女包更多的文化内涵和艺术价值。如 2023 年 FENDI 在推出中国彝族匠人合作款 Baguette 手袋，就保留了彝族的色彩，将蓝色、绿色和水绿色的丝线绣在天鹅绒般的黑色面料之上，并选用绿色丝缎作为里衬。包身刺绣从自然中汲取灵感，以象征一切美好事物的索玛花(杜鹃花)为主要刺绣图样，结合多种繁复巧妙的针法，以获得栩栩如生的触觉效果。在彝族文化中，黑色是大地的象征，而绿色则代表着生长在山川江河周围的茂盛草木，图 4-10。

图 4-10 FENDI 推出中国彝族匠人合作款 Baguette 手袋

(图片来源：品牌中国官网)

在这一过程中，笔者会对色彩的精心选择和搭配，使得每一款女包都像是一件艺术品，讲述着一段历史，传递着一种文化。同时，这种设计理念也符合当代消费者追求个性化和文化特色的需求，让传统工艺在现代社会中焕发新的活力，为现代女性提供了展

现个性和品位的独特选择。通过这种方式，芜湖挑花的精华得以在现代设计中续写新章，成为连接过去与未来的桥梁。

（3）芜湖挑花与新面料相融合

芜湖挑花工艺，这一传承深厚的艺术形式，自古以来便以其精细的手工和丰富的文化内涵受到珍视。在面料的选择上，早期依靠的是土布和棉布等传统材料，受限于当时的社会发展水平，面料种类相对单一。然而，随着时间的推移，纺织产业的飞速发展带来了面料选择的革新和多样化，为设计师们开辟了更为广阔的创意领域^[44]。在这个多元化的背景下，将挑花技艺作为一种独特的视觉语言融入现代设计中，尤其是在女包设计领域，不仅能展现出芜湖挑花的独有风格，还能与新型面料进行创新性的结合。品牌永幸专注于将苏绣技艺融入轻奢女包的设计与制作中，和苏州博物馆联名推出了建筑几何手提包试图将中国传统苏绣文化以创新、现代的形式迸发新活力。采用挨针、乱针、榻榻米等多种刺绣绣花工艺，结合丰富的色彩组合在皮革上创作，是一种将传统刺绣艺术与现代材料技术相结合的创新尝试，图 4-11。

图 4-11 永幸苏绣女包

（图片来源：品牌官网）

这样的融合不仅保留了传统刺绣工艺的韵味，同时也引领其步入现代时尚潮流，为传统挑花技艺注入了新的生命力和活力。通过探索与新材料的结合，传统挑花在现代女包设计中展现出了前所未有的创新可能，证明了即使是最古老的技艺，只要与时俱进，同样能够焕发出新时代的光彩和魅力。这种跨时代的创意探索，不仅为挑花艺术本身带来了新的生机，也为现代设计领域增添了丰富多彩的文化元素。

4.3 市场调研及定位

(1) 挑花现代女包的发展需求

在设计市场上，将芜湖挑花裙腰图案融入现代女包的婚包设计不仅体现了对传统文化的创新发展尝试，也应对了市场对于婚包设计多样性和文化深度需求的明确期待。目前的婚包设计趋势在某种程度上受限于对传统红色的过度依赖和缺乏深层文化寓意。如DIOR通过采用古罗马神话中的爱神丘比特等西方文化元素作为情人节限定女包的设计灵感，图4-12。而情人节限定女包虽贴合爱情主题，却常显简约至极，少有文化故事的铺陈。这种现状促使市场和消费者共同寻求一种既能够承载中国传统文化精髓^[45]，又符合现代审美和功能需求的婚包设计新方向。芜湖挑花的裙腰图案，凭借其独特的美学特性和富含的文化寓意，成为了填补这一市场空缺的理想选择。该图案不仅能够为婚包设计注入新颖而独特的视觉元素，更能通过其背后的文化故事和祝福意涵，与消费者产生情感共鸣，提供超越传统设计的新体验。此外，随着消费者对个性化、有故事性产品的需求日益增长，芜湖挑花的应用能够满足市场对婚包设计的个性化和文化化需求，为现代女包婚包设计开辟了新的可能性。

因此，发展以芜湖挑花裙腰图案为主题的现代女包婚包设计，不仅是对芜湖挑花与现代女包双方共生共赢的策略，更是对传统手工艺与现代设计结合的深度探索。这种设计方向既满足了市场对多样化、个性化以及具有文化寓意婚包的需求，也为传统文化在现代生活中的创新传承提供了新的路径，展现了传统手工艺在现代社会中的活力和价值。

图4-12 DIOR 情人节限定女包

（图片来源：品牌中国官网）

（3）消费定位分析

在发展以芜湖挑花裙腰图案为主题的现代女包婚包设计中，对消费者的定位分析至关重要，这有助于精准把握市场需求，形成有效的产品策略。目标消费群体主要集中在追求个性化、注重文化价值和寻求情感共鸣的现代年轻消费者，特别是那些即将步入婚姻殿堂的新人及其亲朋好友。这部分消费者年龄大多处于 25 岁到 50 岁之间，对生活品质有着明确的追求。他们倾向于选择那些不仅满足实用性，同时也能够体现个人品位和文化品味的产品。此外，这群消费者希望在自己的重要时刻，如婚礼，能够融入具有独特文化意义的元素，以此来表达自己对于传统和文化的尊重及对美好生活的追求。

4.4 本章小结

本章通过深入分析现代女包设计的发展历程、造型设计、图案设计、材料和工艺，探讨了芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的应用及其价值。通过对现代女包的基本概述，展示了女包不仅是时尚产业的重要组成部分，更是文化演进和社会变迁的显著标志。芜湖挑花，作为一种传统手工艺，其独特的图案和深厚的文化底蕴，为现代女包设计提供了无限的灵感源泉。本章进一步探讨了芜湖挑花裙腰图案在现代女包设计中的创新应用探究，从艺术价值、文化价值到商业价值三个维度，阐述了芜湖挑花图案在现代女包设计中的重要性和应用策略^[46]。通过案例分析，本章展示了如何将芜湖挑花图案元素与现代女包设计相融合，创造出既有传统韵味又不失时尚感的女包产品，同时探讨了市场调研及定位，强调了针对现代消费者尤其是追求个性化、注重文化价值的年轻消费群体的重要性。最终，本章总结指出，将芜湖挑花裙腰图案融入现代女包设计，不仅能满足市场对于婚包设计的多样化和文化深度的需求，也为传统手工艺与现代设计的融合提供了新的路径，展现了传统手工艺在现代社会中的活力和价值。

第 5 章 芜湖挑花裙腰图案在现代女包中的设计实践

5.1 设计说明

本次毕业设计作品《挑花喜事》以芜湖挑花裙腰图案“迎亲出嫁”为创意源泉，通过对芜湖挑花的针法技艺和裙腰图案的精心提炼，巧妙融入现代女包的婚包设计之中。设计旨在探索传统工艺与现代设计的结合路径，采用简约风格和以红色为主的色彩搭配，展现喜庆氛围，同时运用了挑花刺绣和拼接工艺，结合皮革与醋酸面料，14CT 十字绣布，体现出传统与现代材质的和谐统一。此系列设计不仅回应了年轻群体对传统文化的认知需求，也以年轻化及时尚化的视角重新解读了传统文化的现代魅力。通过将时尚创意与芜湖挑花工艺相结合，本设计实践旨在激活传统手工艺的生命力，促进其在当代社会的传承与发展。设计过程中深刻挖掘挑花文化内涵和精神，以现代设计方法演绎传统文化赋予的美学，既保留了工艺的传统特色，又赋子女包新的时代意义。通过这一系列女包设计，展现了设计师对芜湖挑花工艺深度理解和创新应用的能力，也为传统工艺与现代设计的融合提供了新的视角和思路。图 5-1。

图 5-1 设计说明

（图片来源：笔者绘制）

5.2 设计过程

5.2.1 色彩分析

本系列女包作品的色彩设计深受芜湖挑花传统色彩的启发，进一步融合了中国传统婚礼的色彩元素，提取于凤冠霞帔的配色并经过巧妙调整以适应现代审美。在这一过程中，红色作为整体设计的主色调，不仅代表着喜庆和热情，也是中国文化中象征幸福和好运的颜色，寓意深远。辅以粉色、紫色、蓝色、黄色及橘色，这些颜色的加入，不仅丰富了整个系列的视觉效果，还增添了温柔、祥和与活力的氛围。红色的使用，直接呼应了芜湖挑花中常见的喜庆色彩，而辅助色彩的选择则是对芜湖挑花细腻图案和层次感的进一步展现，同时也体现了设计师对中国传统色彩运用的深度理解与创新。这种色彩搭配不仅赋予了女包作品独特的艺术风格，也使其成为承载和传递中国传统文化精髓的现代时尚单品。通过这样的色彩分析与应用，本系列女包在视觉上呈现出既传统又现代的美学特质，展示了传统工艺与现代设计完美融合的魅力。图 5-2。

图 5-2 灵感来源

（图片来源：笔者绘制）

5.2.2 款式设计

本系列款式通过第四章对现代女包款式进行了分析。最终决定系列款式采用轮廓形式简单流畅包型。

款式一：呈现出独特的水桶包外观，这款女包融合了传统与现代的设计理念，它的设计灵感来自于传统的“迎亲出嫁”图案，这一叙事性的图像随着包身的转动仿佛讲述着一段生动的故事，整体设计充满了浓浓的婚礼的喜悦氛围。圆形象征着事事顺利，新人常常寻求一种圆满的开始，不仅是生活上的圆满，也是情感上的圆满，希望婚姻生活能如圆形一般完整无缺，幸福美满。该包高 17 厘米，宽 14.5 厘米，绣面 40×13 厘米，尺寸适中，足够容纳新娘在婚礼日常需要携带的物品，如手机、红包、化妆镜和口红等。除了实用的挽带外，包包还配备了一条可拆卸的链条肩带，提供了多种背法选择。无论是手提还是肩背，这款女包都能满足新娘的不同穿着需求，并为婚礼造型增添一抹亮丽的色彩。日常使用时，它也能作为一款时尚的单品，展示女性的个性和品味，图 5-3。

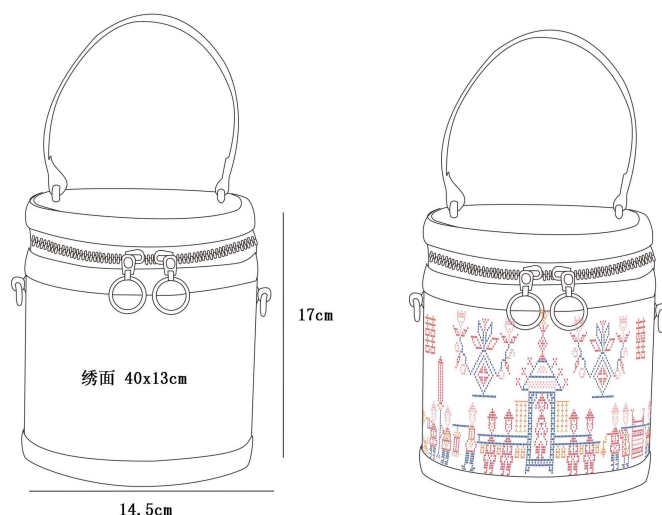

图 5-3 款式一

（图片来源：笔者绘制）

款式二：这款女包以其梯形的竖直轮廓和挺括的外形，呈现出一种简洁而庄重的风格，特别适合婚礼当天喜妈妈喜婆婆等女性长辈使用。尺寸设计合理，长 28.5 厘米、宽 12 厘米、高 21 厘米，为装下必需品提供了充裕空间，同时保持了款式的精致与优雅。绣面面积 11×19 厘米，精细的挑花工艺在这一小块织物上展现，成为包的焦点，彰显着传统挑花工艺的美。这款包的设计不仅注重了实用性，还考虑到了礼仪和审美的需要。它的体量适中，无论是手提还是挎在肩上，都能显得得体而不失时尚感。传统的挑花绣面与现代的设计美学结合，展现了跨越时代的艺术魅力，图 5-4。

