

浅析云肩的形式美与内涵美

——以中原服饰文化馆中一款云肩为例

王 静, 杨 毅, 闫 炎, 郝风娟
(河南科技学院 服装学院, 河南 新乡 453003)

摘要: 以中原服饰文化馆收藏的一款云肩为研究对象, 从云肩的形制、造型结构、配色、纹样图案和寓意等多角度探析云肩的形式美与所蕴含的内涵美。研究结果显示: 云肩的美观性重于实用性; 形式美与丰富的内涵相辅相成, 形式为内涵服务; 云肩不仅是民间伟大智慧与高超技艺的结晶, 更蕴含着丰富的民俗内涵和深厚的文化底蕴, 承载着人们对朴素美好的理想追求; 云肩所展现的艺术特征和造物创意, 能够为当代服装设计提供灵感。

关键词: 云肩; 形式美; 内涵美; 纹饰寓意

中图分类号: TS 195. 644 **文献标志码:** A

Analysis on structural form beauty and connotative beauty of Yunjian: a case study of Yunjian in Zhongyuan costume culture museum

Wang Jing, Yang Yi, Yan Yan, Hao Fengjuan

(College of Fashion, Henan Institute of Science and Technology, Xinxiang 453003, Henan, China)

Abstract: Taking a Yunjian collected in Zhongyuan costume culture museum as the research object, this paper explores the structural formal beauty and the connotative beauty of Yunjian from multiple perspectives such as its shape, structural form, color matching, pattern designs and embroidery patterns meanings. The research results indicate that Yunjian shows more aesthetics than its real functions, and structural form beauty contributes to connotative beauty as both exist side by side. Yunjian is not only the crystallization of great wisdom and superb skills of the common people, but also contains rich folk connotations and profound cultural heritage, carrying people's ideal pursuit of simplicity and beauty. The artistic features and creative ideas presented by Yunjian can provide inspiration for contemporary clothing design.

Key words: Yunjian; structural form beauty; connotative beauty; embroidery pattern meaning

云肩, 又称“披肩”或“搭肩”, 它是由早期披挂于肩部的衣物或衣饰——披帛或幌子演变而来的服饰部件, 是我国古代尤其是明代妇女重要的服饰品和装饰品^[1]。作为古代妇女领肩部的装饰性服饰, 云肩以人体颈部为中心, 自然披覆于肩部四周, 其边缘常饰以云纹、如意等造型, 并辅以多彩的刺绣, 宛如云霞环绕身畔, 故而得名“云肩”^[2]。

云肩源于秦汉, 发展于五代十国, 盛于隋唐, 普及于明清, 在中国服饰文化史上有着举足轻重的地位和极高的研究价值^[3]。在漫长历史与深厚文化的滋养下, 云肩呈现出形制多样、色泽纷呈、技艺精湛、纹饰喜庆、寓意吉祥的独特风貌, 既彰显了民间匠人的巧手慧心, 又承载着人们对美好生活质朴生动的追求。探析云肩的外在形式美, 挖掘其隐藏的文化

基金项目: 河南科技学院 2025 大学生创新训练计划项目(10467CXC Y2025140); 2025 年河南省科技攻关项目(252102220096); 第二批河南省专创融合特色示范课程项目(2024ZC04); 2025 年度河南省软科学项目(252400410352); 河南科技学院 2025 年高等教育教学改革研究与实践项目(2025JG33); 河南省教育厅人文社科项目: 非遗刺绣传承与创新应用研究(780)

收稿日期: 2023-10-11

作者简介: 王静, 女, 1983 年生, 河南新乡人, 讲师, 硕士, 主要研究方向为服饰文化与手工编织, maxwj0118@aliyun.com

内涵美,有利于深入了解云肩的艺术特征和造物创意,为现代艺术设计提供灵感源泉,助力传统艺术元素焕发新的生命力^[4]。

1 云肩概述

本研究所探讨的云肩,收藏于河南科技学院中原服饰文化馆。通过对其形制特征、刺绣技法及纹饰寓意等方面的剖析,本文将其命名为“三层层叠式四合如意形平针绣花卉福寿纹云肩”。四合如意形云肩历史悠久,是最早见于正史的一种云肩类型。《元史·舆服志》^[5]有云:“云肩,制如四垂云。”“四垂云”即“四如意”形态,它由单层或多层四片如意形绣片相连而成,并通过不同色彩及工艺的沿边处理,形

