

# 宋锦服饰纹样配色研究与 AI 设计创新实践

辛维金, 赵燕, 崔士友

广州科技贸易职业学院, 广东 广州 511440

**摘要：** 宋代服饰在中国服饰史上具有重要地位，其中又以宋锦为典型代表。宋锦色泽华丽，图案精致，质地坚柔，被誉为中国三大名锦之一。其精美的纹样和质朴素雅的配色具有独特的艺术风格和审美价值。为了将宋代服饰文化与现代设计相结合，研究团队运用 AI 应用技术进行了基于宋锦纹样及配色方式的研究与创新实践，尝试对宋代服饰纹样及配色方式进行提取和重构，设计出一系列具有宋锦元素的现代服饰纹样。本文旨在为现代服饰设计提供有益的参考和启示，促进中国传统服饰文化的传承和发展。

**关键词：** 宋代服饰；服饰纹样；配色研究；AI 应用技术

## Research on Color Matching of Song Brocade Clothing Patterns and Innovative Practice of AI Design

Xin Weijin, Zhao Yan, Cui Shiyu

Guangzhou Vocational College of Technology & Business, Guangzhou, Guangdong 511440

**Abstract：** Song Dynasty clothing holds an important position in the history of Chinese clothing, with Song brocade being a typical representative. Song brocade is renowned for its gorgeous colors, exquisite patterns, and firm yet soft texture, and is hailed as one of the three famous brocades in China. Its beautiful patterns and simple, elegant color-matching feature a unique artistic style and aesthetic value. In order to combine Song Dynasty clothing culture with modern design, the research team applied AI technology to conduct research and innovative practice based on Song-brocade patterns and color-matching methods, attempting to extract and reconstruct the patterns and color-matching methods of Song Dynasty clothing, and designed a series of modern clothing patterns with Song-brocade elements. This paper aims to provide useful references and inspiration for modern clothing design and promote the inheritance and development of traditional Chinese clothing culture.

**Keywords：** Song Dynasty clothing; clothing patterns; color-matching research; AI application technology

## 引言

宋锦起源于东吴，成形于宋朝，盛行于明清。其主产地苏州被誉为锦绣之乡、绫罗之地。在南宋时期，为了满足宫廷对宋锦的旺盛需求，宋高宗特别在苏州设立了宋锦织造署，专门负责生产。宋锦不仅被用于制作袍服、衣着等服饰，更广泛应用于书画卷轴类技艺的装裱之中，使得这些绚丽华贵的织锦得以与书画珍品一同长久保存。服饰作为宋锦应用的重要领域，反映了当时的哲学思想、宗教信仰、民俗传统和审美观念。以宋代最常见的“背子”为例，以直领对襟为主，前襟不加襟纽，袖子可宽可窄；衣服的长度在膝盖上下皆可，长者可及脚踝；衣服两侧开衩，或从腰下开始，也可高起自腋下。设计注重简约，风格素雅，无论是色彩还是款式都相对朴素，不张扬个性，都追求一种以简驭繁的物象之美。但这种简约并非简单粗糙，而是在细节处展现出精致与高雅。例如，宋代文人服饰常常采用细腻的纹路和金银线点缀，颜色则以黑色、蓝色、绿色为主，彰显出文人特有的清雅气质。另一个显著特点是其严格的等级制度。不同的官职和身份有着严格的服饰规定，颜色、面料和款式都严格区分。服饰的剪裁严谨，领口和袖口都遵循着特定的规范，体现了宋代人对细节的极致追求和等级制度。

