

上海供销合作经济

ISSN 1674-2516
CN 31-1620/F

SHANGHAI

SUPPLY AND MARKETING COOPERATIVE ECONOMY

ISSN 1674-2516

2025
总第230期

2025年2月28日版

非遗传承背景下 南通色织土布工艺的创新应用探讨

◎ 周莹

色织土布是南通传统染织工艺之集大成者。作为一项非遗传统手工艺推进非遗活态传承,积极融入现代生活,在“自我造血”中实现“见人、见物、见生活”。面对传统手工艺,单纯性地移植、复制,并不代表高质量的传承,而引入现代理念,将传统与现代相融合,在挖掘传统手工艺民族特色与艺术内涵中,彰显现代审美需要。在这一背景下,聚焦南通色织土布传统工艺,从其材质肌理、色彩特点、图案纹理、表现形式等方面,诠释其情感意蕴,将“传统活在当今”纳入创新应用中,提升产品的功能实用性,设计高品质、精致化产品,突显地域性特色,顺应时代发展,打造南通色织土布文化品牌,让色织土布这一民间传统手工技艺在艺术再造中走向振兴。

一、南通传统色织土布工艺的一般流程

色织土布纹样、构图、用色讲究,织造技艺精湛,蕴含劳动人民的想象力和创造力,凭口授身传逐渐形成独特的南通土布风格。在对南通色织土布织造工艺的走访与梳理中,其主要工序有13道:1.弹花 所用的棉花质地松软、匀称,利用手工弹花方式,棉花蓬松、保温性好;2.搓棉 用手搓动细竹竿缠卷棉花成棉条,用力适度,保证棉条匀称;3.纺线 一手转动纺车,另一手撵出细而匀的棉线,线的质量影响布品品质,是关键环节;4.摇线 将线锭上的线转换为蓬松线圈,便于染色需要;5.染线 根据色织土布的图案及色彩需要,用植物性颜料浸染线圈晾晒而成,植物性颜料不易掉色,更环保;6.浆线 利用面粉、蜡油进行浆线、晾晒,确保棉线更结实、筋骨;7.络线 将线套在摇车上,转换到竹筒管上,为后续经线做准备;8.经线 根据色织土布的图案,计算各种颜色的线类、线序等;9.插筘 利用织布机上的杼,将所经的线,插入杼的细缝,按序排列;10.刷线 梳理各条经线,避免缠结影响后续织布;11.穿综 利用环扣相互交织,完成经线与纬线相结合,织出不同图案;

12.卷纬 将线缠绕在小竹管上,便于梭子织纬布;13.上布机 对织布机进行整合,为织布做好准备。对所有工序完成后开始上机织布,需要熟练掌握投梭、接梭技能,明晰投梭数量,做好换线工作,确保色织土布的图案平整、有序。

二、南通传统色织土布工艺的艺术特色与时代价值

南通色织土布技艺历史悠久,地域特色显著,体现了南通人的智慧。

(一) 色织土布的艺术特色

南通色织土布工艺源自松江、太仓一带,逐步遍及苏北全境。其艺术特色表现在技艺精湛,土布风格多样,使用天然原棉材料,具有自然、质朴、环保、绿色等,全程手工织造,色彩与线条变化富有节奏感,“综线挈花”“多蹶多综提花”技术所织造的土布纹样色彩丰富。从用色特点来看,白坯土布以白线为主,蓝货土布将蓝、白色及其他色线进行组合,构织不同的配色方案;服饰类土布多以条纹、格纹的灰色系为主,素淡、朴实;床品类土布以大格土布为多,色彩多样,有蓝、红、黄、白、绿、黑等色,辅以不同经纬交织变化,色彩更加绚烂多样。除了色彩外,在纹样设定上讲究点、线、面构图,图案美观、质朴、细腻、生动,具有浓郁的南通乡土韵味。色织土布的纹样,受制于纵横色纱的交织,不利于具象图案的呈现,但强调“因陋就简”原则,多以动植物、花鸟、吉祥文字等抽象化轮廓来传递美好意愿。如“井”字布预示生活井井有序;“心”形布寓意事事称心如意;“满天星”布代表年年风调雨顺;“蚂蚁”布表达勤劳、耕耘;“双喜”布寓意心心相印、家庭美满。

