

从“一寸锦”到“一张图”:少年笔下的宋韵新编

——龙虎塘中学开展宋锦非遗文化进校园活动

12月16日下午,龙虎塘中学的同学们展开了一场穿越千年的锦绣对话。常州公益助学联合会·现代快报特邀常州市钟楼区炭窑画非遗代表性传承人、江苏省乡土人才“三带”新秀陶通老师,为大家带来了一场内容丰富、互动生动的宋锦非遗文化专题讲座,织就一堂可听、可学、可创的文化实践课。

非遗文化进校园活动现场

讲座中,一幅幅宋锦纹样在屏幕上徐徐展开,配色淡雅却不失华贵,并且尽显宋代文人的审美。更令人惊叹的是宋锦复杂的织造工艺:从选材到纹样设计,再到上机织造,每一步都凝聚着匠人的心血;织成的坯锦要经过精练、漂洗、去除杂质,再经整烫定型,让锦面平整有光泽,最终形成纹路细密、色彩典雅、质地坚韧的宋锦成品。

原来,这看似轻盈的宋锦,不仅是丝与线的艺术品,更是中华民族智慧的结晶。如今宋锦不再只是古籍里的记载、博物馆中的展品,它走进了现代生活,化身成服饰等产品,在新时代焕发出新的生机。

七(5)班 侯玉婷 指导老师 查文丽

活动设置了宋锦服饰图案设计与评选环节,大家纷纷拿起画笔,从传统纹样中汲取灵感——有人复刻经典的八达晕纹,有人将云纹与现代几何图形结合,还有人以玉竹熊猫纹为基础,融入年轻化的设计语言。当自己设计的图案被展示在屏幕上,与古老宋锦的传世纹样相映成趣时,我真切感受到传统工艺与现代创意的碰撞之美。最终,优秀设计获奖者领到了宋锦挂件等礼品,这份小小的奖励,不仅是对创意的肯定,更成为连接传统与生活的纽带。

老师提到,如今宋锦正以新的姿态走进现代生活——从传统织机到现代工艺的创新融合,这份古老技艺并未在时光中褪色,反而在传承中焕发新生。而这场图案设计活动,正是非遗代代相传的生动实践:它让我们不再是传统文化的旁观者,而是成为参与其中的创造者、创新者。

七(6)班 王一灿 徐梦珂
指导老师 欧阳心语

宋锦之名,带着宋时的风雅。《释名》有云:“锦,金也,作之用功重,其价如金。”它曾是皇家贵族偏爱的丝锦,在宋朝繁华的时光里盛放,却在岁月流转中由盛及衰,甚至一度绝迹。如今,这份被时光珍藏的技艺,在江苏、南京等地重新被拾起,在传承人指尖延续跨越千年的温度。

宋锦的诞生源于宋朝国泰民安,其工序多达二十几道,每一步都藏着手工艺人的匠心,哪怕从业数十年的老师傅,一日也只能完成几道工序。它分为重锦、细锦、匣锦、小锦四类,织就的纹样图案有如意纹的吉庆、麒麟牡丹纹的华贵,整体气质古典雅致,带着东方独有的温润芬芳。

七(7)班 李佳恒 指导教师 张嘉诚

听着老师的讲解,我第一次了解到宋锦的前世今生。宋锦与蜀锦、云锦并称中国三大名锦。老宋锦起源于宋末,由手工精心织造而成,材料是100%桑蚕丝。它的纹样雅致精巧,或织就错落的几何图案,或绣出灵动的花鸟虫鱼,既能成为帝王御用的华贵衣料,也能化作文人书画的雅致裱褙。

一针一线中,藏着千年的匠心传承。那些吉祥纹样里,寄托着幸福团圆、步步高升的美好愿望,宋锦也成了中华文明鲜活的载体。斗转星移,时光流转,如今的宋锦已演变出新宋锦与仿宋锦,机器渐渐替代了繁复的手工。经纬交织之间,是古与今的深情对话,是传统文化与现代科技的巧妙融合。