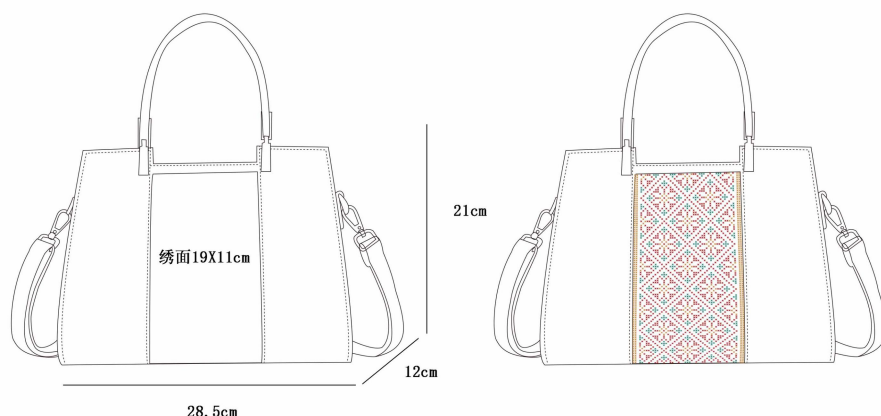

图 5-4 款式二

(图片来源: 笔者绘制)

款式三: 这款女包, 以同心锁的传说为灵感, 诠释了一段美满爱情的传奇。设计中, 同心锁的意象以创新形式呈现, 使这款包不仅是承载物品的容器, 更是爱情的象征。它的结构均衡对称, 长和宽都是 12 厘米, 高度为 22 厘米, 适宜大小既实用又符合婚宴的礼仪要求。每个面的绣工细致, 展示了精湛的手工艺艺术, 同时巧妙地将两个略有差异的绣面设计不同的情感表达。这样的设计不仅赋予了女包独特的艺术价值, 还确保了其在多种场合的适用性, 无论是手提还是单肩背, 都完美适合新娘在晚宴中的各种需求, 同时增添了一抹独特的时尚韵味, 图 5-5。

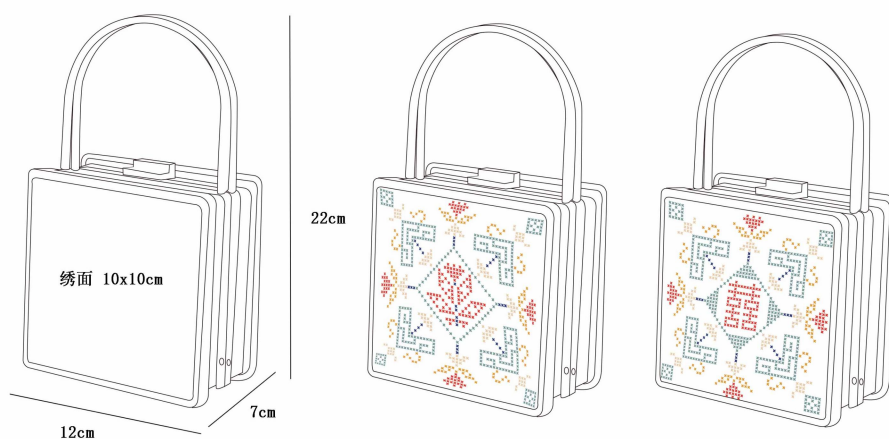

图 5-5 款式三

(图片来源: 笔者绘制)

款式四: 这款女包以其粉色的基底和立体的梯形外观展现出简约而流畅的设计风格。包身尺寸适中, 长 17.5 厘米、宽 9 厘米、高 29 厘米, 拥有一块 17.5×15 厘米 的精细绣花。绣面图案精致, 色彩鲜明, 将传统手工艺艺术赋予了现代感。细长的提手设计便于手

提，非常适合新娘或伴娘在婚礼上使用，也可作为日常搭配。其实用性与美学的完美结合，使得这款女包成为婚礼及日常场合的理想选择。图 5-6。

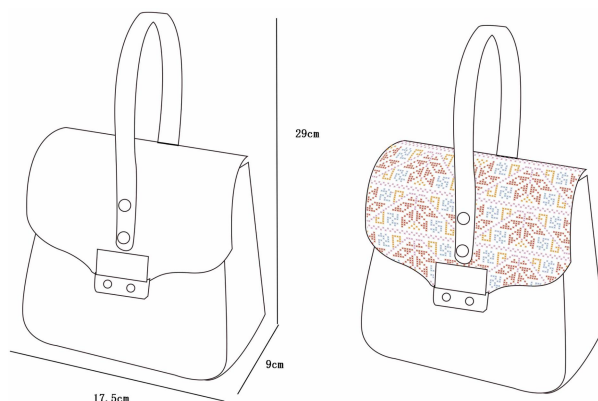

图 5-6 款式四

（图片来源：笔者绘制）

款式五：这款女包展现了托特包的经典款式，结合了精致的框格设计，给人以清晰的视觉秩序，尺寸适中长 25 厘米、宽 9.5 厘米、高 30.5 厘米，提供了充裕的收纳空间，而 25×19 厘米的绣面更是彰显了工艺之美。可拆卸的肩带增加了包的实用性和多功能性，无论是新娘、伴娘在正式场合的高贵气质，还是日常的随性携带，都能完美应对。简约而时尚的设计，不仅是对传统文化的一次现代诠释，也是对现代女性审美的一次完美呼应。图 5-7。

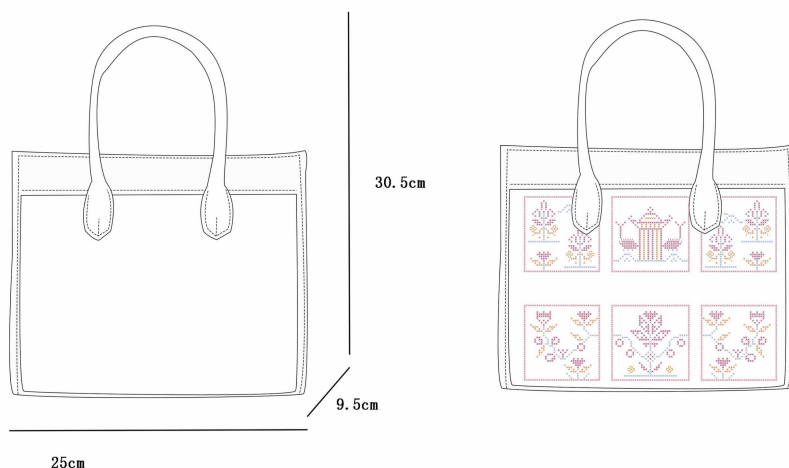

图 5-7 款式五

（图片来源：笔者绘制）

5.2.3 图案设计

在本次现代女包设计中，深入探讨了芜湖挑花的丰富题材与独特构成方式，通过第二章窗芜湖挑花的题材、构成方式、针法工艺等内容，结合第三章芜湖挑花裙腰图案的

数字化复原工作，提炼出适合应用于现代女包设计的图案。选定“挑花喜事”为设计主题，旨在通过传统图案的创新解构和重组，赋予女包设计以深厚的文化意义和独特的视觉魅力。本设计强调通过对传统图案的简化、提炼及现代化解构，结合现代设计软件如 Adobe Illustrator 和 Adobe Photoshop 的高效应用，将芜湖挑花艺术以新型表达形式呈现。在图案设计过程中，充分考虑现代审美倾向与消费者心理需求，对传统芜湖挑花裙腰图案进行细致的改良和再创造。通过这一过程，不仅旨在满足当下的审美趋势，更是对芜湖挑花非物质文化遗产的一种创新性传承和发展。这种设计策略不仅提升了产品的文化价值和市场吸引力，也使得更广泛的群体有机会深入了解并欣赏这门古老而富有魅力的手工艺术。本设计通过将芜湖挑花技艺与现代女包设计相结合，展现了一种文化与时尚融合的设计新风貌，既展示了传统工艺的现代化转化，也体现了对于传统与现代之间平衡的深刻理解。

（1）“挑花喜事”系列图案一

本图案设计灵感源自于芜湖挑花裙腰图案中的传统婚俗文化象征“迎亲出嫁”纹样。在对原有纹样的深入研究与数字化复原基础上，设计精心选取了迎亲出嫁场景的典型元素进行艺术化的简化与提炼。图案中心聚焦于庄重而喜庆的迎亲队伍，以及新娘羞涩幸福地坐在花轿中的情景，通过线条和色彩的巧妙运用，传达出中国传统婚礼的庄严与喜悦。同时，为增添图案的文化深度与艺术美感，设计中还提炼了莲花和“囍”字这两个充满吉祥寓意的元素。莲花以其纯洁高雅的象征，表达了对新人纯洁美好爱情的美好祝愿；而“囍”字则直接表现了双方家庭与亲朋好友对于新婚大喜的共同祝福。这些元素的组合不仅丰富了图案的视觉层次，也赋予了设计以深刻的文化内涵和独特的艺术魅力。构图上采用原有的构图形式。通过这样的设计手法，图案既保持了芜湖挑花传统纹样的特点，又以现代视觉语言对其进行了创新性表达，使之既能满足现代审美需求，又能传承和发扬中国传统婚俗文化，为现代女包设计添加了独特的文化价值和艺术气息，图 5-8。