成渐进的层次^[6]。

本研究所探讨的云肩整体采用三层结构设计,每层均由四片如意状绣片构成,寓意东西南北四方皆祥和如意。云肩绣片上绣有花卉、平生富贵、佛手等纹样,纹饰清新雅致、栩栩如生。从中心脖圈开始,在单片式云肩的基础上,按照一定的比例和规则向外辐射,三层叠加形成三层层叠式四合如意形云肩,见图1。为方便穿脱,云肩前中部位设计为开领样式,后两侧点缀以具有中国特色的盘长结坠穗,盘长结寓意连绵不断、吉祥如意,坠穗的点缀,暗喻长命百岁、岁岁平安。整件云肩形式美观、寓意吉祥^[7]。

图1 三层层叠式四合如意形云肩

Fig. 1 Three-layered stacked four-sided Ruyi-shaped Yunjian

2 云肩的形式美

2.1 统一与变化

本研究所探讨的云肩,其每一层均由独立绣片构成,四片如意云纹头组合形成内圆外方的独特造型,象征东西南北四方祥和如意。三层如意云纹形状相似而不尽相同:顶层绣片为灵芝形如意纹,其余两层为祥云形如意纹(图2)。这种在统一中寻求变化、于变化中彰显统一的独特美感,充分展现中国典型审美情趣,赋予云肩极强的装饰美感^[8]。

云肩底层绣片中的四个如意头延展至云肩外缘,构成整个云肩的菱形(方形)框架。在此基础上,如意头相对,依次叠加中间绣片和顶层绣片,在营造渐变韵律感的同时,体现出整体结构的稳定。底层绣片如意头间隙采用镂空设计,中间绣片完全堆叠在底层绣片之上,仅在如意头交接处露出底层绣片的边缘,顶层绣片如意头之间则巧妙地显露出中间绣片的轮廓。这些绣片层层叠叠、高低有序、错落有致,构建出秩序感、韵律感和空间感之美。

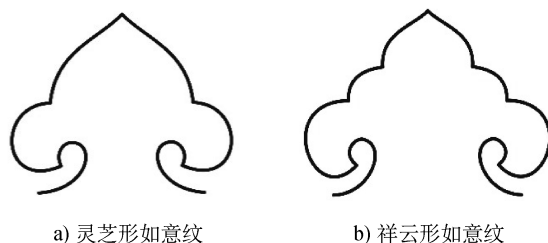

图2 云肩中如意云纹的形态

Fig. 2 Form of Ruyi cloud patterns in Yunjian

将云纹如意头近似看作等腰直角三角形,量取各圈(层)沿辐射方向长度,即等腰直角三角形斜边上的高,并据此计算其比例关系,可得出:从靠近中心位置起算,顶层、中间层和底层等腰直角三角形直角边长,即图3中线段 a 、 b 、 c 的长度分别为51.3、81.1和124.3 cm,由中心向外,相邻两层长度之比分别为0.63和0.65。由此可知,每一层云肩上,四个如意云纹所组成的正方形边长也遵循这一比例关系。该比例关系与广为人知的“黄金分割比”接近,

使云肩轮廓线条具有独特的节奏美和韵律美,呈现出极佳的视觉美感。

在结构布局上,顶层绣片的下边缘恰为中间层绣片的上边缘,中间层绣片的下边缘恰为底层绣片的上边缘,绣片与绣片之间互为边界,互相渗透,彼此借鉴。云肩造型结构、配色方案及纹样设计构思过程,需兼顾单独绣片边沿造型处理,以及相邻造型与整体的关系。这种类似图案设计中共用形的设计手法,为云肩带来一种变化的、流动的、丰富的形式美感^[9]。

