

传统纹样在现代文创产品中的创新设计

俞东兵

泉州师范学院, 福建 泉州 362000

DOI:10.61369/ETI.2026030026

摘 要：福建省泉州市作为古代海上丝绸之路起点、世界文化遗产城市，孕育了融合中原文化、闽南本土文化、海洋文化与外来多元文化的传统纹样体系，是闽南非物质文化遗产的核心组成部分。在文化创意产业蓬勃发展的当下，泉州传统纹样的传承与创新成为地域文化活化的重要抓手。本文以泉州地区传统纹样为研究对象，在梳理其文化溯源、核心类型与艺术审美特征的基础上剖析当前纹样在现代文创产品中的应用现状与现实困境，随后从元素解构、文化转译、工艺融合、场景适配四个维度提出创新设计路径，并结合本土实践案例展开探析，旨在推动泉州传统纹样与现代文创的深度融合，实现地域传统文化的活态传承与创新性发展，同时为其他地域传统纹样的文创设计提供参考借鉴。

关 键 词：传统纹样；现代文创产品；创新设计；泉州市

Innovative Design of Traditional Patterns in Modern Cultural and Creative Products

Yu Dongbing

Quanzhou Normal University, Quanzhou, Fujian 362000

Abstract： Quanzhou City in Fujian Province, as the starting point of the ancient Maritime Silk Road and a UNESCO World Heritage Site, has cultivated a traditional pattern system that integrates Central Plains culture, Minnan indigenous culture, maritime traditions, and diverse foreign influences. This system constitutes a core component of Minnan's intangible cultural heritage. Amid the rapid development of cultural and creative industries, the preservation and innovation of Quanzhou's traditional patterns have become pivotal strategies for revitalizing regional culture. This study examines traditional patterns in Quanzhou by tracing their cultural origins, analyzing core types and artistic aesthetics, and assessing their current applications in modern creative products along with practical challenges. Innovative design approaches are proposed through four dimensions: element deconstruction, cultural reinterpretation, craft integration, and contextual adaptation. Case studies from local practices demonstrate how these methods facilitate deep integration between traditional patterns and contemporary creative design, enabling dynamic inheritance and innovative development of regional culture while providing reference models for cultural pattern innovation elsewhere.

Keywords： traditional patterns; modern cultural and creative products; innovative design; Quanzhou City

引言

传统纹样是中华优秀传统文化的视觉载体，承载着特定地域的民俗信仰、审美情趣与人文精神，是民族文化基因的具象表达。福建泉州地处东南沿海，凭借海上丝绸之路的枢纽地位，成为多元文化交融汇聚的核心区域，历经千年发展形成了独具特色的传统纹样体系，涵盖红砖厝建筑纹样、漆线雕纹样、金苍绣纹样、剪瓷雕纹样、海洋民俗纹样等多种类型，既保留了中原传统文化的吉祥内核，又融入了海洋文明的灵动特质与外来文化的包容特征，具备极高的文化价值、艺术价值与应用价值。近年来，随着文旅融合战略的深入推进与文创产业的快速发展，地域文化类文创产品成为文化传播的重要媒介，但泉州传统纹样在现代文创产品中的应用中仍存在问题。如何让精湛的传统工艺以新的形态融入当代生活，成为泉州文创产业高质量发展的关键命题。

一、泉州传统纹样的文化溯源与艺术特质

（一）多元文化交融的纹样溯源

泉州素有“海滨邹鲁”之称，同时作为古代海上丝绸之路的

起点城市，自唐代起便是中外商贸与文化交流的重要港口，中原文化、闽南土著文化、伊斯兰文化、南洋文化、海洋商贸文化在此相互碰撞、融合共生，为传统纹样的形成奠定了深厚的文化根基。一方面，中原南迁士族带来了传统吉祥文化与纹样范式，如

作者简介：俞东兵（2001.02-），男，汉族，福建三明人，研究生，研究方向：艺术管理（美术与书法）。

意纹、蝙蝠纹、松鹤纹、福禄寿文字纹等传统吉祥纹样在泉州落地生根，融入建筑、服饰、工艺、民俗等各个领域；另一方面，泉州依海而生、向海而兴，海洋商贸活动塑造当地人的生活方式与精神信仰，波浪纹、船锚纹、鱼纹、海螺纹等海洋元素成为纹样创作的核心素材，寄托着人们出海平安、商贸兴旺的美好愿景。此外，红砖厝建筑、漆线雕、金苍绣、剪瓷雕等闽南特色工艺的发展，进一步丰富泉州传统纹样的表现形式与工艺内涵，让纹样从单纯的视觉装饰，升级为承载民俗文化、工艺技艺与人文情感的综合载体，成为泉州地域文化的独特符号^[1]。