(二) 色织土布工艺蕴含的时代价值

南通色织土布图案造型多变,色彩丰富,生动有序。其时代价值体现为:1.实用性 以本地棉花为主要原料、利用染色工艺打造,纹理丰富,可用来制作衣物、床单、鞋等,

成本低、耐磨性好；2. **审美性** 材质粗犷、朴实、自然，色彩空间古朴、典雅，造型富有变化、对比调和、比例匀称，利用重复、间隔、平行、对比等手法所营造的视觉意境更与现代设计审美法则精妙契合，其独特的艺术特色是现代布品所难以媲美的。3. **创新性** 源于棉花制成的线，织造技法集中于经纬交织，织就出变幻无穷的纹样图案，不同的图形、纹样，打破传统规则限制，秩序、对称、疏密、和谐，在统一中富有变化，在变化中又兼顾统一。4. **寓意性** 从线型、配额、图案设计都与现代设计理念相共通，色彩的运用倾注了对美好生活的向往，蓝白两色更为色织土布注入灵秀，表达真挚、淳朴的美好情感，动物、植物及其他符号图案以假借、谐音、比喻、双关、象征等手法寓意美好意愿，传递吉祥。

三、南通色织土布工艺的现代传承

南通色织土布工艺的现代传承，要提升非遗保护的水平，将保护与利用相结合，实现优秀传统手工艺的创造性转化。

（一）依托互联网加强推广和宣介

互联网的便捷性、实时性、互动性，能展现南通色织土布工艺的艺术传播力，提升品牌价值。“互联网+”为其工艺的传承提供了良好契机，利用微信、微博、自媒体、短视频等平台，让更多的人认识、了解其工艺特色，提升非遗文化影响力。可引入“互联网+色织土布”情境再现技术，打破时空局限，让消费者参与到色织土布制作过程，营造“身临其境”的体验环境。

（二）运用数字技术，赋能传承与保护

数字化技术有助于南通色织土布技艺的发展，实现对其传统手工艺的全面、直观、动态呈现。通过数字化拍摄手段对其技艺进行详细记录，作为宝贵资料保存；利用数字化、软件技术对其工艺进行创新和设计，尤其是对其图案进行再造，更好地对接市场需求，让其技艺得以盘活；搭建数字化难题色织土布技艺在线学习与交流平台，推进传统手工艺有效传承；组织具有色织土布技艺的传承人，参加学习数字技术，让这一传统技艺焕发新的活力。

（三）依托多元化传习培训活动，促进非遗文化进校园、进社区

技艺传承要重视专业化培训，通过组织年轻人传习活动，让这一非遗文化得以延续和传承。1. **抓好校园学习与体验** 通过“南通色织土布技艺进校园”活动，让中小學生

了解色织土布技艺，普及色织土布文化知识，展现色织土布的艺术魅力，让更多学生了解家乡非遗文化的博大精深，参与到对色织土布技艺的学习和保护实践中，提升传承、弘扬、保护传统技艺意识。2. **深入社区、乡村** 加强色织土布传承人传习教学，色织土布技艺具有丰富多彩的艺术表现形式和风格，各地区要挑选具有代表性的色织土布技艺，让更多的人学习和掌握。

（四）组建专门保护机构，完善相关传承和保护体系

政府要为南通色织土布染织技艺的传承和发展提供良好的条件。1. **由政府牵头成立“南通色织土布传统技艺”保护机构** 全面负责相关保护政策、措施的制定与实施，包括对色织土布技艺传承对象、传承方式、保护标准等的详细制定，规范非遗文化传承与保护机制。2. **做好老一辈色织土布传统传承人的保护和管理** 通过造册登记，按照地域、流派等，完善传承人管理机制，对具有突出贡献的传承人给予奖励，调动其积极性、创造性，促进传统技艺获得有效传承。3. **加强与相关科研机构、高校的合作** 挖掘南通色织土布文化特色，打造品牌，促进传统技艺可持续发展。