七(7)班 胡喆 指导教师 张嘉诚

如果仔细看宋锦的纹样,会发现它特别有意思。不像蜀锦题材丰富多彩,也不像云锦非得整点龙凤呈祥的皇家范儿,宋锦偏爱用几何图形。八达晕纹像一层层的涟漪,万字纹像永远画不完的圆圈,江崖纹的波浪里藏着小心思;最令人惊讶的是它能将熊猫纹和玉竹纹用传统工艺整得特别和谐且美观。

宋锦传承着民族文化并在不断创新。我们看到的不仅是精致的织物,更是中华民族的永恒诗篇,需要我们继续传承下去。

七(7)班 孙硕馨 指导教师 张嘉诚

宋锦分为三类:老宋锦、新宋锦、仿宋锦。其中我最喜欢老宋锦,因为它由100%桑蚕丝制成,手感柔顺舒适,给人解压的快感。宋锦的图案也很多:江崖纹、玉竹熊猫纹、八达晕纹、麒麟牡丹纹、云纹、万字纹、如意纹……不同纹案各有美好寓意。

除了宋锦,我们还拓展了解到蜀锦和云锦。蜀锦始于战国,外表丰富,多用于外交或赠送;云锦始于东晋,外表富丽堂皇,多用于帝王及佛教寺庙用品。我们一起合作,创作了许多带有宋锦纹样的汉服,同学们丰富的想象力为汉服增添了许多魅力。

同学们,让我们一起学习文化、传承文化,让它们永不落幕。

七(7)班 吕承安 指导教师 张嘉诚

通过讲座,我了解到宋锦织造技艺复杂,采用经线和纬线同时显花的组织结构,以及“彩抛换色”等独特技艺,使得织物表面色线和组织层次更为丰富。传承至今,宋锦的制作仍然保留手工操作的传统,需要经过20多道工序才能完成。

2006年,宋锦织造技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。这是我们中华民族的骄傲。宋锦中的纹样寓意着古代人们对美好生活的向往,每一种纹样都凝聚着劳动人民的精湛技艺,我们应该学习并传承这种文化。

八(4)班 李梓桐 指导老师 王红燕

花鸟对鸣灵动如生,麒麟祥云寄寓吉祥,如意纹路绵延福泽。这些宋锦图案不仅是装饰,更像是一部织就的宋代风物志,将那个时代的典雅与繁华,无声地绣入了流光溢彩的经纬之中。

凝视屏幕上那些宋锦华服,我的指尖仿佛也触到了跨越千年的文化脉搏。我仿佛看见,一匹宋锦从江南的织机出发,走过宋元的繁华、明清的典雅,终于在今日重新摇曳于时尚的舞台;我仿佛听见,那些细腻的丝线在时光里低语,诉说着每一代匠人对手艺的虔诚与执着;我仿佛感受到,一种静默而坚韧的文化生命,正穿过厚重的历史,鲜活地跳动在当代的脉搏里。

八(7)班 唐涵霏 指导老师 周春霞

何为宋锦?这门与云锦、蜀锦并称中国三大名锦的技艺,以经线为骨、纬线为魂,通过彩色纬线分段换色交织,织就出质地坚韧、图案精巧、色彩典雅的肌理。

亲手绘制宋锦图案的过程,让我对这门工艺有了真切体悟。原以为简单的纹样,落笔时才知道需兼顾对称和谐与传统创新。每一笔都需凝神静气,每处细节都需反复斟酌。这一刻我忽然明白,宋锦从来不是静止的遗产,而是可感可触、可创可续的艺术生命,是匠人们用丝线书写,也等待着我们用热爱传承的文化篇章。

这场与宋锦的邂逅,让我对非遗有了全新认知。丝织千年,匠心不老。宋锦的光华曾照亮历史长河,而它的未来,正等着我们用热爱与行动去书写。

八(7)班 马泽曦 指导老师 周春霞

老师娓娓动听的话语,将我们天马行空的想象轻轻推入宋锦的盛世,一幅幅生动的历史画卷在我脑海中闪过,留下无尽余味。

短暂的四十分钟转瞬即逝,而宋锦的“荣华富贵”却在我心中留下永恒印记。在老师幽默诙谐的讲解中,我触摸到了中华优秀传统文化的脉搏,熟悉了宋锦有条不紊的制作工艺,了解了它的兴盛起源。宋锦四大类:重锦、细锦、匣锦和小锦,色彩丰富、纹样鲜明,其中花卉纹和八宝

纹带给我极大视觉冲击,颜色搭配如此和谐,纹饰组织所表现出来的风韵令人惊叹不已!