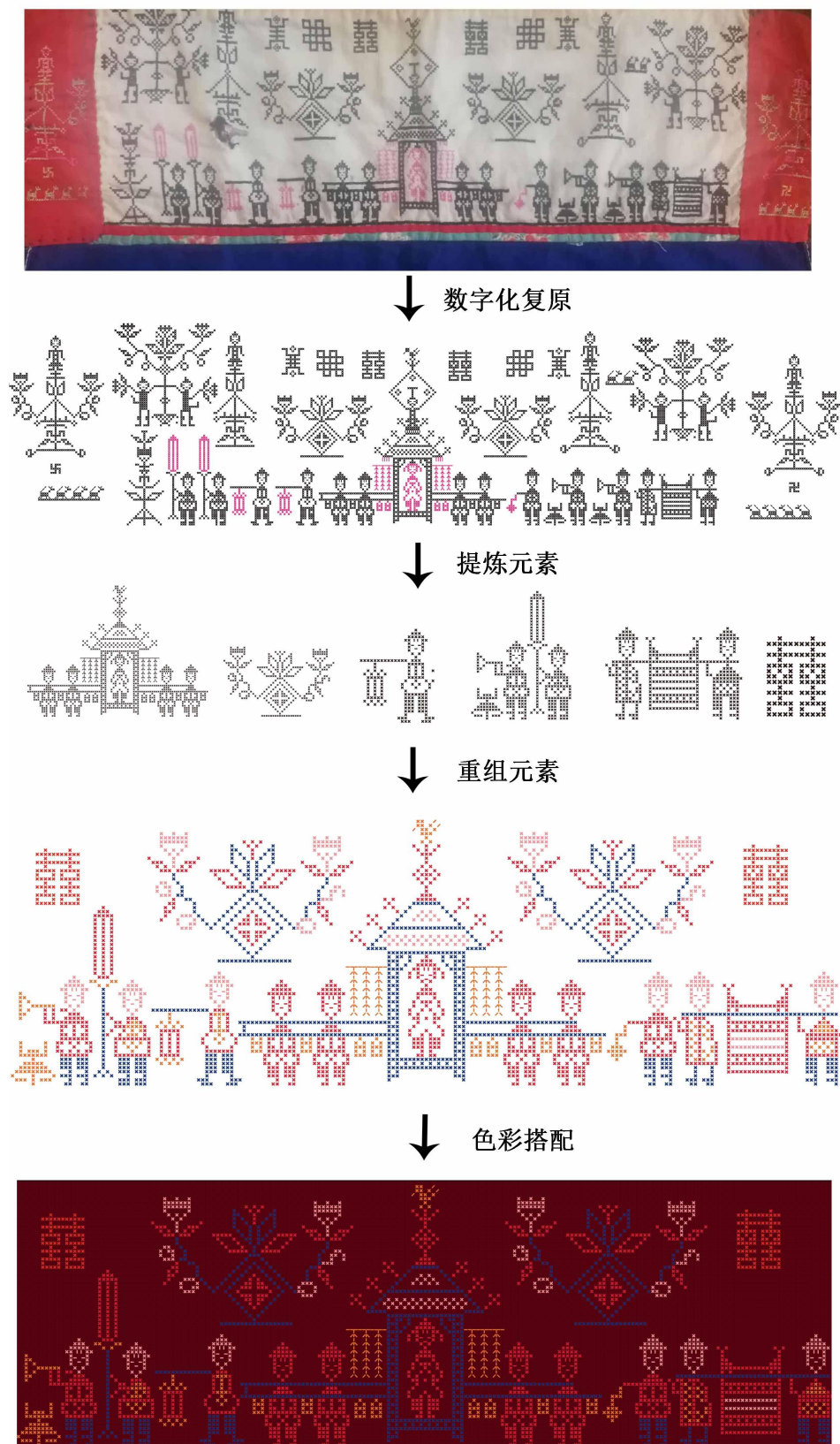

图 5-8 图案一

(图片来源: 笔者自绘)

(2) “挑花喜事”系列图案二

本设计的图案灵感源自于芜湖挑花艺术中独特的洋菊花纹样，该图案以真诚而恒久的爱为核心主题，寓意洋溢着纯净、美丽、纯洁以及充满情感的爱情理念。洋菊花虽然在花型和花色上并不显眼，但其所承载的沉默而忠诚的爱情美德，使其成为现代女包图案设计中，尤其是婚庆专用包款的理想选择。在设计中，洋菊花的图案不仅象征着美好的爱情愿景，还向人们传达了一种关于爱的纯粹与永恒的理念。通过将洋菊花图案融入现代女包设计，本作品旨在为佩戴者带来不仅是外在的美观，更是一种情感上的共鸣与内心的触动，展现出现代女性对于爱情的珍视和向往，图 5-9。

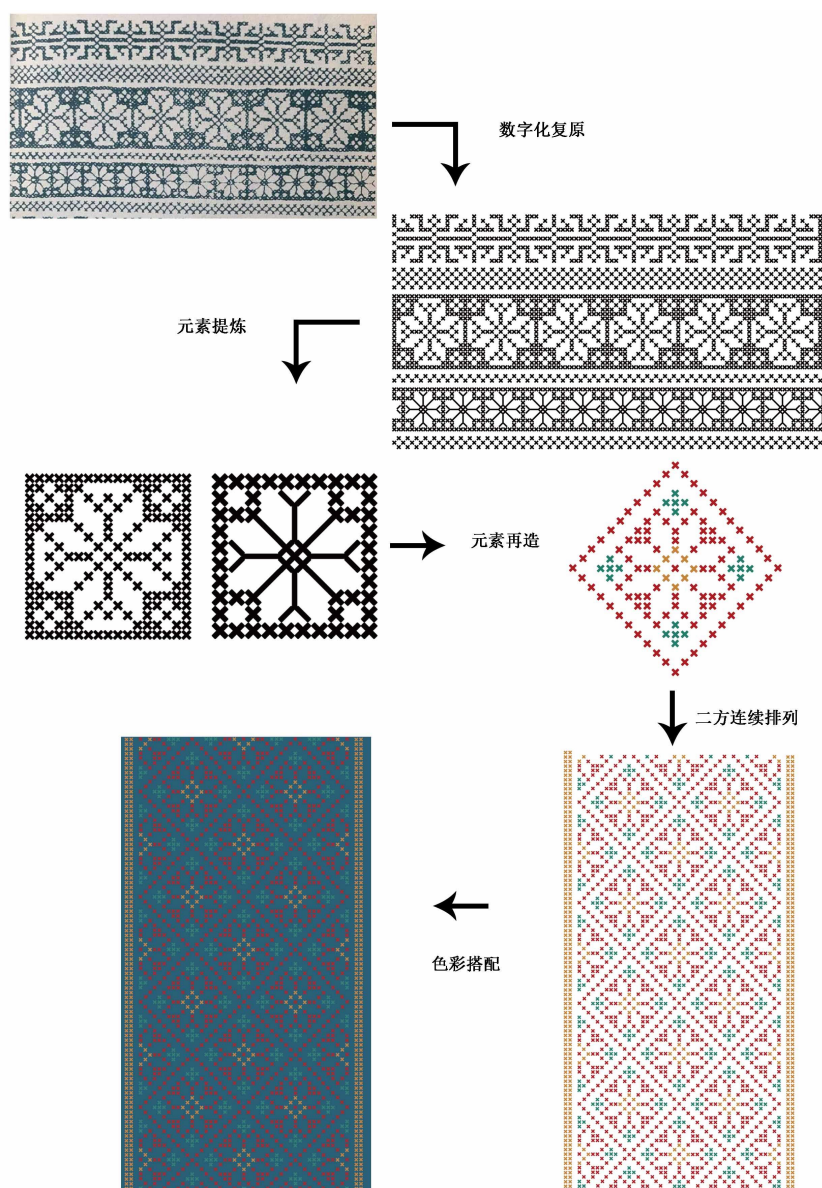

图 5-9 图案二

(图片来源：笔者绘制)

(3) “挑花喜事”系列图案三

在图案三的设计中，传统芜湖挑花艺术得到了一种创新性的表达，通过提取其象征丰饶与祥和的双头并蒂莲、喜庆的囍字，以及意味着万事如意的如意纹样。这些纹样，通过元素再造组合成新的图案，也被赋予了现代设计的新息。采用对称的构图手法，这一构图深受中国传统审美偏好的布局方式，创造出一种美的秩序与视觉上的平衡。鲜艳的红色背景是中国文化中最具喜庆象征的色彩，蓝色如意纹边框的引入不单是为了形成色彩上的对比，更是作为图案中的一个视觉引导，以其沉稳的色调映衬出中心图案的热烈，营造出层次分明的视觉效果。淡黄色与黄色的点缀不是简单的装饰，它们在细节中提供了一种微妙的温暖感，使得整体设计既具有冲击力，又不失温馨雅致。通过对纹样提炼与再造的处理，图案的设计不仅借鉴了传统元素的古典美，更突显了现代设计的清晰线条和简洁风格，图 5-10。

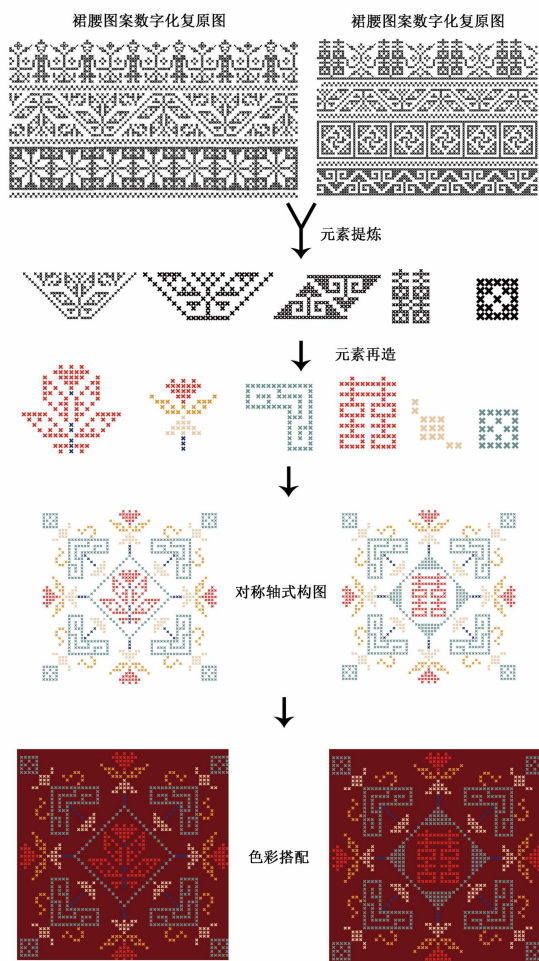

图 5-10 图案三

(图片来源：笔者绘制)

(4) “挑花喜事”系列图案四

在图案四以芜湖挑花裙腰图案中的“双头并蒂莲”、“卍”纹样为灵感,选取其纹饰将其二方连续排列,并蒂莲是荷花中的珍品,十分罕见和珍贵,其生成的几率仅十万分之一。自古以来,人们便视并蒂莲为吉祥、喜庆的征兆,善良、美丽的化身。并蒂莲的茎秆只有一枝,但是花朵却能开出两朵,所以也有人称它为并头莲、同心芙蓉、合欢莲、瑞莲。并蒂莲还有一种极为罕见的形态,即“一花两头”,一朵花中两只莲蓬共用一蒂,甚至两只以上莲蓬共用一蒂。在古代文学作品中,并蒂莲被誉为爱情的象征,谕意夫妻恩爱,美满幸福,并象征男女爱情缠绵;兄弟情同手足,感情深厚。晋乐府《青阳渡》“青荷盖绿水,芙蓉披红鲜。下有并根藕,上有并蒂莲”的名句广为传诵,表明并蒂莲在古代就因罕见独特、清丽脱俗而受到文人墨客的青睐和赞美,图 5-11。

