

从惊鸿一瞥到「为它著书」

她写的云锦基因图谱 成为普通人打开抽象之门的钥匙

书籍展示

图谱内页

你能想象古老云锦能变幻出多少种“模样”？今年紫金奖文创设计大赛·非遗创新设计赛的获奖作品《南京云锦纹样基因图谱及延伸设计》，让云锦变成可看、可感、可触，甚至可随身携带的文化读本，作者陆琳用三年时光，梳理了113份云锦纹样基因样本，以信息可视化的巧思搭建起传统云锦与现代大众之间的桥梁。从博物馆里的惊鸿一瞥，到成为云锦非遗创新传承的实践者，陆琳的故事，藏在了一张张纹样图谱、每一组数字色谱里。

现代快报/现代+记者 宋经纬

扫码看视频

陆琳在博物馆工作

结缘三年，从“觉得好看”到“为它著书”

陆琳与云锦的缘分，始于大学时对南京云锦博物馆的一次偶然探访。“当时就觉得云锦特别好看，那种细腻的纹样和鲜活的色彩，一下子就吸引了我。”但真正让这份喜欢沉淀为深耕的决心，是从她研一进入学校与承创织绣合作的校建基地实习开始。

在基地里，陆琳第一次系统接触云锦工艺：从前期的图形设计，到将图案转化为“编程式”意图图，

再到最后的手工织造，复杂的流程让她既震撼又心疼——“云锦是中国丝织业的最高成就，但门槛太高了，普通人想了解很难。”正是这份“想让更多人看懂云锦”的初心，让她萌生了做一本云锦科普工具书的想法。

接下来的三年，陆琳开启了“资料寻宝”之旅。她要从海量素材中筛选、整理出云锦纹样基因样本，既要攻克“找高清图”的

难题，又要为每一份样本整理出分类、构图、色彩与语义信息。“有时候一张纹样的信息不全，就得去问老师、问非遗传承人，特别费时间，但想到能给后来的设计师和爱好者提供帮助，就觉得值得。”在老师、基地主理人以及云锦代表性传承人杨玉柱的支持下，这些零散的“云锦碎片”，终于慢慢拼凑成了一套完整的纹样分析体系。

基因图谱+数字色谱，让普通人也能看得懂云锦

“最大的挑战，是把抽象的云锦‘密码’变成看得见、摸得着的工具。”陆琳坦言，创作中最关键的突破，在于两点创新：一是用“基因图谱”规范云锦纹样体系，二是用国际潘通色建立云锦数字色谱。

为了让云锦纹样“可分析”，陆琳将传统云锦的题材、构图、色彩、语义拆解为四大“基因特征”，设计出“云锦纹样基因分析图”——这就好像给云锦做了一次“全身CT”，

设计师能清晰看到传统纹样的“设计逻辑”。而在色彩上，她从杨玉柱老师那里获得了珍贵的云锦丝线扫描件，并创新性地用国际通用的潘通色进行标准化转译，形成了一套更适配现代设计的“云锦数字色谱”。“以前设计师配色、校色全靠经验，现在有了这套色卡，效率能大大提高。”

这本图谱手册的设计，更是藏满了“让云锦可触”的巧思：主

本讲传统纹样，别册谈现代创新，定制函套搭配云锦织物裱布的书脊，内页用轻薄艺术纸承载文字，还特意嵌入了云锦实物面料和工匠绘制体验卡。“我希望读者不仅能看，还能摸——摸一摸传统云锦的细腻，对比现代云锦的质感；也能动手填一填工匠卡，亲身感受‘给古老技艺编程’的乐趣。”这种沉浸式的阅读体验，让原本“养在深闺”的云锦，变得亲近可及。

在传统底色上画“现代”，让云锦活在当下

“传承不是守旧，而是让传统找到当下的活法。”这是陆琳一贯的创作理念，也是她在图谱册中重点探讨的话题。在梳理现代云锦纹样时，她特意将传统纹样与现代纹样从视觉、制造、应用三个层面做对比，总结出一套“创新方法论”：在图案上，保留传统内核的同时加入年轻人喜欢的动物形象、抽象元素，甚至西方流派的艺术风格；在制造上，用CAD软

件辅助设计意图图，却坚守手工织造的核心技艺；在应用上，让云锦走出博物馆，融入现代生活场景——或许是一件配饰，或许是一个文创摆件。

“以前大家觉得云锦只能是古代官服上的纹样，离生活很远。但现在有了图谱，设计师可以很方便地借鉴纹样基因，创作出年轻人喜欢的东西。”陆琳举例说，传统云锦多是动物、植物纹样，而有了这套