（二）核心纹样类型与文化寓意

泉州传统纹样题材丰富、涵盖广泛，按应用场景与工艺载体可分为四大核心类别，每一类纹样都蕴含着专属的文化寓意与民俗内涵。其一为红砖厝建筑纹样，作为泉州古民居的标志性元素，红砖厝的砖雕、木雕、石雕纹样涵盖文字纹与吉祥纹两大类，文字纹以福、寿、囍、状元及第等为主，寄托着人们对美好生活、家族兴旺的期盼；吉祥纹则包含蝙蝠、葫芦、麒麟、松鹤、暗八仙等，蝙蝠寓意福气临门，葫芦象征福禄双全，麒麟代表吉祥送子，松鹤寓意延年益寿，同时融入波浪、卷草等海洋元素，形成独有的闽南建筑装饰风格。

其二为工艺类纹样，以泉州漆线雕的龙纹、凤纹、瑞兽纹，金苍绣的缠枝花卉纹、狮子纹，李尧宝刻纸纹样的几何纹、花鸟纹为代表，漆线雕龙纹细腻繁复，彰显闽南工艺的精湛技艺；金苍绣纹样色彩艳丽、层次分明，多用于民俗服饰与祭祀用品，承载着民间信仰文化。其三为剪瓷雕与庙宇纹样，多见于泉州古庙宇、古厝的山花与屋脊装饰，题材涵盖戏曲故事、二龙戏珠、牡丹凤凰等，既体现闽南人对传统道德秩序的尊崇，又兼具吉祥祈福的寓意。其四为海洋民俗纹样，以波浪纹、船锚纹、鱼纹、海螺纹为核心，是泉州海洋文化的直接体现，贯穿于当地的生活器具、服饰、航海用品中，彰显着泉州人敢闯敢拼、依海而生的人文精神。

（三）艺术审美特征

泉州传统纹样在长期的发展中形成了鲜明的艺术审美特征，具备极强的艺术感染力与应用可塑性。首先是构图饱满对称，兼具秩序感与灵动性，无论是建筑纹样还是工艺纹样，大多遵循对称均衡的构图原则，契合中式传统审美，同时融入曲线、卷草等灵动元素，避免呆板生硬，兼顾装饰性与观赏性；其次是线条细腻灵动，工艺与纹样深度融合，漆线雕的盘绕线条、金苍绣的刺绣针脚、红砖雕的雕刻纹路，让纹样与工艺技艺相辅相成，形成独特的视觉质感；再次是寓意吉祥质朴，贴近民俗生活，所有纹样均围绕祈福、平安、兴旺、长寿等核心寓意，贴近泉州民众的日常生活与民俗信仰，具备浓厚的烟火气与人文温度；最后是地域辨识度极强，融合海洋元素与闽南工艺特色，区别于中原传统纹样与其他地域民俗纹样，成为泉州地域文化的标志性视觉符号^[2]。

二、泉州传统纹样在现代文创产品中的应用现状与困境

（一）应用实践概况

当前泉州传统纹样的文创应用主要集中在三大领域：一是非遗工艺类文创，以漆线雕、金苍绣、刻纸等传统工艺为载体，将经典纹样制作成摆件、挂件、工艺礼盒等产品，主打高端礼品市

场，保留了传统工艺的原汁原味，但价格偏高、受众有限；二是文旅纪念类文创，围绕泉州古城、海丝文旅景点，开发印有红砖厝纹样、海洋纹样、龙纹的钥匙扣、明信片、帆布包、水杯等基础纪念品，成为游客伴手礼的主流选择；三是生活家居类文创，少量品牌将传统纹样融入茶具、香薰、抱枕等家居产品，尝试贴近日常消费场景，但产品数量较少、设计创新性不足。整体而言，泉州传统纹样的文创应用已初步形成规模，具备一定的市场认知度，但始终未能摆脱“传统复刻”的设计局限，难以形成具有影响力的地域文创品牌。