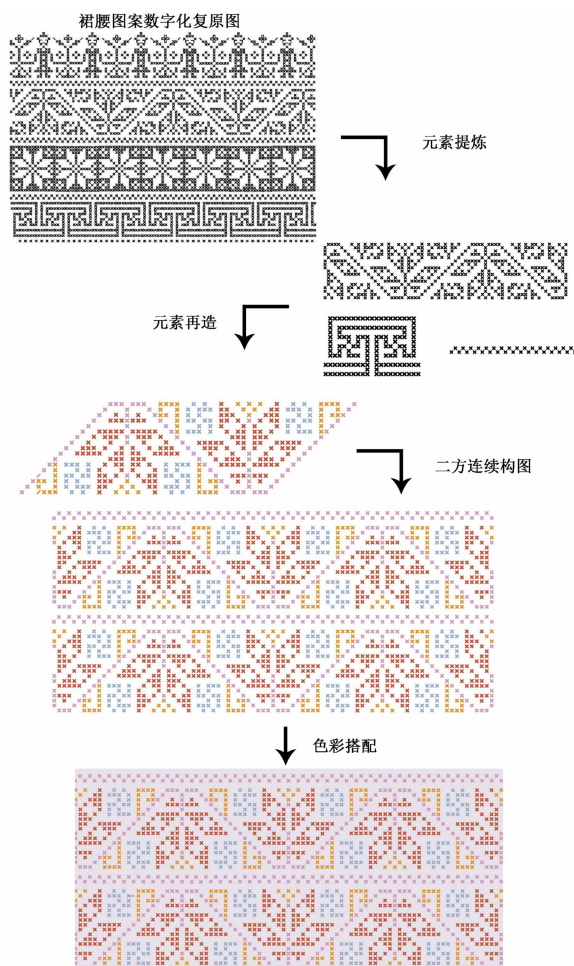

图 5-11 图案四

(图片来源: 笔者绘制)

(5) “挑花喜事”系列图案五

图案五以芜湖的自然风貌为背景，巧妙地将凉亭、二羊报喜、喇叭花、莲花以及象征多子多福的石榴纳入设计中。这些图案被精心地剪裁和重组，成为一款符合现代女性审美的优雅婚包。主图案融入了凉亭和莲花的元素，用红色主调展现出传统的喜庆，同时采用蓝色和黄色的配色增添了一抹现代感，浅粉色外框则软化了整体视觉效果，增强了女包的时尚气质。此设计不仅仅是对传统元素的再利用，而是一次文化和现代审美的融合，致力于将传统的喜庆寓意与现代设计风格完美结合。这样的图案设计不单单为婚庆场合增色，展现了传统工艺与现代时尚设计结合无限可能，图 5-12。

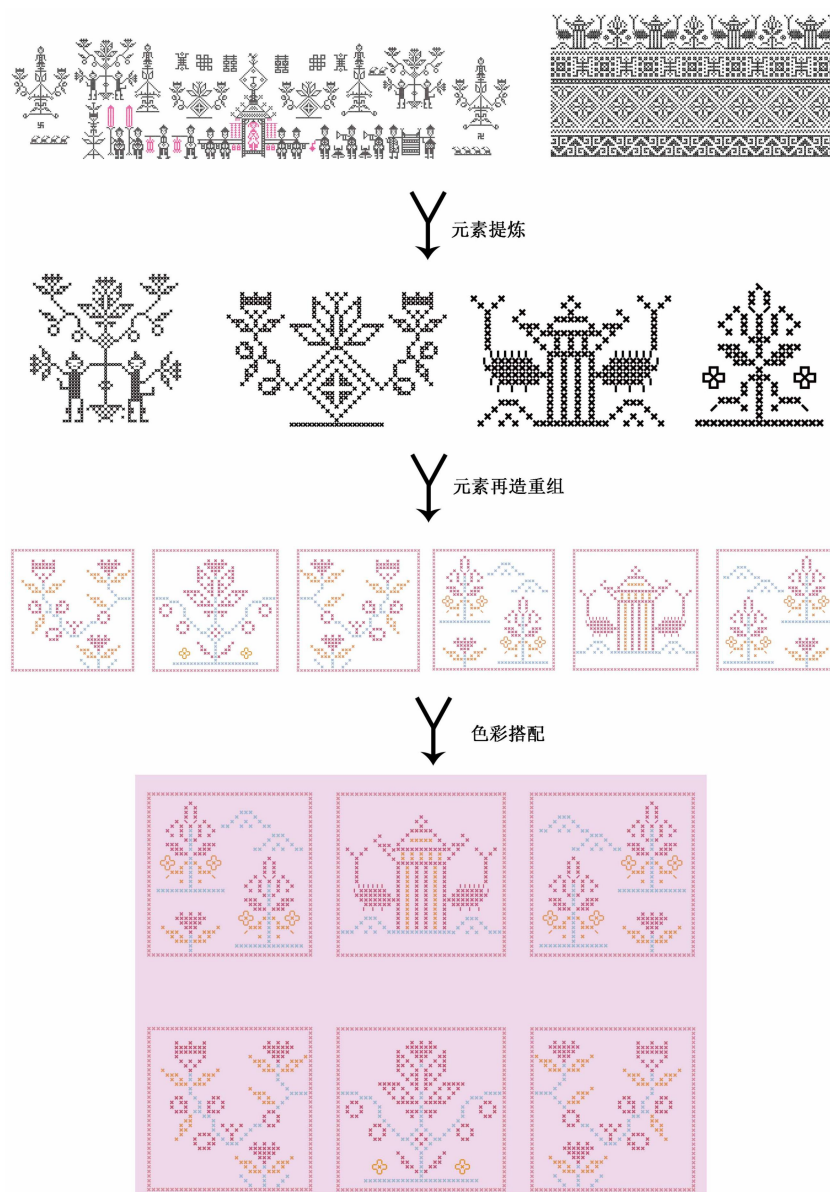

图 5-12 图案五

(图片来源：笔者绘制)

5.2.4 面料选择

女包设计作为时尚与实用并重的产品，面料的选择直接影响到产品的触感、外观及耐用性。在本设计中，精心选取了质地柔美的醋酸面料，其独特的优雅光泽为挑花图案提供了绝佳的展示平台，同时带来了柔和而亲肤的手感。醋酸面料的流畅质地和鲜明色彩，与挑花技艺的传统美感相得益彰。为了赋予女包更强的实用性和耐久度，醋酸面料与经典的皮革进行了巧妙的结合。这不仅增强了包体的立体感和结构稳定性，还在视觉上创造了材质对比的现代感。在绣线的选择上，采用了高光泽的丝光线，增加了细节的精致感，使得每一针每一线都闪烁着光芒，为婚包赋予了一种低调的奢华感。图 5-12。

图 5-12 醋酸面料、丝光线、皮革

（图片来源：笔者自摄）

通过这种材料的精心搭配和技术的巧妙运用，本款婚包不仅承载着对传统挑花工艺的尊重和传承，也表达了现代设计的创新精神。它既适合婚礼等正式场合，也能作为日常携带的时尚单品，完美符合现代女性对美的追求和对文化深度的尊重。

5.2.5 工艺选择

笔者在制作以芜湖挑花裙腰图案为主题的“挑花喜事”系列女包时，笔者精心选择了醋酸面料、丝光线、皮革等材料，以充分展现芜湖挑花的艺术魅力和确保产品的高端质感与实用性。结合这些材料的特性，采用了以下几种工艺来完成女包的制作：

（1）手工挑花工艺

在醋酸面料上手工挑绣芜湖挑花图案，采用丝光线进行绣制，以其光泽度高、色彩鲜艳的特性来增强图案的视觉效果。挑绣时需特别注意针脚的均匀和图案的细节表现，需要用到水溶性绣布，已确保每一处绣花都精致完美。图 5-13。

图 5-13 醋酸面料、丝光线、皮革

(图片来源: 笔者自摄)

(2) 圆斩打孔

皮革打孔器是用于在皮革上准确地打出小孔，以便于缝合。在皮革上使用标记笔准确地标记出需要打孔的位置，确保每个孔的位置都准确无误。在皮革下方放置一块切割垫或软木板，以保护工作台面和打孔器的尖端不受损。使用小锤敲击打孔器的顶部，向下施加均匀的力量，直至打孔器完全穿透皮革。打孔完成后，将打孔器轻轻旋转并拉出，清除孔中的多余皮料。图 5-15。

图 5-14 醋酸面料、丝光线、皮革

(图片来源: 笔者自摄)

5.3 设计实践过程及成果展示

5.3.1 “挑花喜事”系列女包设计实践过程

“挑花喜事”系列女包现代女包设计实践过程是一项精细且富有创意的工艺流程，以下是这一过程的具体步骤：

（1）绘制绣面图案：

笔者根据主题的整体性设计理念绘制出符合主题的五個绣面图案。每个图案都与“挑花喜事”系列的主题紧密相连。这些图案不仅各具特色，且相互呼应，共同构成了一幅完整的故事和视觉盛宴。

（2）面料和绣线的选择：

挑选合适的面料和绣线是确保绣面美观与质量的关键。选择醋酸面料这样光滑有光泽的基底，配以丝光线，和皮革面料相拼接以保证绣面的细腻与耐用。配色：配色方案需与图案设计相协调，在前期的色彩分析中确定了色系，如红色代表喜庆，黄色象征富贵等。

（3）绣制图案：将设计好的图案打印出来，通过手工挑花工艺绣制到醋酸面料上。由于醋酸面料的织物细软，需要使用到 14CT 水溶性绣布。以保证绣面精致整齐体现了手工的细致。

（4）清洗水溶衬：绣制完毕后，需要将固定绣面的水溶衬清洗掉，使绣面图案能够独立于面料上，并增强立体感。

（5）裁剪皮革：根据设计需求，用皮革开料刀裁剪皮革面料，后用圆斩打孔。

（6）缝合：最后一步是将所有的部件绣面图案、皮革和其他零件精密缝合在一起，完成整个女包的制作。

每一步都需严格控制，确保女包每一处细节都能展现出设计师的巧思与匠心。通过这一系列工序，传统挑花工艺与现代女包设计完美结合，呈现出独特的艺术风格。图 5-15。

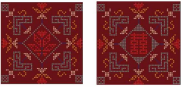
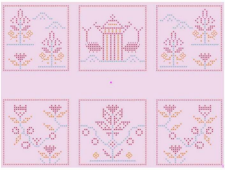
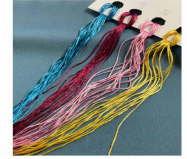
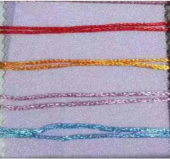
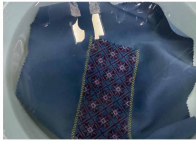
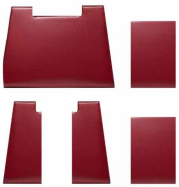
过程	实践一	实践二	实践三	实践四	实践五
绘制绣面图案					
面料与绣线配色	 	 	 	 	
绣制图案					
清洗水溶衬					
裁剪皮革					
缝合					

图 5-15 制作过程图

(图片来源：笔者绘制)

5.3.2 “挑花喜事”系列女包设计成品呈现

“挑花喜事”系列女包展现了芜湖挑花传统手工艺与现代设计的完美结合。通过多样的尺寸和款式，这一系列以喜庆的红色为基调，辅以温柔的粉色、紫色，并创新性地加入了黑色，体现了婚庆主题的乐观与温馨。系列中的每一款包包都装饰有芜湖挑花图