四、南通色织土布工艺的创新应用

南通色织土布工艺独特的地域文化风格、完整的织造工艺体系诠释着健康、纯粹、质朴的文化理念。要引入现代设计理念，赋予色织土布传统工艺新的传承内涵，焕发新的光彩。

（一）立足面料，改良色织土布的组织

色织土布以原生态的天然材料为主，所织造的面料健康、环保，可通过面料组织的改良和创新，实现活化再设计，保留传统色织土布面料优点，通过改变织造方法增加或创造新的组织形式。

最有代表性的改良织法有：1. **拱缝法** 结合单一色彩的色织土布面料进行二次设计，画出图形线迹，利用不同色彩的棉线以跳针缝缀方式绘制不同的图案。其织法色彩对比鲜明，图案粗浅变化多样，装饰效果较好，丰富、生动、多样的图案极具观赏性和创意表现力。2. **拼接法** 采用面料拼接工艺将不同色织土布按照一定的结构、图案进行拼接组合，改良面料肌理。如色织土布与牛仔面料相拼接，利用绗缝技法打造独特风格的纹饰效果，在时尚、前卫服饰中应用较多，拼接方式有矩形式、对角线式、不定形式。在面料类型选择上有色织土布与蓝印花布、扎染布、夏布、彩印花

布及其他布料拼接。**3. 褶皱法** 强调面料凹凸起伏的多样堆积, 打造具有立体感的面料肌理形态。据图案设计需要, 运用堆叠来产生褶皱效果, 在一些图案边缘、核心及轮廓线上彰显土布的时尚审美效果。**4. 镂空法** 通过对土布的不同位置利用剪切、烧花等工艺制出不同图案的空洞效果。

(二) 基于本体图案的创新设计

与现代设计图案与纹饰相比, 传统色织土布所织造的图案相对单一, 纹样构图形式更显质朴。对于现代设计师在借鉴传统色织土布图案及构图方式基础上, 可引入现代图形、图案设计手法, 展现现代审美气息。在构图上融入美学、设计学、文化功能等, 探索现代传承。**1. 图案解构法** 提取图形符号或拆解图纹线条, 融入刺绣、印花、印绣等现代工艺, 传统与现代相结合, 织造富有多样纹样图案的艺术效果, 带来更强的视觉冲击力。**2. 概念提取法** 从传统图案和纹样中分析、提炼其独特的符号, 挖掘其文化意义。一些纹样符号与地域民俗有关, 代表深刻的寓意, 可将其之应用到不同的平面装饰设计, 增添文化内涵, 提升创意水平, 承载独特的民俗文化底蕴。

(三) 强调色彩转变, 赋予色织土布更多功能创新

传统色织土布的功能特性有纯天然的原料、舒适性的面料、环保性的配料、精致性的图案等。应注重功能创新, 色织土布色彩较为传统, 以蓝、白色为主, 色彩简约, 在染色工艺上对蓝色可染出不同的深浅变化, 如纯蓝色、浅蓝色、淡青色、月白色等, 这些色彩变化的纱线在经纬交织中也会增添图案的纹样视觉变化, 可运用现代设计理念, 打破传统单一的配色模式; 从视觉审美上单一配色方案缺乏时尚感, 可利用色彩不同组合融入流行色, 或借用计算机绘图利用渐变手法对蓝白色变换不同的色彩方案, 再配合蜡染、扎染工艺, 打造色彩鲜明的方案。

(四) 整合多种现代工艺, 创新色织土布审美形式

现代设计理念为南通色织土布创新应用注入活力, 也让色织土布面料更具表现性。一是引入现代印染技术与加工工艺, 对色织土布面料组织由平面走向立体, 极富装饰性。二是色彩、纹样融入现代织造手法, 充满时代前卫感, 拓宽色织土布的应用空间。如利用刺绣、印染对色织土布的外观、肌理进行改良, 增加典雅、素淡的梅、兰、竹、菊等纹样, 配合不同针法, 让窗帘布艺更具特色; 在一些生活用品中的运用还可最大化保持土布自身的外观特征, 利用现代