## 一、宋锦纹样题材特点分析

宋锦的纹样类型繁多，基本上沿袭了历代纹样题材，涵盖花卉、动物、几何图形、人物、吉祥符号、自然写实以及蔓草与宝

相花等多个方面。这些纹样在设计上既对称又严谨，同时又富有变化，流畅而生动，使得宋锦图案既美观又富有内涵。<sup>[1]</sup>

1. 几何纹：宋锦纹样的布局倾向严谨对称、平衡和层次感，使得整个纹样看起来更加规整、有序。所以严谨精致的几何纹饰

是宋锦中较为典型的纹饰，它以地纹和骨架纹两种形式出现。地纹常常作为其他纹饰（花卉、动物等）的辅纹，以对称、平排、旋转的构图方式连续排列，例如锁子纹、卍字纹、铜钱纹、龟背纹、如意纹等；骨架则是以四边、六边、八边的外形为框架延续展开，在内部装饰其他动植物纹样。<sup>[2]</sup>八达晕纹样是宋锦典型几何纹样之一，题材缤纷多彩、结构严谨清晰、彩繁而不乱。八达晕纹样构图呈秩序、理性、格律之韵律，不断重复排列组合，将不同吉祥元素巧妙填补画面空白之处，使画面更为丰富、完整。宋代追求格律和规范的审美风尚，此时八达晕纹样在织锦上也显得更为拘谨、规矩，装饰纹样与骨骼框架线距离较远，构成“留白”的视觉效果，并在分割线内饰以其他几何纹样。<sup>[3]</sup>

2. 花卉纹：花卉纹饰由来已久，除了常见的十二花神（梅花、杏花、桃花、牡丹、石榴、莲花、玉簪、桂花、菊花、芙蓉、山茶、水仙）、兰花等这些真实花卉外，基于自然界中的花卉进行艺术加工和变形臆造的宝相花、柿蒂纹、如意瑞花等纹样也占据着重要的地位。<sup>[4]</sup>此外，折枝花在宋代达到了鼎盛时期。雅致的折枝花一般选取花卉的一枝或若干小枝进行创作，展现花卉的自然之美，具有简练含蓄、构思巧妙的特征。常见的折枝花题材包括折枝牡丹、折枝茶花、折枝荷莲、折枝菊花、折枝梅花等，常以写实手法表现，形态匀称和谐。构图灵活多变，有一波三折式、三线相辅式、“V”字形式、对角线式、边角式等，使画面生动自然、和谐统一。<sup>[5]</sup>

3. 动物纹：两宋时期的动物纹样不再是宫廷的专属题材，逐渐具有浓厚的民俗气息。造型上以更加真实和喜庆祥瑞的仪态呈现在服饰之上。由于唐宋时期中西文化交流频繁，动物题材也吸纳了来自外来的狮子、大象、骆驼等异域走兽纹样。具有深厚文化内涵和美好寓意的臆造神兽纹样依旧盛行。<sup>[6]</sup>

4. 瓜果纹：瓜果纹样是一种以植物果实为主题的纹饰，经历了从两汉至魏晋南北朝的初期阶段，唐宋时期的中期阶段，最终在明清时期达到了鼎盛。<sup>[7]</sup>在明清两代，瓜果纹样在陶瓷、织绣等领域得到了广泛应用，成为了中国传统纹饰的重要组成部分。葡萄随着西汉张骞的西行，被带回了中原，葡萄纹的装饰艺术也逐渐流行起来。从汉代开始，葡萄纹开始在壁画和织物上绽放，唐代达到鼎盛，宋代以后，葡萄纹逐渐转向更柔和、淡雅的风格。与葡萄纹同样具有子子孙孙、绵延不绝美好寓意的石榴纹，在宋锦中也广泛应用。<sup>[8]</sup>瓜果纹大多数情况下都与其他题材的纹样组合展示，其中典型的代表是瓜瓞绵绵纹，瓜瓞绵绵纹以三季之花——牡丹、荷花和菊花作为代表，结合桃果、葡萄、西瓜等果实纹样，以散点排布方式呈现，展现出“秋果百花同绽放”的茂盛之美。<sup>[9]</sup>

5. 气象纹：气象纹以自然界的云、雷、雨、雪等天气现象为题材，如云雷纹、祥云纹等。这类纹样常被视为吉祥的象征，寓意风调雨顺、国泰民安。<sup>[10]</sup>气象纹以其流畅的线条和变幻莫测的形态，常常与其他纹样组合构成，为宋锦增添了动感与活力。<sup>[11]</sup>