案，如“迎亲出嫁”、“莲花纹”、“二羊报喜”等，这些充满吉祥寓意的传统符号被赋予现代设计新解，满足了当代年轻消费者的审美期待。图案的深意不仅丰富了婚包的视觉效果，也使之成为承载文化故事与祝福的载体，为使用者提供了独特的情感体验和文化价值。设计的细节之处，如提手处的丝巾点缀，进一步增添了时尚与优雅，而高品质皮革的使用更突显了手工艺的精细和产品的高端质感，使“挑花喜事”不仅适合婚礼场合，日常佩戴同样魅力十足，展现现代女性的独立与品味。，图 5-16。

图 5-16 “挑花喜事”系列女包

（图片来源：笔者自摄）

(1) “挑花喜事”系列女包设计成品一

图 5-17 “挑花喜事”系列女包成品一

(图片来源: 笔者自摄)

(2) “挑花喜事”系列女包设计成品二

图 5-18 “挑花喜事”系列女包成品二

(图片来源: 笔者自摄)

(3) “挑花喜事”系列女包设计成品三

图 5-19 “挑花喜事”系列女包成品三

(图片来源：笔者自摄)

(4) “挑花喜事”系列女包设计成品四

图 5-20 “挑花喜事”系列女包成品四

(图片来源：笔者自摄)

(5) “挑花喜事”系列女包设计成品五

图 5-21 “挑花喜事”系列女包成品三

(图片来源：笔者自摄)

(6) “挑花喜事”系列配饰丝巾设计

图 5-22 “挑花喜事”系列配饰丝巾一

(图片来源：笔者自摄)

图 5-23 “挑花喜事”系列配饰丝巾二
(图片来源：笔者自摄)

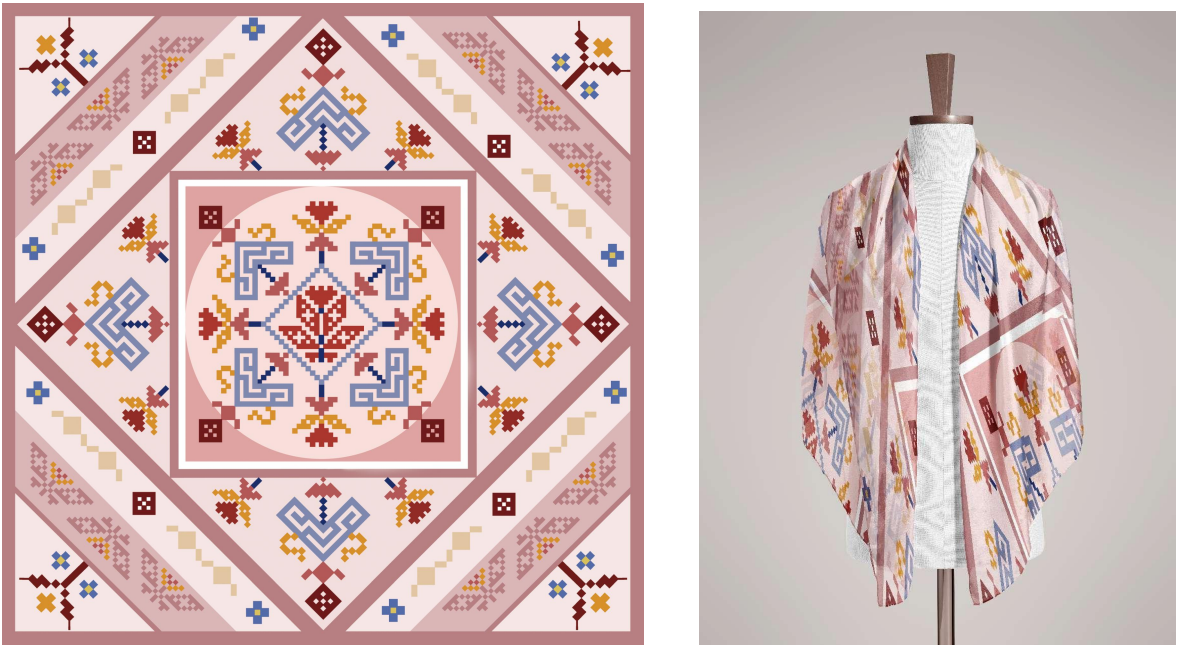

图 5-24 “挑花喜事”系列配饰丝巾三
(图片来源：笔者自摄)

(7) “挑花喜事”系列配饰发饰设计

图 5-25 “挑花喜事”系列配饰发饰设计

(图片来源：笔者自摄)

5.4 本章小结

本章深入探讨了“挑花喜事”系列女包的设计与制作过程，旨在将芜湖挑花这一传统艺术与现代女包设计相结合，创造出既符合现代审美又深含传统文化意蕴的婚包系列。通过从芜湖挑花的丰富历史和艺术特性中汲取灵感，本系列设计不仅赋予了女包新的时代意义，而且也为传统工艺的传承与创新提供了新的路径。

设计过程中，笔者细致地分析了芜湖挑花的色彩特性和图案意义，精心挑选和重构了与“挑花喜事”主题相契合的图案元素，如“迎亲出嫁”、“莲花”和“双羊报喜”等，这些富有吉祥寓意的图案经过现代化的设计处理，既保留了传统韵味，又适应了现代审美。在色彩选择上，以红色为主调，辅以多元化的颜色搭配，既展现了喜庆气氛，又富有层次感。材料的选择和工艺的运用，如醋酸面料与皮革的结合，手工挑花与现代打孔技术的应用，展示了传统与现代工艺的完美融合。

成品展示环节，每一款“挑花喜事”系列女包均体现了设计的细腻与匠心，从视觉到触感，从意义到实用性，每个细节都经过深思熟虑。这不仅彰显了芜湖挑花艺术的独特魅力，也为现代女性提供了兼具传统文化气息与现代设计美学的选择，满足了对美的追求和文化深度的尊重。通过对“挑花喜事”系列女包的设计实践，本研究不仅成功探索了芜湖挑花在现代设计领域的新应用，也为传统手工艺与现代时尚设计的结合提供了

有益的尝试与示范，为传统工艺的现代传承与发展开辟了新的途径，展现了传统文化艺术在当代社会中的新生与活力。

第6章 结论与展望

本文通过对芜湖挑花裙腰图案的了解发现,芜湖挑花这一艺术形式背后的丰富文化底蕴。不仅是地理环境和物质条件孕育的结果,更是地方民众在文化观念和民俗信仰中不断探索的结晶。在商贸繁荣带来的文化交融中,芜湖挑花展现了其多元融合的独特风格,这些特征在裙腰图案中得到了突出的展现。这些图案以其精致的秩序性、生动的色彩和精湛的针法工艺,不仅展现了芜湖地区婚嫁文化的独特风情,而且透过对图案意义的深入解读,反映出芜湖人民的思想观念和丰富的吉祥理念。本文所研究的芜湖挑花,每一针每一线都承载着深厚的地域文化意涵与民间信仰,其历史价值、美学意蕴及民俗学意义不可估量。课题选择的挑花设计元素,无一不是地域文化与礼俗信仰精髓的集中体现,它们不仅是芜湖人民心灵世界的真实写照,也是珍贵的文化遗产。

在本文的研究过程中,通过数字化技术的应用,对芜湖挑花裙腰图案进行了一次创新性的复原实践。这一实践不仅仅是对破损和模糊图案的修复,更是对其构图形式的复原构建和记录,使得这些受时间侵蚀的艺术作品得到了新生。矢量图档案包含裙腰图案挑花的信息,如线条的宽窄、针法的交错以及颜色的原真度,为因岁月而模糊的图案提供了清晰的视觉复原。这一系列的矢量图档案不仅为学术研究提供了直观资料,也为传统手工艺的教学和传承打下了坚实的基础。从而为后续的学术研究和工艺传承提供了宝贵的资料。同时,在设计实践方面,本文将传统的裙腰图案巧妙地融入到现代女包的设计中,尤其是在婚包这一形式上,实现了传统手工艺与现代设计的完美结合。这不仅打开了芜湖挑花在现代设计领域应用的新途径,也促进了传统文化产业与现代时尚产业的互动融合,展现了传统工艺在当代设计中的新生命力和广阔前景。这种结合创新与传承的做法,不仅丰富了文化内涵,也为芜湖挑花的现代转型提供了创新示范,开辟了一条连接传统与现代的桥梁,赋予了新的生命力。

受研究时间、条件以及能力的限制,本文的研究还存在很多不足。本次研究虽对芜湖挑花中的裙腰图案进行了专项分析,却难以避免评价中的片面性。然而,正是通过这一课题的深入挖掘,让我对芜湖挑花的艺术内涵与文化价值有了更为全面的了解。作为芜湖地区民间传统手工艺的瑰宝,芜湖挑花的艺术之光不应随着时间的流逝而黯淡消失。

通过本研究的实践创作——“挑花喜事”系列婚包，我试图在保留芜湖挑花原有自然艺术特征的基础上，将其与现代设计元素及皮革工艺相结合，创造出一种新颖的设计语言。此举不仅弘扬了芜湖挑花的传统美，也保留了裙腰图案原本的吉祥寓意，为现代设计领域注入了新的活力，并为婚礼女包的产品实际应用开辟了创新路径。本次对芜湖挑花裙腰图案的研究虽只是个案尝试，但愿其能够激发更多学者与设计师对芜湖挑花更深层次的关注与研究，成为今后相关领域探索的宝贵参考。希望在未来的研究中，能够更加深入地挖掘芜湖挑花的艺术魅力，将这份华夏大地上的宝贵遗产重新呈现于世人眼前，让其在传统与现代的交织中续写新的华章。

参考文献

- [1] 黄钰博. 基于花瑶挑花图案的纤维艺术创新设计研究与实践[D]. 湖南大学, 2021. DOI:10.27135/d.cnki.ghudu.2021.003316.
- [2] 陈卓鑫, 王丹, 田依林. 新时代武术非物质文化遗产与学校体育融合优化路径研究——基于“十四五”非物质文化遗产保护规划研究分析[C]//中国体育科学学会武术与民族传统体育分会, 教育部中华优秀传统文化传承基地(武术), 全国学校体育联盟(中华武术). 2022年中国体育非物质文化遗产大会专题报告摘要汇编. 广州体育学院; 广铁一中天成中学; 华南师范大学附属平湖学校;, 2022:2. DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.065673.
- [3] 樊睿. 小学美术教学与传统文化相结合的有效途径[J]. 美术教育研究, 2022, (02):178-179.
- [4] 刘莹. 望江挑花方巾图案解析及创新设计方法研究[J]. 上海包装, 2023, (01):172-174. DOI:10.19446/j.cnki.1005-9423.2023.01.057.
- [5] [徐光义. 芜湖挑花图案在拼布包袋中的创新设计研究[D]. 安徽工程大学, 2023. DOI:10.27763/d.cnki.gahgc.2023.000515.
- [6] 毛阁辉. 芜湖挑花双喜枕巾图案复原及茶服应用设计[D]. 安徽工程大学, 2022. DOI:10.27763/d.cnki.gahgc.2022.000223.
- [7] [王旭. 瑶绣图案在现代女包中的设计应用[D]. 湖南师范大学, 2019.
- [8] 梁怡. 京绣在现代女包设计中的应用[D]. 北京服装学院, 2017.
- [9] 李燕. 楚雄彝族刺绣元素在现代女士包的设计应用[D]. 昆明理工大学, 2016.
- [10] 骆宏伟, 徐子淇. 苏绣在现代女包设计中的应用研究[J]. 辽宁丝绸, 2020, (02):27-28+49.
- [11] 黄钰博. 基于花瑶挑花图案的纤维艺术创新设计研究与实践[D]. 湖南大学, 2021. DOI:10.27135/d.cnki.ghudu.2021.003316.
- [12]]王贤雯. 湘西苗族挑花在童装设计中的应用研究[D]. 武汉纺织大学, 2021. DOI:10.27698/d.cnki.gwhxj.2021.000177.
- [13] 吴艳, 杨妍. 人物故事纹样在江南婚俗服饰中的应用研究[J]. 服装设计师, 2024, (01):57-61. DOI:10.20100/j.cnki.cn11-4548/ts.2024.01.020.