针织工艺增添土布的文化韵味和审美特性, 如靠枕、布包、茶具包装袋、电脑内胆包、茶托等文创产品挖掘色织土布富有吉祥寓意的图纹、花卉轮廓, 综合多种工艺提升色织土布的品质和魅力。

(五) 融入民间装饰工艺, 丰富色织土布艺术表现

注重对民间装饰工艺的融合, 与传统拼布、编织、刺绣、印染等技法相结合, 赋予色织土布独特的艺术表现力, 跟上时代, 拓宽传承路径:**1. 引入拼布工艺, 增强色织土布的艺术视觉效果** 在传统服饰制作中, 拼布工艺将不同织物或者多样性的面料进行拼接、拼缝处理, 使其成为兼具多种织物外形特质的布料。在水田衣、百衲衣、百衲被制作中拼布工艺应用广泛, 也让面料更富特色; 在拼布手法上主要包括规则性图形拼缝、不规则拼缝、立体式层叠拼缝; 在面料花色上多以格纹、条纹、蓝白素色为主, 引入传统拼布工艺增添色织土布的视觉效果。不同面料、图纹、色彩的布料, 在拼接中形成独特的艺术魅力。可按照色彩深浅变化来进行拼接, 也可采用色彩跳跃式拼接; 可按照纯度, 将素色与素色面料进行拼接, 也可将艳色与艳色面料进行拼接; 可一素一艳交错拼接, 按照规则几何图形进行拼接, 视觉层次感强; 可采用不规则几何图形进行拼接, 打造具象或抽象图形。此外, 对传统拼接工艺的灵活运用还要讲究面料色块、明暗穿插拼接。**2. 引入编织工艺, 改变土布单一沉闷的视觉样态** 在传统工艺中, 编织技艺主要是通过经纬编织法来实现疏密、穿插对比视觉效果, 与色织土布工艺相结合, 赋予土布更加多样的艺术形态。编织工艺有编、插、穿、钉、扎、套等多种手法, 操作性强, 可根据不同面料选择不同编织技法来增强面料的肌理效果。在色织土布制作中引入编织技法, 先制作布条再编结而成, 布条可以有粗细之别、色块大小之分。在色彩运用上, 编织工艺为不同花色织物提供了多种配色方案, 让面料纹样更加丰富、立体。南通色织土布引入编织技艺, 让土布在色彩上有深浅、粗细变化, 实现明度渐变, 增添土布的活泼性。同时, 经纬交错结构方式, 让为色织土布获得更多纹样效果。**3. 引入刺绣工艺, 拓深色织土布的艺术表现空间** 在传统工艺中, 刺绣可独具魅力和特色, 可赋予纯色、单一面料新颖、生动的刺绣纹样, 让面料熠熠生辉。刺绣是一种用针来实现装饰效果的艺术形式, 可将不同纱线在反复穿绕中形成不同的图纹、图样, 产生“以点带面”的视觉效果。刺绣工艺与色织土布相结合, 利用不同刺绣针法, 在土布上绣制不同的色块、图案, 利用

刺绣、拼接等工艺,拓深土布布料的艺术空间。色织土布在面料表现形式上相对单一,以片面化为主,而刺绣工艺实现面料肌理由平面向立体空间延伸,特别是将刺绣色彩、纹样进行综合运用,打造色织土布多元化艺术风格。梅、兰、竹、菊等传统纹样配合不同的针法,赋予色织土布典雅、高贵的文化气质;在色织土布中采用刺绣工艺绘制不同的图案,彰显质朴特色。如在一些杯托、茶具垫等色织土布作品中,刺绣工艺与色织土布的完美融合,让产品更富艺术气息。