图谱，抽象的几何图形、城市剪影都能变成云锦纹样。

谈及未来，陆琳的期待很纯粹：“我希望这本图谱能成为一把‘钥匙’，让普通人打开云锦世界的大门——不用去博物馆隔着玻璃看，而是能通过图表快速了解知识，通过实物面料触摸到它的温度。更希望越来越多人能关注云锦，让这项非遗不仅‘活着’，还能‘活’得精彩。”

从无人接班到校园圈粉

这个乡村木匠 出了本“教科书”

“85后”乡村木匠夏磊写了一本木作“教科书”

扫码看视频

12月2日，在扬州市广陵区经济开发区五星村的一处木作坊内，扬州市非物质文化遗产代表性传承人夏磊，一边翻阅着亲手编写的教材《精细木作》，一边核对着摆放在一旁的木料教具。“这是我南京机电职业技术学院非遗工坊新编的教材，很快就能让精细木作走进校园课堂。”夏磊语气中透着自豪。

夏家与精细木作的羁绊，始于晚清扬州南郊木工名师夏茂森。这份匠心传承至夏磊，已是第六代。“我父亲在这个行业上深耕了五十余年，也曾获得过许多荣誉。”在安兰木器工艺厂二楼的木作展览馆里，夏磊指着满墙的奖牌详细介绍。

整整一面墙上，生动展示着夏磊父亲夏元安的过往成就与辉煌：大明寺栖灵塔中存放舍利子的金丝楠木“佛龛亭”，造型典雅大气；用木作技艺仿制复原《四库全书》的书橱书匣，技艺精巧，还被当作礼物送给了时任法国总统希拉克；为扬州“4·18”烟花三月节制作的“八宝盒”赠送给前来参加经贸旅游节的嘉宾；斜式拖榫法巧妙攻克了传统榫卯结构在特定场景下的局限性，填补了国内木器制作工艺的空白……这份源自家庭的熏陶，成为夏磊日后投身于此，并成为非遗代表性传承人的最初动力。

但是，年轻传承人的匮乏让这项古老技艺一度面临断层危机。2010年，园林专业毕业的夏磊被父亲“劝”回了家乡，担负起扬州精细木作技艺这项非物质文化遗产传承的重任。“当时也没想太多，唯一的念头就是，这项从小陪伴我长大的技艺，如果在我们这代人手里失传，就太可惜了。”于是，夏磊十余年间潜心研习，走上了一条从学徒到传承人的匠心之路。

木匠活看似简单，却有着极为复杂的工艺，下料、光料、画线、梭榫、凿眼……每道工艺都

有学问。“俗话说‘三分画线七分功’，基本功最难的就是画线，要想学好这道工艺，不花上几年细致的工夫是学不来的。”夏磊介绍，为了练就这手“稳、准、狠”的画线功夫，他曾埋头苦练数年，“在我看来，每一道工序做到极致、做到最好，便是我们手艺人的‘匠心’所在。”

十五载春秋更迭，夏磊一直致力于扬州精细木作技艺的宣传推广，先后荣获“江苏省乡土人才三带新秀”“广陵区非物质文化遗产代表性传承人”等荣誉称号。2013年，夏磊申报的精细木作技艺成功获批扬州市级非遗项目，随后又获批江苏省第四批非物质文化遗产代表性项目，并正式定名为扬州精细木作技艺。

如今，夏磊打破传统木作坊的单一模式，发展成为集木艺制作、非遗传承、研学体验于一体的综合性文化传承平台。“江苏旅游学院的校外实践基地就落户于此，学生们每学期都会来这开展实践教学，近距离地感受扬州传统工艺的魅力所在。”夏磊表示。

“让非遗走进课堂，其意义远不止于教会一门手艺。”在夏磊看来，木作技艺的传承工作还需要与时俱进，在传承中做好创新。在课堂上，学生们学习的不仅是画线、凿卯的技巧，更是一种精益求精的工匠精神、与传统文化对话的能力。近几年，夏磊父子还和南京机电职业技术学院合作编写了教材《精细木作》，希望通过系统教学，将复杂的工艺分解为可操作的模块，让学生们在动手实践中，理解传统智慧如何与现代审美、日常生活相结合，从而赋予古老技艺崭新的生命力。

谈及未来，夏磊表示，“当前木作传承面临人才断层难题，希望尽自己所能，既把扬州精细木作发扬光大，更为它培育更多青年传承力量。让这项技艺活起来、传下去，就是我最大的目标。”

通讯员 刘茹洁

现代快报/现代+记者 顾潇文/摄