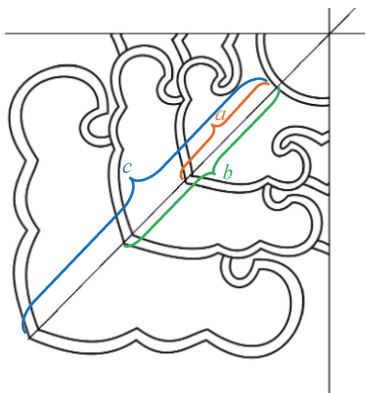

图 3 各层绣片如意头大小比例关系

Fig. 3 Proportional relationship of the size of Ruyi heads among the embroidered pieces of each layer

2.2 对称与均衡

2.2.1 形的对称

本研究所探讨的云肩,其基本骨骼架构为以前后中心线为对称轴,呈左右两侧对称的形态。若忽略吊穗装饰,该云肩的基本骨骼为多轴对称图形,它分别以肩线、前后中心线等线条作为对称轴。此外,四合如意形云肩的基本骨骼也近似为中心对称图形,若以镂空领围的中心为旋转点,任意方向旋转 90° 的整数倍,其形状均可与原来的形状接近重合,见图 4。“成双成对”构思下对称的布局,顺应了中国古代“中庸”“天人合一”的价值理念,给人以稳定、安静、和睦的美感。

云肩如意头上所绣纹饰图案的构图以对称式分布为主,辅以散点构图。顶层、中间层绣片上的纹饰,在如意头角隅处绣制主要图案——牡丹和佛手,两侧则基本对称地排列着较小的纹样;底层绣片的每个如意头上,纹饰以博古纹为主,散点式地分布以其他各种纹饰,这些纹饰散而不乱,简约灵动。

2.2.2 色的均衡

结合云肩形制特征,云肩的配色由绣片底色、纹

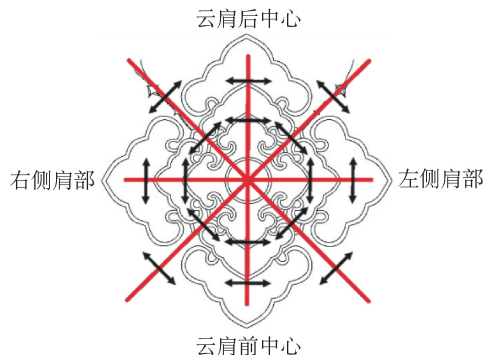

图 4 云肩形态的对称与均衡

Fig. 4 Symmetry and balance in the form of Yunjian

样装饰用色、工艺辅助用色三部分构成。作为兼具实用性和美观性的服饰配件,云肩各层绣片内部配色应和谐美观,且各层绣片之间应在知觉、感觉上呈现均衡美,从而使整体色彩统一协调、相得益彰。

本研究所探讨的云肩的主要配色,即绣片底色的选取,遵循“五行五色”学说。由外而内,分别用白、赤和绿作为绣片底色;底层绣片底色为淡雅的白色,且面积最大;中间层绣片上采用喜庆祥瑞的红色铺底,与顶层绣片互补色绿色相互映衬,形成强烈的对比装饰效果,其面积较白色铺底的底层绣片小,旨在实现颜色轻重与面积大小的巧妙均衡;纯度适中的红绿底色互补,在柔和与艳丽之间找到了完美的平衡点,既提高了云肩的整体彩度,又能烘托出穿着女子姣好的容颜,表达她们对祥瑞美好事物的追求。

底层绣片在素白色底上缀以红、粉、蓝、绿等色彩清新的绣锦,绣制各种形象的纹样,朴素淡雅,繁复但不杂乱。中间绣片上运用多种深浅不同而色相统一的蓝色线,即“三蓝绣”润色。于日光下观看,红与蓝的交融中隐约透出紫气瑞光,象征着吉祥如意。顶层绣片以蓝绿色为底色,绣以红色牡丹花和蓝色的茎叶,沉稳秀静。各层绣片如意头边沿均使用藏青色面料包边处理,以增添光泽感,包边内侧以对比色黄色、粉绿色绦带镶边勾勒轮廓,使云肩配色层次多样,视觉丰富饱满。

