

数智赋能唐草纹的传承与发展路径研究

王瑛

西安翻译学院, 陕西 西安 710105

DOI:10.61369/HASS.2025030018

摘要：唐草纹，源自古埃及茛苕纹，经丝路融入中华文明，演变为象征生命、吉祥与繁荣的东方美学符号。其蜿蜒藤蔓承载着生生不息的祈愿，繁复线条凝结中西合璧的智慧，如今更在时尚与文创中焕发新生，成为跨越千年的文化纽带。唐草纹作为中华文化的重要载体，具有悠久的历史和丰富的内涵。随着信息技术的飞速发展，数智化技术为唐草纹的传承与发展提供了新的机遇和挑战。因此，从守正与创新的角度出发，探讨数智赋能唐草纹的传承与发展的策略，以期唐草纹的传播提供理论支持和实践指导。

关键词：数智赋能；唐草纹；传承意义；发展路径

Research on the Inheritance and Development Path of Tang Grass Pattern with Intelligent Intelligence

Wang Ying

Xi'an FanYi University, Xi'an, Shaanxi 710105

Abstract： Tangcao patterns, originating from the ancient Egyptian calyx pattern, were integrated into Chinese civilization via the Silk Road and evolved into an Eastern aesthetic symbol representing life, auspiciousness, and prosperity. Their winding vines carry the wish for endless vitality, while intricate lines embody the wisdom of blending Eastern and Western elements. Today, they have been rejuvenated in fashion and cultural creativity, becoming a cultural bond spanning millennia. As an important carrier of Chinese culture, Tangcao patterns possess a long history and rich connotations. With the rapid development of information technology, digital intelligence has provided new opportunities and challenges for the inheritance and development of Tangcao patterns. Therefore, from the perspective of upholding tradition and innovation, this paper explores strategies for empowering the inheritance and development of Tangcao patterns through digital intelligence, aiming to provide theoretical support and practical guidance for their dissemination.

Keywords： digital intelligence empowerment; Tang grass pattern; inheritance significance; development path

一、唐草纹的传承与发展历程

所谓唐草纹就是一种在传统文化基础上，融入符合现代审美、具有时代特性元素的新兴文化形态。随着社会经济的不断发展，人们的物质水平越来越高，对于精神方面也有了更高的追求，再加上近些年大众对于中华传统文化的重新关注，使得唐草纹传承与发展开始逐渐兴起。而信息技术的发展进步，则为唐草纹的传播和发展提供了重要平台，让唐草纹能够借助微博、抖音、微信公众号等走入大众视野，进而在社会中获得较高的知名度和影响力。在此过程中，唐草纹逐渐渗透到了人们生活的方方面面，成为了传播和发扬中华优秀传统文化，提高民众文化自信的重要载体。

从丝路驼铃到卫星信号，唐草纹以蜿蜒曲线串联十二世纪文明，熔铸希腊曲线、佛教莲花与波斯智慧。当 AI 算法唤醒数字

藤蔓，耐克球鞋跃动爵士韵律，星巴克杯沿缠绕的不仅是纹样，更是盛唐美学穿透时空的呼吸——每一次凝视都在续写文明的新生。长安西市胡商云集的盛况，让这种纹样在金银器工匠与丝绸织工手中完成蜕变。敦煌研究院最新数字化复原成果显示，初唐壁画中的唐草纹多呈 S 型单线延伸，至盛唐时期已发展为“三弯九转”的立体构图，叶片间穿插的葡萄、石榴等异域果实，见证着文明交融的深度。清华大学艺术博物馆藏的唐代铜镜背面，唐草纹以首尾相连的闭环形态铺陈。这种“无穷尽”的构图暗合《周易》“生生之谓易”的哲学，藤蔓末端萌发的新芽，恰似敦煌壁画中著名的“未生怨”故事——死亡与新生在纹样中达成轮回^[1]。

大英博物馆收藏的《簪花仕女图》摹本里，贵妇裙裾的唐草纹呈现独特的“留白”技法。通过控制叶片密度，工匠在平面织物上营造出三维景深，这种“计白当黑”的手法，比西方透视法