（二）现存困境

虽然泉州传统纹样的文创应用已取得了显著成效，但仍存在一些短板。其一，纹样应用浅层化，缺乏创新设计。多数文创产品对泉州传统纹样采取直接照搬、简单粘贴的方式，仅将完整纹样印刻在产品表面，未结合现代审美与产品形态进行优化调整，纹样与产品的融合度极低，显得生硬突兀，既丧失了传统纹样的艺术质感，又无法契合现代消费者的审美需求。其二，文化内涵挖掘不足，重形式轻精神。大部分设计仅停留在纹样的视觉表象，忽视了纹样背后承载的海丝文化、闽南民俗、工匠精神等核心内涵，导致文创产品仅有“外形”而无“灵魂”，无法传递泉州地域文化的深厚底蕴，难以引发消费者的情感共鸣。

其三，产品同质化严重，地域特色弱化。市面上的泉州文创产品多为基础旅游纪念品，设计思路单一、款式雷同，与其他闽南地区、沿海城市的文创产品缺乏差异化，未能凸显泉州海丝世遗、多元文化交融的核心特色，地域辨识度被严重弱化。其四，受众群体适配性差，年轻市场渗透率低。现有文创产品设计偏向传统风格，色彩厚重、造型复古，主要针对中老年消费群体与礼品市场，忽视了年轻消费群体对简约、时尚、实用、个性化产品的需求，难以融入年轻群体的日常生活。其五，传统工艺与现代技术脱节，量产与质感难以兼顾。高端非遗文创依赖手工制作，工艺繁复、成本高昂、难以规模化量产；平价旅游文创则为了追求量产，简化工艺、降低品质，导致纹样模糊、质感粗糙，陷入“高端难推广，平价无质感”的两难困境。

三、泉州传统纹样在现代文创产品中的创新设计路径

（一）纹样元素的解构重组与简化提炼

摒弃直接复刻的浅层应用方式，对泉州传统纹样进行解构、提炼、重组，打造适配现代设计的视觉符号，是让传统纹样焕发新生的必行之举。首先，拆解纹样的核心元素，去除繁复冗余的细节，提取最具代表性的线条、轮廓、造型，比如将漆线雕龙纹的盘绕曲线、红砖厝波浪纹的流动轮廓、金苍绣缠枝纹的花卉形态进行单独提炼，弱化复杂的雕刻与刺绣细节，保留核心视觉特征；其次，对提炼后的元素进行几何化、抽象化处理，结合现代平面设计理念，将传统纹样转化为简约、流畅的现代图形，兼顾辨识度与时尚感；最后，应根据产品形态与功能，对单一元素进行重组搭配，比如将海洋波浪纹与福字纹结合、麒麟纹与卷草纹融合，形成全新的纹样组合，既保留泉州传统文化内核，又符合

现代简约审美，适配不同类型的文创产品设计^[3]。

（二）文化内涵的当代转译与情感共鸣

相关人员应深度挖掘泉州传统纹样的文化寓意，将传统民俗精神与现代生活情感相结合，实现文化内涵的当代转译，让文创产品具备情感温度。一方面，要解读纹样背后的海丝文化、闽南民俗、祈福信仰，将传统寓意与现代生活需求对接，比如将海洋纹样的“平安顺遂”寓意，转化为年轻群体的“出行平安、职场顺遂”情感诉求；将红砖厝吉祥纹的“家族兴旺”寓意，延伸为现代生活的“阖家幸福、生活美好”的价值追求；另一方面，结合泉州世遗文化、古城文化、海丝文化，赋予纹样新的时代内涵，让文创产品成为传播泉州世遗文化、闽南文化的载体，让消费者在使用产品的过程中，感受泉州千年文化底蕴，引发情感共鸣与文化认同。

（三）材质工艺的跨界融合与技术创新

打破传统工艺与现代技术的壁垒，实现材质跨界、工艺融合，兼顾文创产品的文化质感、实用性与量产性。在材质选择上，可将泉州传统陶瓷、木材、布料、漆料，与现代亚克力、树脂、金属、硅胶、3D打印材料相结合，比如用陶瓷搭配树脂制作茶具、用布料搭配金属制作纹样配饰，丰富产品的材质质感；在工艺应用上，将漆线雕、金苍绣、剪瓷雕、刻纸等传统工艺，与数码印花、激光雕刻、3D打印、热转印等现代工艺相结合，高端文创产品保留部分手工工艺凸显质感，大众文创产品采用现代工艺实现规模化量产，降低生产成本，同时保证纹样的清晰度与产品的精致度，解决量产与质感的矛盾。