2.3 云肩的吉祥寓意与工艺巧思

云肩披于肩上,每一层的四个如意头皆为“实”,有“一生如意”之内涵。相邻两个如意头之间,镂空的地方形成“羊”形纹饰,同方向“羊”形纹饰大小错落、有序排列、颜色不一,组合形似兽面纹,是为“虚”。“羊”通“祥”,寓意吉祥和好运。头顶大角的羊形图案,神似中国古代甲骨文中的“美”字,是美好的象征。虚实相生,共同寄托了人们对吉祥美好的追求。

组成该云肩各层绣片外部形状的线条均为曲线,无直线线条。远观时,各层绣片的如意云纹近似组合为菱形(正方形),可谓“曲”中求“直”(如意头的曲线与各层绣片的方形轮廓相映成趣)、“曲”中藏“美”、“曲”中求“祥”。

中国传统服饰结构多采用平面裁剪方式,服饰成型后,其尺寸固定不变,而云肩却不尽如此。本文研究的这款四合如意形云肩,如“垂云”,披挂在人体颈肩部,每层绣片中四个如意头间的空隙能够根据穿着者体型的差异而呈现出不同的形态,使得云肩能够服帖地融入穿着者的身姿之中,构思甚妙^[10]。

3 云肩的内涵美

云肩最初的基本形制是以柳叶形或如意形的布帛围绕脖颈一圈,左右延展至肩头,前后覆盖至胸背,用以在民间劳作时为肩部提供保护,同时减少服装肩部位置的磨损。李渔在《闲情偶寄》中有云:“云肩以护衣领,不使沾油。”可知云肩具备一定的实用功能。然而,云肩之美,不仅在于其实用,更在于它将美观性与实用性巧妙融合,既具装饰之韵,又富象征之义。

云肩所蕴含的深厚民俗寓意与丰富象征意义,体现在其制作过程中的造型、配色、纹样设计以及穿用时的礼俗考究等多方面。

3.1 崇高的理想追求

云肩是体现中国传统衣文化观念的典范,除具备实用、美观等基本功能外,还是“以通神明之德,以类万物之情”的载体。从造型寓意来看,一方面,平铺的云肩以人体颈部中心为原点,向四周延展开,这一造型象征着对太阳的崇拜,其内圆外方的结构,寓意着“天圆地方”。佩戴云肩,佩戴者的一举一动仿佛置身于天地之间,令人不禁为古人含蓄而高超的意象思维所折服。四合如意式云肩讲究“四方四合”,这一设计与“四季四时”以及中国古老的方位观念相呼应,体现了万物相通、相互包容的理念。另一方面,云肩穿戴于身,层层叠叠,宛如古代佛塔的微缩景观,再搭配云肩上绣制的生动纹饰,仿佛与自然融为一体,传递着美好的祝愿。这些设计理念与古代“天人合一”的哲学内涵一脉相承,彰显了东方传统文化中注重人与自然和谐共生的思维方式。

此外,云肩绣片在造型设计上运用了共用形设计手法,使从中心向外辐射方向上的相邻绣片共享边界,彼此相互依存、紧密相连,形成一个紧凑的整体。这种设计不仅展现了宇宙与生命和谐共生的生

命观,更蕴含着连绵不绝、生生不息、循环往复的思想理念,寄托了民间“子孙繁衍”“好运连连”的美好精神诉求^[2]。

3.2 朴实的美好祝愿

吉祥纹样是大众在社会群体长期互动中思维趋同的产物,在服饰品领域,吉祥纹饰占据着主导地位,真正做到了“图必有意,意必吉祥”。本研究所探讨的云肩,巧妙地将福、禄、寿、喜、财、平安等美好主题融为一体,深刻反映出中国农耕经济时代人们朴实浓郁的生活气息,以及对吉祥美满的祈盼。