4. 引入印染工艺,让色织土布纹饰更丰富 印染技艺是中国民间古老的传统工艺,工艺流程复杂。如古法印染技艺包括选坯布、脱浆、裱纸、刻版、上油、刮浆、靛蓝和染剂、染色、晾晒、刮灰、清洗等步骤。每一环节都是采用手工方式,确保印染过程衔接紧密、有序。在色织土布工艺创新应用中,利用古法印染技艺,对土布进行染色处理,提升色织土布的色泽和手感效果。南通色织土布的制作,在织造前已经对纱线进行了染色处理。同时,色织土布所选用的纱线,都是由纯棉制成,这种纯棉制作的土布也可以进行二次染色处理。在对色织土布的现代传承中,要打破固定思维,挖掘古法染色工艺的优势,赋予色织土布更多艺术创新表现。如较为成熟的印染与色织土布融合方式有利用吊染手法,可以将色织土布与其他布片进行拼接后,再次进行染色处理,以达成不同的染色效果;对于浅色的色织土布,可以利用蜡染或扎染工艺,增添色织土布的纹样效果,再利用吊染工艺,增加土布的纹理层次感;采用拔染方式,可以对深色的色织土布进行褪色处理;采用水洗工艺,通过水洗处理,可以让色织土布更加柔顺、舒适。

5. 多种技法综合运用,打造色织土布独特艺术风格 南通色织土布的创新应用不要拘于单一手法,可以对传统民间工艺进行综合运用,以满足不同消费者的个性化需要。结合南通土布的自身特点,对不同工艺的运用要发挥其优势。拼接工艺可以接缝多种布料,让布料质感更丰富;染色工艺可以打破单一色调,增添土布的色彩层次;刺绣工艺可以提高土布的视觉美感。面对不同的使用场所、用户需求,对色织土布可以融入多种传统工艺,提升其艺术表现力和质感效果。比如,先利用印染工艺,丰富土布的色彩表现;接着再引入拼接工艺,拼缝不同质感的土布面料;然后利用刺绣工艺,对局部或整体进行绣花,打造集多种工艺于一体的精美色织土布。另外,在对不同民间工艺运用中,还要保护色织土布的自身特色,从色彩、图案、纹样、工艺等方面做到合理搭配。

五、南通非遗色织土布对乡村经济振兴的带动作用

南通色织土布技艺作为地方乡村特有的传统手工艺,为乡村经济振兴注入活力。既要保护好南通色织土布技艺,更要通过整合民间非遗手艺人队伍,开发和制作更多富有特色的色织土布商品及衍生品,提升南通色织土布非遗品牌影响力,带动更多传统手艺人增收致富,促进乡村文旅、乡村经济全面振兴。

(一) 打造南通色织土布主题非遗小镇

乡村振兴为推动色织土布非遗技艺的传承带来机遇,也为色织土布产业发展提供广阔市场空间。要借力乡村文旅契机,以色织土布为乡村特色文化产业,因地制宜打造以色织土布为主题的非遗小镇。可将乡村文旅、传统手工艺人才、色织土布产业等实现资源整合,形成集色织土布设计、加工、销售、服务为一体的专业市场集群,助力周边村民就业,实现富民增收目标。

(二) 打造南通色织土布文创特色品牌

将传统手工艺与现代设计相结合,提升南通色织土布文创产品附加值,构建南通色织土布品牌,让更多人了解、感受南通色织土布魅力。

1. 整合南通色织土布传承队伍并组建核心开发团队 共同致力于文创品牌打造,将现代设计理念、技术,融入传统工艺,推陈出新,保留传统手工韵味,又符合现代审美,提升文创品牌影响力。

2. 重视非遗传统手工艺与各行业跨界合作 拓宽南通色织土布传承路径,丰富文化内涵和表现形式,唤醒现代人的情感共鸣,推动融入现代生活,让市场认可。

(三) 搭建南通色织土布多元乡村工匠培育机制

南通色织土布传统工艺要通过构建多元化乡村工匠培育机制,将非遗传承与保护、乡村经济发展与文化振兴协同。

1. 结合乡村实际,组建色织土布非遗工坊 以工坊为载体,加强色织土布专业人才的培养,激活乡村传统手工艺人的创新创造活力。

2. 尊重市场规律,做好南通色织土布产业规划 积极探索“公司+合作社+家庭作坊+农户”发展模式,引导更多非遗工坊、农村合作社传承接力,逐步形成乡村文旅、乡村经济、环境保护、农民致富“四位一体”发展格局。■

(作者单位:江苏商贸职业学院合作社学院。此文系2023年江苏省高校哲学社会科学研究重大项目2023SJZD106)