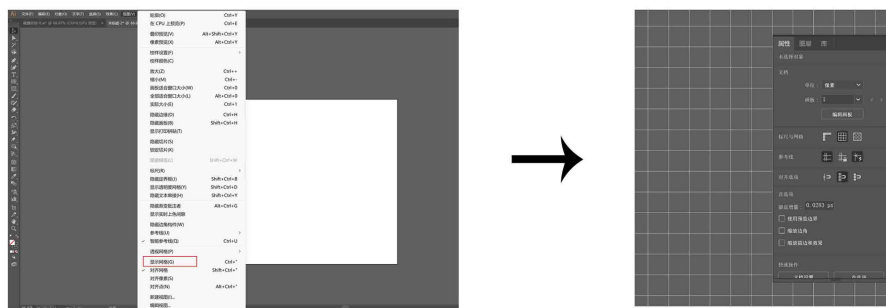
- [14] 京剧服饰里的纹样之美——《龙凤呈祥：中国京剧服装纹样选粹》[J]. 中国服饰, 2020, (01):80.
- [15] 高文静. 清华大学艺术博物馆藏明代缂丝凤穿牡丹团花考[J]. 东华大学学报(社会科学版), 2022, 22(03):60-66. DOI:10.19883/j.1009-9034.2022.0237.
- [16] 吴知易, 黄雅婷, 王芙亨. 中国传统鱼纹样在杨柳青年画中的吉祥观体现研究[J]. 艺术科技, 2015, 28(02):127.
- [17] 徐淑波, 钟诚, 胡文翔. 瑶族狗纹样在鞋包产品设计中的应用探究[J]. 西部皮革, 2023, 45(10):72-75.
- [18] 白瑰伟, 周国宝. 自然中的艺术与科学: 植物纹样的起源、属性及其广泛应用[J]. 分子植物育种, 2024, 22(03):910-915. DOI:10.13271/j.mpb.022.000910.
- [19] 黄清穗. 纹藏中国“喜”字纹[J]. 民族艺术, 2022, (04):101-104. DOI:10.16564/j.cnki.1003-2568.2022.04.014.
- [20] 贾汀. 土家族卍字八勾纹锦[J]. 艺术设计研究, 2023, (02):129.
- [21] [1]祖穆热提古丽·吾买尔, 热孜完古丽·热合曼. 纺织品设计中的传统与现代元素融合[J]. 西部皮革, 2024, 46(02):95-97. DOI:10.20143/j.1671-1602.2024.02.095.
- [22] 吴卫, 袁嘉欣. 湖南隆回花瑶挑花纹样类型分析[J]. 时尚设计与工程, 2019, (03):15-20.
- [23] 陈盞纯, 季铁, 彭坚, 等. 基于风格特征的花瑶挑花图案智能设计路径[J]. 丝绸, 2023, 60(09):112-119.
- [24] 周善童, 周亚辉. 湘西苗族挑花纹样的图式语言与美学意蕴[J]. 湖南包装, 2023, 38(01):18-21. DOI:10.19686/j.cnki.issn1671-4997.2023.01.005.
- [25] 叶杨, 邬红芳, 胡邵倩, 等. 探究望江挑花的艺术特色[J]. 宿州学院学报, 2019, 34(03):56-60.
- [26] 刘海燕. 川西汉族挑花图案的构图形式研究[J]. 现代交际, 2016, (21):99-101.
- [27] 穆雪梅. 花瑶挑花图案、纹样、组织美学特征分析[J]. 艺术科技, 2018, 31(04):40.
- [28] 刘盛仪, 王美艳. 花瑶“新娘头巾”的传统纹样与色彩构成[J]. 艺术与设计(理论), 2023, 2(07):134-137. DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2023.07.006.

- [29] 黄梦冉, 胡邵倩, 邬红芳. 米易傈僳族挑花图案艺术特征及传承创新[J]. 吉林艺术学院学报, 2019, (05):64-69. DOI:10.13867/j.cnki.1674-5442.2019.05.012.
- [30] 蔡子芬, 叶洪光. 浅析传统刺绣针法中“点线面”的表达[J]. 纺织科技进展, 2021, (02):10-12+32. DOI:10.19507/j.cnki.1673-0356.2021.02.003.
- [31] 胡邵倩, 邬红芳. 传统手工艺的守望: 芜湖挑花的艺术风格[J]. 广西民族师范学院学报, 2020, 37(02):37-40. DOI:10.19488/j.cnki.45-1378/g4.2020.02.009.
- [32] 周铭鑫. 黄梅挑花的数字化表达及在现代女装中的应用研究[D]. 武汉纺织大学, 2023. DOI:10.27698/d.cnki.gwhxj.2023.000150.
- [33] 汤浩源. “两型社会”建设背景下长株潭文化创意产业合作发展研究[J]. 科教导刊(中旬刊), 2016, (17):146-147. DOI:10.16400/j.cnki.kjdkz.2016.06.069.
- [34] 李波, 王帆. 非物质文化遗产数字化传播的视觉文化再造[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2023, (12):13-18. DOI:10.13971/j.cnki.cn23-1435/c.2023.12.039.
- [35] 周铭鑫. 黄梅挑花的数字化表达及在现代女装中的应用研究[D]. 武汉纺织大学, 2023. DOI:10.27698/d.cnki.gwhxj.2023.000150.
- [36] 卜凡. 徽州窗棂纹样在现代女包设计中的应用[D]. 大连工业大学, 2021. DOI:10.26992/d.cnki.gdlqc.2021.000289.
- [37] 李孟瑜. 望江挑花工艺在现代女装中的设计应用[D]. 安徽工程大学, 2023. DOI:10.27763/d.cnki.gahgc.2023.000121.
- [38] 郭泽中. 苗族辫绣技艺在环保箱包设计中的应用研究[D]. 泉州师范学院, 2023. DOI:10.27882/d.cnki.gqzsf.2023.000086.
- [39] 王慧, 曾琦, 郭颖, 等. 皮革面料二次设计在箱包设计中的创新应用[J]. 皮革科学与工程, 2014, 24(06):58-62.
- [40] 金灿灿. 中国传统吉祥图案在现代箱包设计中的应用研究[D]. 湖北工业大学, 2016.
- [41] 车沛彤. 花溪苗绣造物设计研究[D]. 中国矿业大学, 2023. DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2023.002127.
- [42] 李筱竹. 数字媒体时代下民族地域图案创新设计研究[D]. 鲁迅美术学院, 2023. DOI:10.27217/d.cnki.glxmc.2023.000076.

- [43] 刘琳琳. 传统民族艺术元素在皮革箱包设计中的应用[J]. 西部皮革, 2023, 45(15):106-108.
- [44] 金旭光. 传统文化艺术在皮具箱包设计中的应用研究[J]. 中国皮革, 2022, 51(11):143-146. DOI:10.13536/j.cnki.issn1001-6813.2022-011-031.
- [45] 胡蕊. 中国传统文化元素的内涵挖掘及其与皮具产品的融合研究[J]. 中国皮革, 2022, 51(11):126-129. DOI:10.13536/j.cnki.issn1001-6813.2022-011-027.
- [46] 王晓娟. 传统图案在现代箱包中的设计应用[J]. 中国皮革, 2022, 51(07):108-110+114. DOI:10.13536/j.cnki.issn1001-6813.2022-007-025.