云肩每一层绣片上,四个如意头所绣纹样图案基本相同。其中,中间开口的如意头与其他三个在图案上存在差异,但纹样寓意却高度相似。底层绣片的如意头面积较大,所绣纹饰最为缤纷繁复。细细清点,用彩锦绣制的纹饰形象多达二十余种,具体见表1。这些纹饰中,有云彩环绕的“寿”纹,有仙桃、佛手、石榴组成的三多纹。佛手形若手掌,仙桃寓意长寿,与“福寿”谐音,石榴皮裂开漏出籽粒,寓意榴开百子。蝙蝠与桃的组合则表示“多福多寿”。还有经过简化的古钱形象,它与佛手、桃共同构成了“福寿双全”的吉祥纹饰。此外,“卍”字纹有长久不断之意,蕴含着吉祥美好的寓意。

花瓶、书画、文房四宝等博古纹样,承载着高洁清雅的文化品行。纹样中反复出现的鹿角、元宝等形象,寄托着人们对功名利禄的向往;书画宝卷则象征着学业有成;兰花以其典雅高洁之姿,彰显不凡的气韵;孔雀羽毛、拂尘等元素,则借寓羽化升仙的美好憧憬;刻画细致入微的宝瓶插着牡丹,寓意平生富贵。温润饱满的如意头,借喻“称心”“如意”,与各式各样的“瓶”“戟”“磬”“牡丹”等元素结合,构成了汉族民间广为流传与应用的“平安如意”“吉庆如意”“富贵如意”等吉祥图案,蕴含对美好生活的祈愿。

中间绣片纹样图案简单统一。采用“三蓝绣”技法绣制出佛手、牡丹花、蝙蝠等吉祥纹样。佛手谐音“富首”“福寿”,象征着财富丰盈;飞翔状的蝙蝠纹样作为汉族传统寓意纹样,取“蝠”与“福”的谐音,将蝙蝠的飞临寓意为“进福”或“福在眼前”,寄托着人们希望福气从天而降的美好愿望。顶层绣片则以兰花明志,象征着民间手工艺者高雅脱俗的精神追求;开口位置的如意头点缀以牡丹花纹样,表达出富贵吉祥的愿望。

顶层、中间、底层三层绣片上的纹样寓意紧密相连、层层递进,从兰花所表征的高雅脱俗的高层次精神诉求,到佛手象征福气财气的美好祈愿,再到“三

表 1 云肩上纹样题材、配色及针法
Tab. 1 Pattern themes, color schemes and stitch techniques on Yunjian

纹饰位置	纹饰题材	纹饰工艺配色			纹样针法工艺
		绣片底色	纹样装饰用色	工艺辅助用色	
底层绣片	花卉纹:牡丹花、兰花、蕉叶 瓜果纹:桃子、石榴、佛手 动物纹:孔雀羽毛、蝙蝠 文字纹:“寿”“卍”字 博古纹:花瓶、香炉、鼎、书画、 笔筒、盘、拂尘 杂宝纹:古钱、元宝、鹿角、祥云、 艾叶、笔、磬、笙 其他:棋盘				平针绣、打籽绣、锁绣
中间绣片	佛手、蝙蝠、牡丹花				平针绣、滚针绣、锁绣
顶层绣片	兰花、牡丹花				平针绣、打籽绣、锁绣

多图”“福寿双全”等现实而具体的生活愿望,层层递进,表现出人们心底最真实的民俗吉祥祝颂理念。

分析可知,云肩具有极强的装饰意义和丰富的象征意义,与民间刺绣图案“神似”大于“形似”的特性类似,云肩的形式美观性重于实用功能;形式美与丰富的内涵相辅相成,共同构成云肩独特的艺术魅力。

4 结束语

本文以中原服饰文化馆收藏的一款三层层叠式四合如意形云肩为例,围绕形式美和内涵美两个方

面,剖析云肩的形制、造型结构、配色、纹样图案和寓意等多方面的独特魅力。研究表明:作为兼具实用性和美观性的传统服饰配件,云肩所承载的民俗寓意和精神寄托重于其实用功能;形式美与丰富的内涵美相辅相成,形式作为展现美的手段,服务于内涵这一核心宗旨,云肩精美形式的背后,蕴含着吉祥如意、美好幸福的深刻寓意。云肩不仅是一种令人赏心悦目的服饰配件,更是民间朴素而真挚的对吉祥期盼的寄托之物。