6. 人物故事纹：丝绸中的人物故事纹样以其独特的艺术魅力和丰富的文化内涵深受人们喜爱。这些纹样通常取材广泛，涵盖了历史典故、神话传说、戏曲故事等多个方面，通过精湛的丝绸

织造或刺绣工艺，将人物的形象、动作和情感细腻地呈现在丝绸之上。<sup>[12]</sup>

## 二、宋锦纹样配色特点分析

宋锦的配色技巧十分讲究，既注重色彩的和谐统一，又追求对比与变化的完美结合。具体来说，其配色技巧主要包括以下几点：

1. 同类色相配：宋锦在配色时，常采用同类色的明度变化，即由深逐渐至浅或由浅逐渐至深，加以褪晕效果。这种配色方法能够使地纹清纯，不至于“露地”，同时给人以柔和、协调的美感。<sup>[13]</sup>

2. 调和色相配：在配色过程中，宋锦还注重调和色的运用。即注意各色纯度和明度的统一和谐，达到灰而不闷、艳而不俗的效果。这种配色方法能够使织物整体色调和谐统一，给人以高雅、庄重的感觉。

（三）对比色相配：为了突出主题花，宋锦在配色时还会运用对比色。一般以鲜明的红、青、绿、橘黄等彩抛色显现主花，在和谐中略有跳动，形成典雅而古朴的格调。这种配色方法不仅能够使织物更加生动、有趣，还能够增强视觉冲击力，吸引人们的注意力。

宋锦的纹样种类繁多，在配色方面，这些典型纹样也各有特色。例如我们以“落花流水锦”、天华锦和八达晕纹这几个典型的宋锦纹样为例，分析其配色技巧。“落花流水锦”以其淡雅柔和的色彩和简洁流畅的线条著称。其配色以深浅不同的褐色、茶色、绿色和黄色等为主，显示出浓厚的文人气息和士大夫的审美趣味。天华锦常以金色勾边，配以红、绿、蓝等多种鲜艳色彩，形成华丽而典雅的视觉效果。八达晕纹以圆形为中心向八个方向延伸的四方连续纹样，寓意四通八达。其配色通常以宝蓝、杏黄等鲜艳色彩为主，辅以金色勾边和淡黄、橘黄等辅助色彩，使纹样更加生动、立体。

综上所述，宋锦的配色特点既体现了宋代社会的审美追求和文化底蕴，又展示了古代匠人的高超技艺和无限创造力。

## 三、宋锦纹样基于 AI 技术的设计创新实践

宋锦纹样基于 AI 技术的设计创新实践，是传统文化与现代科技融合的典型。目前市场上可用于平面图案设计软件有 Liblib、Adobe Spark、Figma、吉梦、豆包、即时设计、Sketch、摹客 RP、文心一格和 Stable Diffusion 等，这些软件各有千秋，用户可以根据自己的需求和喜好选择合适的工具进行平面图案设计。AI 设计以其高效、自动化、个性化和可复制性等特点，为纹样设计带来了新的可能性。<sup>[14]</sup>

首先，AI 技术能够高效地进行数据分析与处理。AI 通过分析大量历史宋锦纹样，提取其中的设计元素、色彩搭配和构图规律，识别并学习这些传统纹样的特点，为后续的创新设计提供基础。其次，AI 技术具有强大的创意生成能力。在掌握传统宋锦纹

样的基础上, AI可以生成具有新颖性和独特性的纹样设计。这些设计不仅保留了宋锦纹样的传统韵味, 还融入了现代审美元素, 使得宋锦纹样更加时尚、多元。再者, AI技术还可以实现纹样的自动配色。基于色彩理论和审美原则, AI能够自动生成与宋锦纹样相协调的色彩搭配方案。这大大提高了设计效率, 同时也确保了纹样的色彩美观与和谐。最后, AI技术还可以辅助进行纹样的精细化处理, 使其更加精致、细腻。这不仅提升了宋锦纹样的整体品质, 也增强了其艺术表现力。<sup>[15]</sup>