（四）产品场景的生活化适配与功能拓展

在现代文创产品中设计传统纹样说到底只是一种手段，要想真正让传统纹样代代流传下去，就要跳出旅游纪念品的单一局限，围绕日常生活化场景拓展文创产品品类，让传统纹样融入现代生活的方方面面。为此，应针对年轻消费群体开发文具、数码配件、服饰配饰、美妆工具等轻量化、个性化产品；针对家居生活场景，设计茶具、香薰、抱枕、装饰画、收纳用品等实用型家居文创；针对文旅伴手礼市场，打造兼具实用性与纪念性的文创礼盒，将纹样设计与产品功能深度结合，避免“重装饰、轻实用”的问题^[4]。凡此种种设计的最终目的都在于通过生活化的产品设计，让泉州传统纹样从博物馆、古建筑中走出来，成为消费者日常使用的一部分，实现传统文化的常态化传播。

四、泉州传统纹样文创创新设计实践案例探析

结合上述创新路径，泉州本土文创品牌与设计师大师已开展部分

实践，打造出一批兼具地域特色与现代美感的文创产品，为传统纹样的创新应用提供了实践参考。其一，红砖厝纹样生活化文创系列。该系列提取泉州红砖厝的波浪纹、福字纹、蝙蝠纹核心元素，进行简化抽象处理，摒弃繁复的砖雕细节，采用简约线条与明快色彩，设计出帆布包、笔记本、杯垫、手机壳等日常用品。材质上选用帆布、环保纸张、陶瓷等亲民材质，工艺上采用数码印花与激光雕刻，兼顾实用性与性价比，产品贴合年轻群体的日常使用需求，既保留了红砖厝的地域特色，又具备现代时尚感，成为泉州古城文旅消费的热门产品。

其二，漆线雕龙纹轻工艺配饰系列。针对传统漆线雕产品厚重、价格高昂的问题，设计师提炼漆线雕龙纹的核心曲线，进行极简优化，采用树脂、合金等现代材质替代传统漆线与木料，通过3D打印与精细打磨工艺，制作成龙纹耳环、项链、书签、钥匙扣等轻配饰。产品体积小巧、造型简约、价格亲民，既保留了漆线雕龙纹的灵动质感，又契合年轻群体的配饰需求，打破了传统漆线雕文创的受众局限，实现了非遗工艺的轻量化创新^[5]。其三，海丝海洋纹样文创茶具系列。围绕泉州海丝文化，提取波浪纹、船锚纹、鱼纹等海洋元素，结合泉州德化陶瓷工艺，设计出旅行茶具、功夫茶具套装。将海洋纹样与陶瓷材质完美融合，纹样采用简约的浮雕工艺，造型小巧便携，适配现代家居与旅行场景，既彰显泉州海丝文化特色，又具备极强的实用价值，实现了文化价值、工艺价值与实用价值的统一，成为泉州文旅伴手礼的代表性产品。这些实践案例充分证明，泉州传统纹样的创新设计，只有立足文化内核、贴合现代需求、兼顾实用与美感，才能真正走进市场、融入生活，实现传统文化的活态传承。

五、结束语

泉州传统纹样是闽南文化与海丝文化的珍贵遗产，其在现代文创产品中的创新设计，是地域文化活化、非遗传承的重要路径，也是泉州文旅产业高质量发展的核心动力。采取纹样元素的解构提炼、文化内涵的当代转译、材质工艺的跨界融合、产品场景的生活化拓展等策略，能够让泉州传统纹样有效破解传承与创新的矛盾，让古老的传统纹样焕发出新的时代生机。未来，泉州传统纹样的文创设计需进一步深耕地域文化内核，强化创新设计思维，兼顾文化传承与市场需求，打造更多具有泉州特色、时代美感、实用价值的文创产品，形成独具影响力的地域文创品牌。同时，要依托泉州世界文化遗产的品牌优势，推动传统纹样文创与文旅产业深度融合，让传统纹样成为传播泉州文化、讲好海丝故事的重要载体，实现中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

参考文献

- [1] 刘雷. 基于中国传统纹样的文创产品设计原则与方法研究 [J]. 上海包装, 2024(1): 68-70.
- [2] 杨嘉伟. 传统纹样在文创产品设计中的应用 [J]. 包装工程, 2024, 45(8): 377-380.
- [3] 于佳惠. 中国传统纹样在现代文创产品设计中的传承与创新 [J]. 西部皮革, 2024, 46(17): 84-86.
- [4] 宁璠. 传统纹样在现代文创产品设计中的融合创新研究 [J]. 纺织报告, 2024, 43(12): 70-72.
- [5] 高冰, 张宏杰. 泉州花灯莲花纹样在新中式女装中的创新应用 [J]. 西部皮革, 2025, 47(21): 105-107.