云肩,凝聚着民间工匠的卓越智慧与精湛技艺,蕴含着丰富的民俗内涵和深厚的文化底蕴,承载着人

们对朴素美好生活的理想追求。当代设计师应学会以审美的眼光欣赏、品味云肩醇厚隽永的韵味,深入挖掘、分析其背后所蕴含的高度智慧与艺术结晶,汲取其中的精华,进行传承与借鉴。在此基础上,结合现代设计思维进行创新创作,让这一传统技艺在新时代焕发出新的生机与活力,得以更好地传承与发展。

参 考 文 献

- [1] 徐亚平,崔荣荣. 中国传统民间服饰品:云肩[J]. 装饰,2005(10):55-56.
- [2] 梁惠娥,邢乐. 中国最美云肩:情思回味之文化[M]. 郑州:河南文艺出版社,2013.
- [3] 王闪闪,崔荣荣. 黄河中下游民间云肩文化考析[J]. 艺术百家,

2011(8):69-71.

- [4] 施建平,王莹. 传统云肩服饰艺术的运用与装饰审美意义[J]. 丝绸,2011,48(3):38-42.
- [5] 宋濂. 元史·舆服志[M]. 北京:中华书局,1976.
- [6] 崔荣荣,牛犁,王闪闪. 鲁南地区云肩技艺的考察及思考[J]. 民俗研究,2013(110):132-136.
- [7] 刘水,贾蕾蕾,梁惠娥. 云肩形色之意及其在现代女装中的创新运用[J]. 丝绸,2015,52(6):42-47.
- [8] 梁惠娥,胡少华. 近代服饰品云肩中云纹形态及其组合形式初探[J]. 现代丝绸科学与技术,2010,25(3):20-23.
- [9] 胡枫. 浅析云肩艺术中的共用形手法[J]. 大众文艺,2017(11):66.
- [10] 歧周,歧从文. 云霞映日 晴空散虹:中国汉民族服饰云肩[J]. 东南文化,2002(12):6-26.

欢迎订阅 2026 年《上海纺织科技》

《上海纺织科技》创刊于1973年,是由上海市纺织科学研究院主办的综合性纺织技术类期刊,国内外公开发行,已连续九届(1992、1996、2000、2004、2008、2011、2014、2017、2020年)被评为全国中文核心期刊,为中国科技核心期刊,以及RCCSE中国核心学术期刊,并入选《世界期刊影响力指数(WJCI)报告(2024科技版)》和《纺织领域高质量科技期刊分级目录(2025版)》。

五十多年来,《上海纺织科技》一直遵循“面向经济发展、加强科技交流、传播新兴技术、促进行业发展”的办刊宗旨,及时传播、普及、推广纺织学科的前沿技术,报道业界的最新动态,并针对企业生产,产品开发与管理提供思路、方法和实用技术。重点报道覆盖整个纺织产业链的新技术、新工艺、新设备、新产品以及管理、经营新理念。“导向性、知识性、实用性”是《上海纺织科技》的报道特色,期刊在全国纺织企事业单位拥有广泛的读者群。

《上海纺织科技》现已被“中国期刊全文数据库”、“中国科技论文统计源期刊”、“中国学术期刊综合评价数据库”、“万方数据资源系统-数字化期刊群”、“中国科技期刊精品数

据库”,以及美国“乌利希国际期刊指南”和“EBSCO 学术数据库”等多家数据库收录。

《上海纺织科技》国际标准连续出版物号为ISSN 1001-2044、国内统一刊号为CN31-1272/TS。月刊,每期定价20元,全年240元,每月18日出版。

邮政局订阅

本刊邮发代号4-397,请广大读者到当地邮政局咨询订阅。

编辑部订阅

请读者通过电话或邮件向本刊编辑部直接订阅。

地址:上海市平凉路988号《上海纺织科技》编辑部

邮编:200082 电话:021-55211341,021-55210011-373

在线投稿系统:<http://sfxx.cbpt.cnki.net>

邮箱:shfzkjtg@126.com 微信公众号:“上海纺织科技”

收款单位:上海市纺织科学研究院有限公司

开户银行:中国银行上海市杨浦支行营业部

账号:435159252974