附录 1 数字化复原图流程图

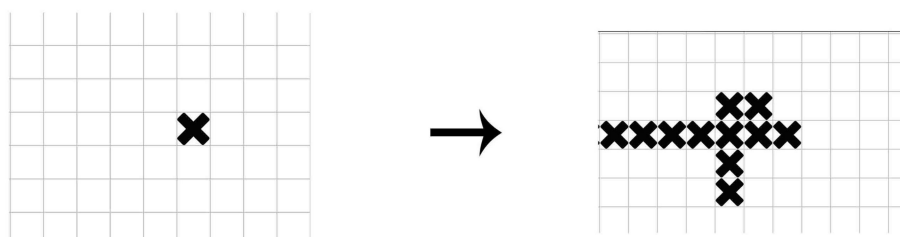

选择显示网格工具

设置网格大小

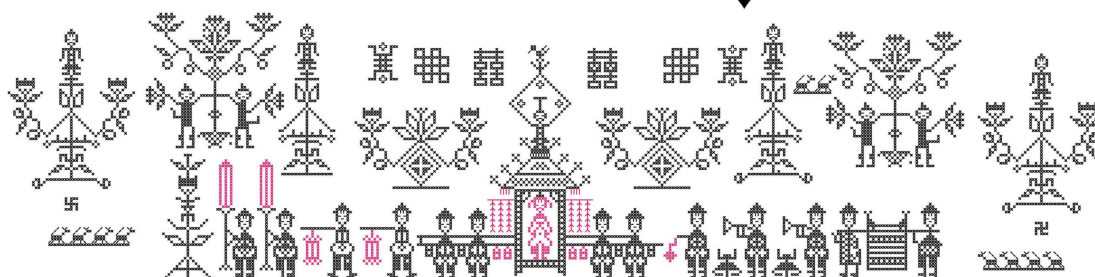

拖入实物图案

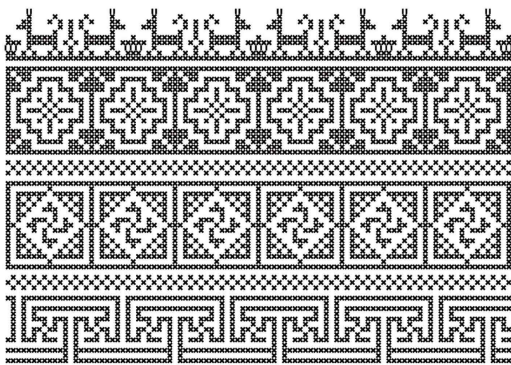

“X”形基础单元

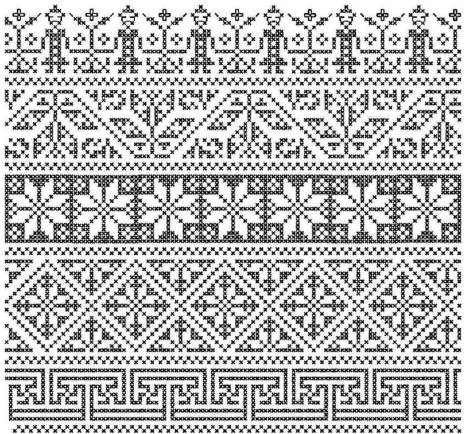
“X”形排列

复原绘制图

AI复原裙腰图案

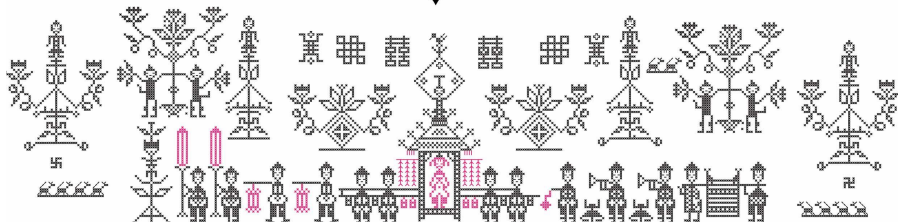

AI复原裙腰图案

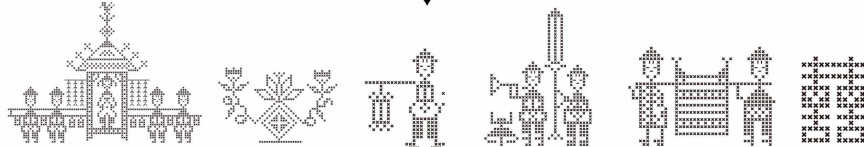
附录 2 “挑花喜事”系列女包图案设计图

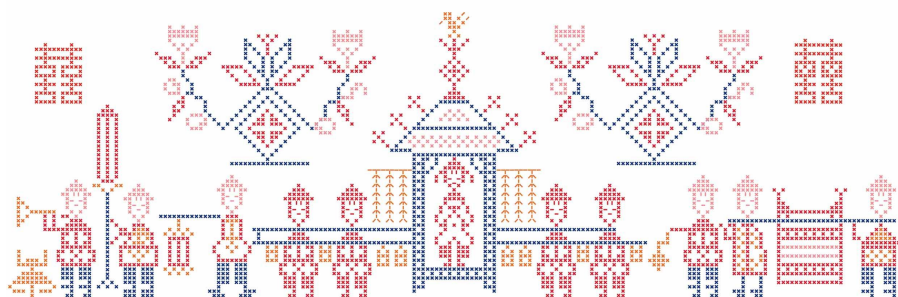
↓ 数字化复原

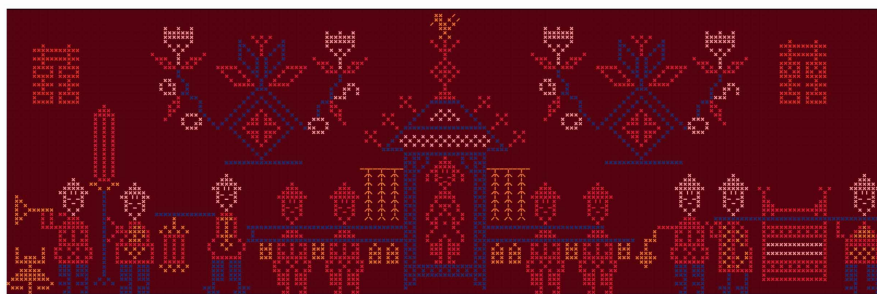
↓ 提炼元素

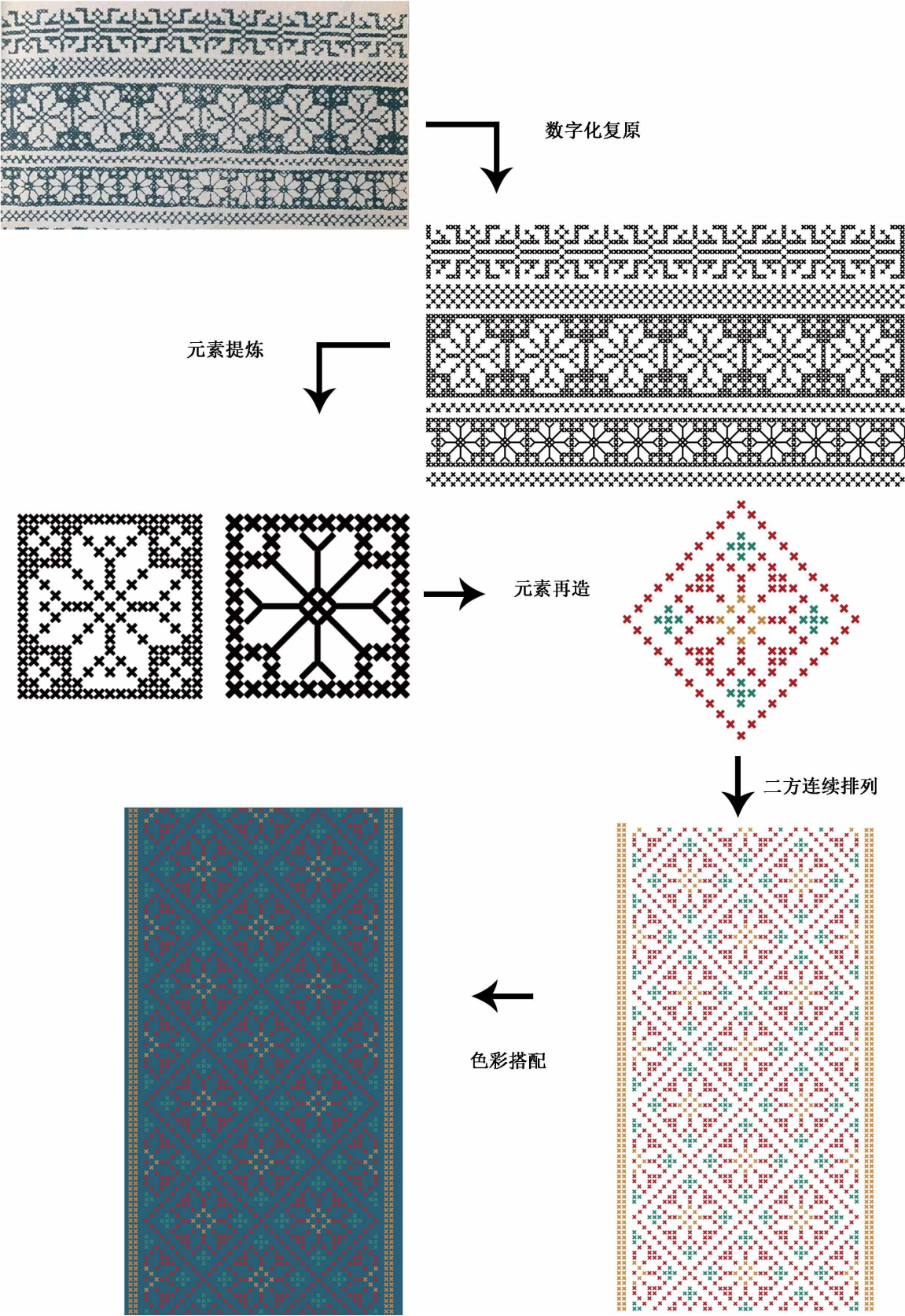
↓ 重组元素

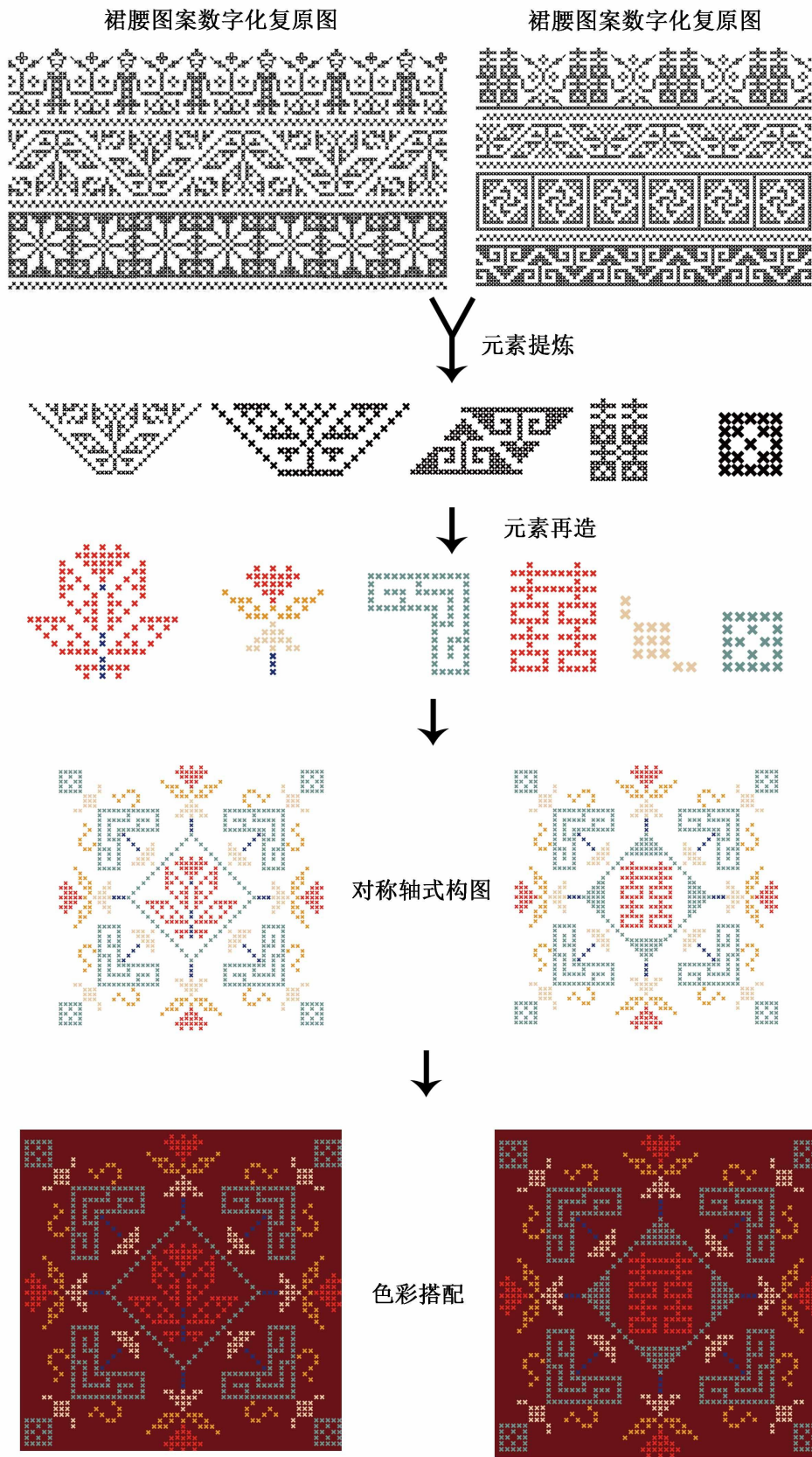

↓ 色彩搭配

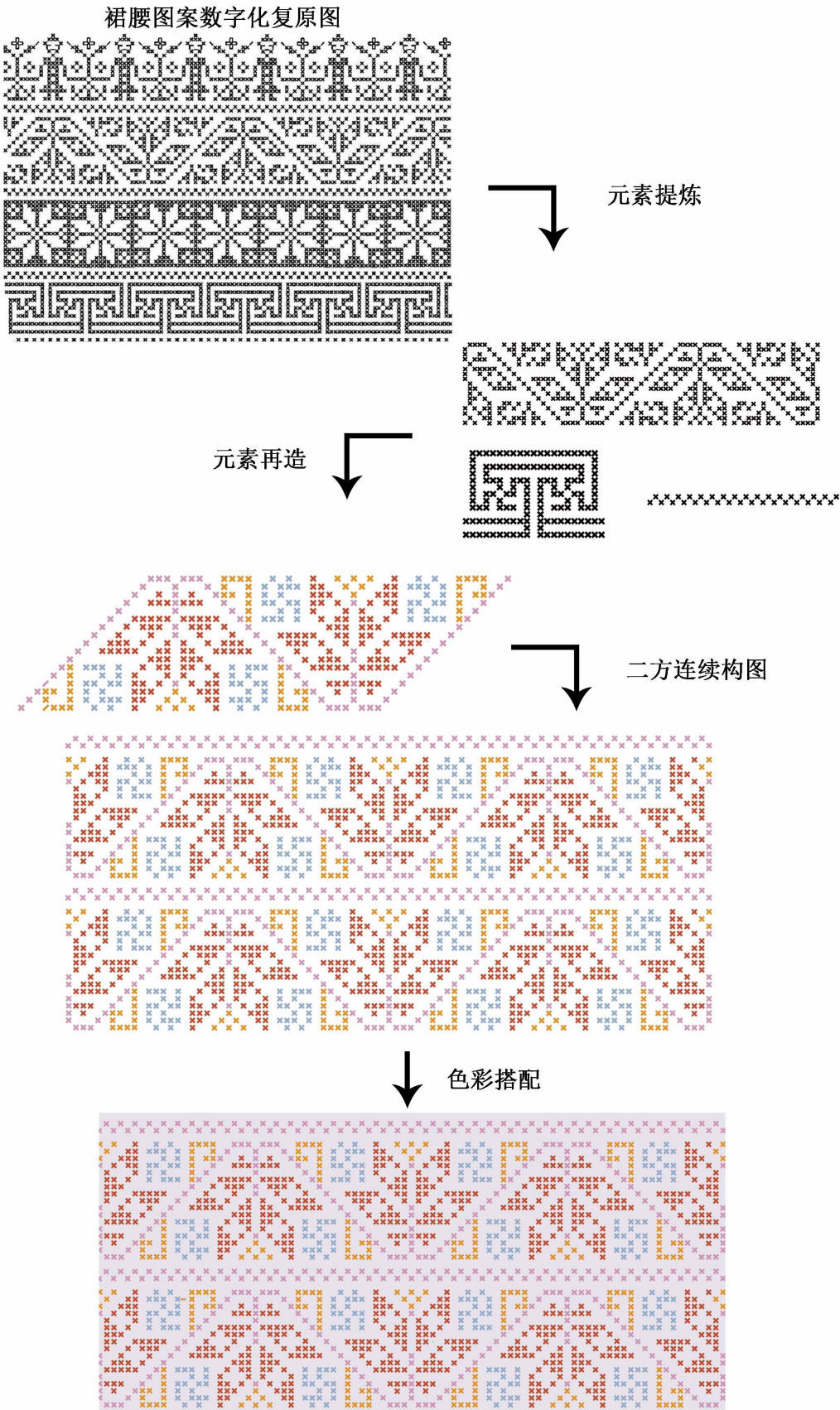

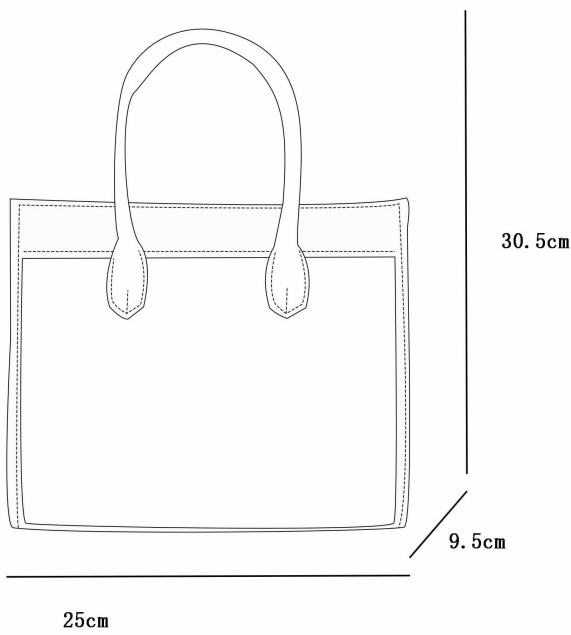
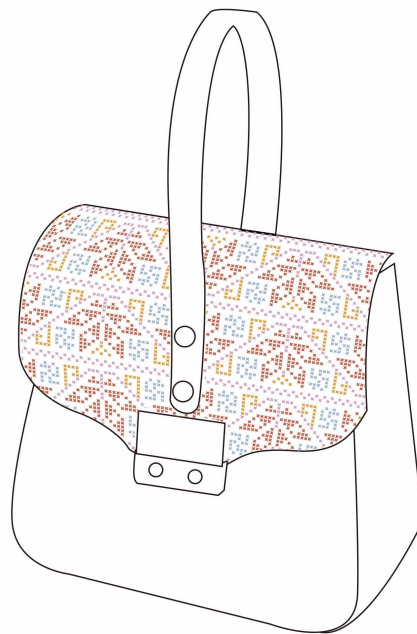
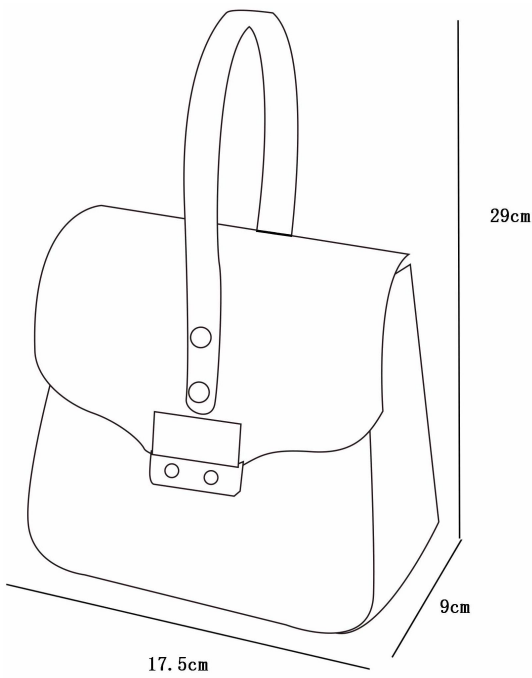

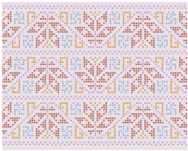
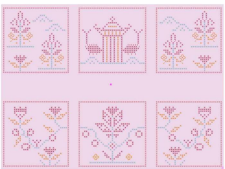
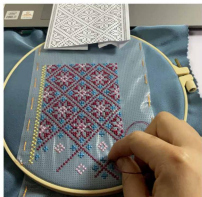
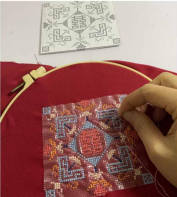
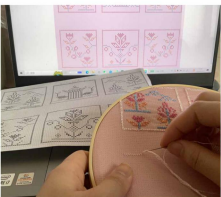
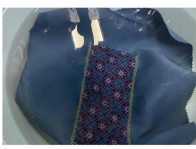
附录 2 “挑花喜事”系列女包款式设计图

附录 3 “挑花喜事”系列女包制作过程图

过程	实践一	实践二	实践三	实践四	实践五
绘制 绣面图案					
面料与绣线 配色					
绣制图案					
清洗 水溶衬					