尽管 AI设计在宋锦服饰创新中展现出巨大潜力, 但仍面临一些技术挑战。首先体现在数据收集与处理方面, AI系统需要大量的数据来学习和训练, 以便准确识别和分析宋锦服饰的纹样和配色。然而, 由于宋锦服饰的传统性和独特性, 相关数据可能较为稀缺, 给数据收集带来困难。其次是算法优化, AI系统在纹样提取、配色方案生成等方面需要精确的算法支持。然而, 由于宋锦

服饰的复杂性和多样性, 算法的优化和调整可能是一个耗时且复杂的过程。最后反映在传统与现代的融合方向, 在将 AI设计应用于宋锦服饰创新时, 如何保持传统韵味的同时融入现代元素是一个重要问题。这需要设计师在 AI系统的辅助下, 进行巧妙的创意和构思。

通过上述研究与实践, 我们深刻认识到宋代服饰纹样及配色方式在现代服饰设计中的独特价值与潜力。借助 AI应用技术, 我们不仅能够高效地提取、重构宋代服饰元素, 还能结合现代设计理念和技术手段, 创造出既具有历史韵味又不失现代感的服饰产品。这不仅是对中国传统服饰文化的传承与发扬, 也是对现代服饰设计的一次有益探索与创新。未来, 我们期待更多学者和设计师能够关注并深入研究宋代服饰文化, 共同推动中国传统服饰文化的传承与发展。

## 参考文献

- [1] 王晓. 论宋锦的特色与在现代服饰中的创新应用 [J]. 丝绸, 2017(5): 23-28.
- [2] 张丽. 宋锦纹样的艺术风格分析与研究 [D]. 苏州大学, 2020.
- [3] 李明. AI辅助设计在服饰创新中的应用与实践 [J]. 纺织科技进展, 2022(3): 45-49.
- [4] 赵雷. 智能配色技术在服饰设计中的应用与探索 [J]. 服饰导刊, 2021(2): 32-36.
- [5] 刘芳. 传统手工艺与现代科技融合下的服饰创新设计研究 [J]. 艺术与设计(理论), 2023(1): 102-104.
- [6] 赵梦林, 王凯. 浅论宋锦的艺术价值及创新发展研究 [J]. 染整技术, 2024, 46(06): 108-110.
- [7] 吴志明, 杜程, 孙涛. 宋锦八达晕纹样嬗变及文化意蕴探析 [J]. 丝绸, 2024, 61(05): 105-110.
- [8] 黄浩杰. 宋代丝织纹样的理论研究与应用 [D]. 杭州师范大学, 2024.
- [9] 李叶红, 周乾华. 宋锦图案设计元素资源库建设研究 [J]. 西部皮革, 2024, 46(08): 88-93.
- [10] 魏巧巧, 李晓霞, 吴世刚. 数字化背景下非遗宋锦的创新传承 [J]. 辽宁丝绸, 2024, (01): 27-28.
- [11] 穆炫呈. 宋锦几何纹样设计因子提取及应用 [J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(04): 177-179.
- [12] 刘鑫蕊, 曾慧, 田佳敏. 数字化背景下宋锦几何纹样分析与应用 [J]. 山东纺织科技, 2024, 65(01): 37-40.
- [13] 任海东, 曾祥鹤. 宋锦中八达晕纹样的研究与创新应用 [J]. 西部皮革, 2024, 46(01): 129-132.
- [14] 王逸凡, 初晓玲, 李艾真. 宋锦纹样中八达晕纹的艺术特征分析及其创新应用 [J]. 服装设计师, 2024, (01): 30-37.
- [15] 张洁, 覃会优. 明清宋锦几何纹的构成元素解构与创新应用研究 [J]. 服装设计师, 2024, (01): 47-50.