基金资助：西安翻译学院 2025 年度校级科研项目，“数智赋能唐草纹的传承与发展路径研究”（编号：2025B27）

作者简介：王瑛（1995—），女，汉族，山西太原人，助教，硕士研究生，研究方向：视觉传达设计（用户界面设计，品牌形象设计，传统纹样研究）。

早诞生六个世纪。2023年景德镇出土的明代青花瓷残片显示,工匠刻意在唐草纹阳刻凸起处施浓釉,凹陷处用淡釉,利用釉色流动形成光影效果。这种“一道工序双重表现”的绝技,至今仍是龙泉青瓷非遗传承人的不传之秘。

二、数智赋能唐草纹的传承与发展意义

唐草又称卷草纹或蔓草纹,是中国传统装饰艺术中极具代表性的纹样之一。它以藤蔓植物的形态为基础,通过艺术化的抽象与变形,形成了繁复而流畅的线条美感。千百年来,唐草纹不仅承载着古人对自然的敬畏与赞美,更寄托了人们对美好生活的向往。数智赋能在唐草纹的传承与发展中具有重要意义。通过数字化手段,唐草纹的传承与发展不仅得到了保护,还焕发了新的生命力,因此,数智赋能唐草纹的传承与发展意义主要体现在以下几个方面:

第一是数字化技术有助于唐草纹的保存和传播。例如,故宫文创团队运用AI算法对大量唐草纹文物进行深度学习,生成了“数字唐草”系列,并在国际设计周上引发轰动。这种数字化手段不仅使得唐草纹的保存更加便捷,还能通过互联网平台广泛传播,让更多人了解和欣赏这一传统艺术。

第二是数智技术促进了唐草纹的创新应用。唐草纹的魅力在唐朝达到了巅峰,不仅在壁画上展现出其独特的艺术魅力,更广泛地应用于各种器物之上。其中,唐·鎏金蔓草花鸟纹八棱银杯便是这一时期工艺水平的绝佳体现。杯身以银质打造,鎏金工艺使得唐草纹样更加熠熠生辉,与花鸟纹相结合,更显得生动活泼,充分展现了唐朝艺术的繁荣与辉煌^[2]。现代设计师利用数字技术对唐草纹进行再创作,使其在现代设计中焕发新的活力。例如,景德镇出土的明代青花瓷残片显示,工匠利用釉色流动形成光影效果,这种技艺至今仍是龙泉青瓷非遗传承人的不传之秘。这种创新应用不仅保留了传统工艺的精髓,还赋予了唐草纹新的视觉效果和艺术价值。

三、数智赋能唐草纹的传承与发展问题分析

(一) 非遗传承人老龄化

目前我国非遗传承人的老龄化问题已经十分严重,而无法流畅使用现如今的各类新媒体社交软件,是老年人普遍会遇到的问题,他们不了解现今的网络传播方式,不会注册网络媒体账号,也不懂如何通过发布视频、进行直播进行宣传或获得收益;尽管有些传承人在使用新媒体对非遗进行传播,但由于年龄差距所产生的代沟,他们没办法做出吸引大众的视频,在短视频平台上,尽管也有唐草纹传承的直播,但他们大都缺乏网感,直播视频往往无法契合大众口味,在传播上也十分困难。

(二) 与互联网技术融合不足

尽管互联网技术在不断更新发展,但是在唐草纹的传承与发展领域的应用依然有限。一些传统非遗项目缺乏与现代科技的深度结合,唐草纹本身的传统性使其难以在互联网平台上得到充分展示

与推广;在文化与旅游融合的过程中,一些地方过于依赖传统的宣传手段和模式,缺乏创新和差异化,导致唐草纹传承与发展效果减弱。

(三) 数字化记录仍有发展空间

首先,实物非遗的制作过程记录缺位。目前唐草纹在数字化记录的过程中,通常都只重视对于唐草纹物品的成品进行记录,缺乏对制作过程的详细记录。这种缺位可能会导致传承中断和文化价值的缺失,随着时间推移,将会由于缺少传承无法制作新的物品,让后人无法了解其完整的文化价值,让唐草纹实物从一个内涵丰富的实物变成一个无法复刻的工艺品。