裁剪 皮革					
缝合					

附录 4 “挑花喜事”系列女包成品展示图

附录 5 “挑花喜事”系列配饰丝巾展示图

附录 6 “挑花喜事”系列配饰发饰展示图

攻读学位期间发表的学术论文及获奖情况

获奖情况：

- 1、2022 年安徽省大学生环境设计大赛三等奖——《新细胞说》系列图案设计
- 2、第九届“胜家杯”中国拼布创意设计大赛铜奖——《生生不已》系列女装设计
- 3、2023 年安徽省大学生摄影作品大赛（纪实类）三等奖——《氤氲茶香 杯盏浮生》
- 4、2023 年安徽省大学生环境设计大赛一等奖——《曙光村旅游型乡村景观设计》
- 5、2023 年安徽首届大学生美术作品展入选——《新细胞说》

致谢

岁月如流，生命如歌，三年的研究生生活转瞬即逝，始于 2021 年初秋，终于 2024 年盛夏。我来到了求学生涯的最后一站，意味着我的研究生生涯落下帷幕。回望整个求学生涯，从专科到自考本科，再到硕士，一路披荆斩棘，风雨兼程，再回头，轻重已过万重山。总以为来日方长，殊不知时光匆匆，在这段时光里的每段经历，都凝结成了我青春里最宝贵的回忆。纵有万般不舍，但仍心怀感激。

桃李不言，下自成蹊。首先，我要感谢我的导师邬红芳老师，一位优雅而智慧的女性学者，何其有幸能够成为您的学生。您从论文选题到论文框架以及设计细节把握到最后完成论文给予了我悉心的指导和专业上的宝贵意见。三年的相处时光，亦师亦友，在生活上也对我关爱有加。其次，感谢在我硕士期间遇到的每一位老师，于此，承蒙教诲，心存感激。

春晖寸草，难以回报。感谢我的父母，姐姐是他们一直支持着我的求学之路，见证我的成长和努力，他们很平凡但却让我站在了他们的肩膀，见识了更广阔的世界。感谢我的家人们，是他们一直陪伴我、支持我、鼓励我，给了我勇往直前的力量。

人海茫茫，感恩相遇。感谢一直支持我的朋友们，在我低谷所有为我亮起的灯，在我丧气的时候，总是仗义的过来敲响我的门铃。感谢我的室友这三年里我们彼此包容，相互信任，互帮互助。我们一起在工作室熬夜大战论文，在我的学业遇到困难时、生活遇到迷茫时，你们帮我解决困难，给予我安慰，这种陪伴的力量无懈可击。愿我们都能在自己坚持的道路上熠熠生辉，在更高更远处重逢！

“关关难过关关过，步步难行步步行”最后，我要感谢自己。感谢坚定勇敢，从未放弃的自己，感谢一路平凡而又努力前行的自己。按照我原来的计划，我以为我 26 岁会结婚，28 岁生小孩，没想到 29 岁还在寻找自己的路上，但这又何尝不是另一种幸福呢。

行文至此，笔落为终。是结束，也是开始。