四、数智赋能唐草纹的传承与发展路径

(一) 科学构建唐草纹文创产品品牌形象

唐草纹文创产品的独特性在于它独有的文化内涵和承载文化符号的功能,但这容易导致一个设计误区,即单纯地将这些文化符号等同于卖,而牺牲适用性的设计,降低唐草纹产品品牌在消费者心理的好感度。对于消费者来说,唐草纹文创产品的核心价值在于其独一无二的文化基因以及区别于其他文创的记忆点。在宣传层面上,唐草纹文创产品的落脚点在于将文化属性产品与品牌塑造紧紧结合,通过品牌的视觉形象的构建提高系统识别性,捕捉产品记忆点,发唐草纹文创品牌影响力^[3]。

首先,唐草纹文创产品品牌形象系统的构建需要精确的定位。通常文创产品是建立在有限的文化资源基础之上的,无法同时满足所有消费者的文化需求,只有对目标消费人群细分,文创产品开发和设计针对性更强、目标消费群明确,才能确立鲜明的文创风格和精确的市场位置。针对年龄阶段不同、消费需求不同、审美风格不同,开发不同类型的文创产品。例如:唐草纹线条丰富,且具有识别性,制作成儿童填色游戏,在培养审美的基础上,让孩子从小就能区分不同历史时期的文化和艺术;面对青年群体,则进行唐草纹DIY文创,根据个人喜好匹配色彩,最后通过服饰、生活日用品、纪念品实物产品等呈现,这个过程不仅使文创产品具有唯一性,同时也能获得良好的体验而进一步吸引年轻群体消费。随着文创消费主力军的年轻化趋势,唐草纹文创品牌在挖掘文化核心的基础上,可以融入流行文化,设计出面向年轻群体的品牌风格和文创产品。

其次,唐草纹文创产品品牌形象系统的构建需要建立品牌视觉识别系统。目的是建立一种可知、可视、可感的符号传播系统,提高品牌识别性。提出可以建立唐草纹线条基因库,将线条体系作为一种唐草纹品牌传播符号,更直观的向消费者传递唐草纹文创的整体视觉形象,并将这一形象深深烙印消费者心中,使消费者在众多文创类别中选择特定产品的对象,一定程度上具有排他性。

最后,唐草纹产品品牌形象系统的构建需要推广渠道的开发。目前此类文创产品的销售推广渠道以零售商店为主,如唐草纹博物馆和线上淘宝旗舰店,由于其地理位置,使得文创产品多以本地推广或者旅游纪念品的形式进行售卖,如此限制了宣传辐射范围。因此,唐草纹文创可以与新媒体结合,如微博、抖音、

APP小程序等新媒体渠道传播推广,打破传统的时间、地域限制,扩大宣传和销售渠道,提高品牌知名度,营造高品质的唐草纹产品品牌形象。

（二）加强传统手工艺设计与现代设计的融合

中国传统手工艺一直遵循“三分人工,七分天工。”“天地有大美而不言”的装饰原则来进行一些器物的制造,以此来达到一种规矩却不死板、随意却不随便的美学效果,比如说有杰出工艺成就的钧瓷就是一个很好的例证,它作为中国陶瓷艺术史上的一个重要符号,在世界陶瓷发展史上占有重要地位。自古就有“黄金有价钧无价”、“家有万贯,不如钧瓷一片”之说^[4]。钧瓷中独特的唐草纹艺术设计以其“入窑一色,出窑万彩”的艺术特点广受陶瓷爱好者喜爱,因为均瓷在烧制过程中,因釉层厚和烧成温度等原因,会出现多种非人力可控制的流纹,比如说被人们欣赏的是蚯蚓走泥纹、冰片纹、菟丝纹等,这些纹路还进一步增强了釉面装饰。当前,不少少数民族的传统手工艺都处于消亡的边际,一些优秀的传统手工艺已经被纳入国家非物质文化遗产。在推动现代时尚唐草纹产品设计创新的同时,也为传统手工艺的传承和发展寻求了新的出路。这就要求设计师必须担负起传承和弘扬传统文化的责任,把唐草纹传统手工艺融入现代产品设计中去,设计和创造出带有深厚传统文化内涵的现代时尚产品,进而把唐草纹传统手工艺的文化魅力展现出来。

（三）加强唐草纹在现代服装设计的应用

在现代服装的设计过程中,可以通过唐草纹图案与服装款式的巧妙结合,展现服装的设计感和风格。通常来说,东方服装的风格更加飘逸,多会在服装与人体之间留下一定空隙,以遮掩身体曲线,体现东方含蓄之美;而西方服装的风格则更加直接,通过服装与人体的完全贴合,展示人体曲线之美,因而更加写实、奔放。虽然大部分的现代服装都更注重与人体的贴合,但是却会在服装款式的设计中,对服饰线条进行重组排列,以满足不同人的穿衣风格需求。唐草纹图案在融合传统文化与现代元素时,既要保留传统文化中的意境美,还要融入西方图案的构图风格,这样才能生成不同风格的服装类型^[5]。因此,在现代服装中应用唐草纹图案时,可以结合图案的线条和轮廓,将其与服装款式相结

合,以此强调服装的意境设计,让服装款式能够根据图案中的线条元素进行变化,从而提高图案的层次感,让服装既有东方的温婉、含蓄,又结合了西方的热情和写实。

刺绣作为中华传统文化中的重要元素,与唐草纹图案有着十分紧密的联系,通过纱线、纤维的选择,将不同风格、类型的唐草纹图案绣到现代服装中,让服装更具设计感的同时,还展现了传统文化的特色。在此过程中,设计人员可以结合服装的设计理念 and 主题进行唐草纹图案的设计,并借助现代刺绣将其呈现到现代服装上,以此让图案更加立体、生动、形象,使服装更具特色和吸引力^[6]。同时,还可以通过对刺绣技法的巧妙应用,将丝绒中的重点部分绣到图案的中间,图案外部则以浅色覆盖,以此增加图案的反差感,让图案更具视觉冲击性。可以说,刺绣与唐草纹图案的结合,能够将图案的更多细节展现在现代服装中,让服装具有传统文化内涵和底蕴的同时,还保留了现代服装特有的时代元素。

（四）加强保护传统技艺促进文化传播

现代科技在保护唐草纹传统技艺的同时,也有效地促进了文化传播。数字化记录和虚拟现实技术使传统工艺流程和技艺细节得以高精度保存和展示,形成永久的数字档案。这些数字化成果不仅有助于教育培训新一代工匠,还可以通过互联网平台向全球观众展示唐草纹的独特魅力。增强现实技术的应用,使得观众可以通过互动体验深入了解唐草纹产品制作过程及其文化背景,从而增强文化认同感^[7]。科技手段的广泛应用,不仅保护了唐草纹的传统技艺,也拓展了其文化影响力,促进了唐草纹在全球范围内的交流与传播。

五、结束语

综上所述,唐草纹作为连接过去与未来的文化纽带从古埃及的远行,到盛唐的绽放,再到今日的创新,唐草纹跨越时空,始终承载着人类对生命、幸福与和谐的永恒追求。它不仅是传统艺术的瑰宝,更是一种文化语言——提醒我们:真正的美,源于对自然的敬畏、对文明的融合,以及对美好生活的不懈追寻。

参考文献

- [1] 雷宜灵,祁忆青.唐草纹样的再设计及其在家具装饰中的研究[J].设计,2021,34(16):28-31.
- [2] 田青源,万庆花.17-19世纪中日唐草纹对比浅析——以青花瓷为例[J].新楚文化,2025,(10):42-45.
- [3] 李晨熙.新媒体背景下非遗文化传承与传播策略研究[J].作家天地,2023(15):41-43.
- [4] 薛鹤婵.媒体融合视域下非遗文化传承与传播策略研究[J].新闻研究导刊,2022,13(01):88-90.
- [5] 张金芳,李亚娟,杨昭辉.基于信息技术的非遗传播研究——以沧州为例[J].产业创新研究,2021(19):57-59.
- [6] 李默尘.AIGC技术+动画对非遗文化数字经济发展的影响[J].特区经济,2024,(01):145-148.
- [7] 袁健才,牛嘉璐,宋金戈,安娜,王欣雨.文化传承视域下非遗文化元素在现代动画创作中的应用研究——以《汉沽大神堂鱼骨庙的传说》动画为例[J].玩具世界,2024,(03):74-76.