八(7)班 黄浩宇 指导老师 周春霞

老师通过投影,将古往今来的宋锦珍品一一呈现在我们眼前。原本只能在博物馆里远远观望的古锦,此刻清晰地铺满整个屏幕:每一幅作品中,人物的衣袂褶皱、楼阁的飞檐斗拱,皆由无数根彩线勾勒,细如发丝却棱角分明;片片花蕊色泽温润,花瓣的层次、枝蔓的缠绕,尽显“通经断纬”技法的精妙。传承人轻声讲解:“宋锦的精髓,在于‘精’与‘稳’,那些看似连贯的纹样,其实是无数细小的线结拼接而成,连针尖大小的地方都没有半分差错。每一根丝线的排布,每一种纹样的设计,都藏着匠人的心思,容不得半分浮躁。”

本次活动让我明白了:传统与现代从不是对立的,就像宋锦的经纬,看似各成体系,实则相互支撑,才能织就精美纹样。这正如我们的成长,既要扎根传统汲取养分,也要紧跟时代创新思维,方能行稳致远。

八(7)班 孙瑜 指导老师 周春霞

曾经总觉得传统织锦是博物馆里隔着玻璃的展品,带着几分疏离感。直到讲座上,老师将宋锦布料递到我们眼前,指尖仿佛触到细密紧实的纹路,才真切感受到它——丝线交织出的光泽柔和又华贵,完全不输市面上的新潮面料。老师详解的纹样尤其让人印象深刻:玉竹熊猫纹以竹之挺拔衬熊猫的憨态,既有自然意趣,更显高洁;如意纹的线条连绵回旋,承载着人们对顺遂生活的朴素祈愿。最难忘的是服饰设计互动环节,我们尝试将这些传统纹样拼接起来,设计出自己的服饰,让我明白宋锦从不是尘封的古董,而是能融入当下生活的文化载体。

宋锦是中华文脉的鲜活印记,传承它,不只是守护一项技艺,更是留住民族独有的审美与智慧。作为初中生,我们更应主动了解、传播宋锦文化,让这份古老的美在新时代焕发生机。

八(7)班 熊梓灵 指导老师 周春霞

讲座里,老师为我们勾勒出宋锦的四重世界:用于宫廷服饰的庄重大锦,纹样精巧的匣锦、质朴亲切的小锦,以及那华贵厚重、令人过目不忘的重锦。每一类都像一扇窗,让我窥见古人生活的不同侧面。

当云纹、方胜纹、八达晕纹这些古老纹样在屏幕上流转时,我感受

到的是一种严谨的浪漫。它们遵循着严格的几何法则,却在规矩中幻化出无穷的美。等到自己拿起笔尝试设计时,我才真正体会到那种“不自由”——笔下的线条总是不听使唤,不是这里歪了,就是那里疏了。原来,最极致的美,诞生于最克制的框架之中。

这次经历让我重新思考“非遗”的意义。它不仅仅是博物馆里静态的展品,更是一种活着的思维方式。宋锦教给我的,是在这个追求速成的时代里,依然有人相信“慢”的价值,相信“复杂”的必要性。那些传承了千年的纹样,依然能在今天的设计中找到回响,这本身就是文明生命力的最好证明。

八(7)班 满一诺 指导老师 周春霞

镜头里,织机“啾啾”作响,八达晕纹在经纬线间渐次绽放,云纹如敦煌壁画中的流云般舒展。当画面定格在明代服饰的重锦纹样时,我注意到前排同学不自觉地挺直了腰背——那些金线勾勒的纹样,分明是历史与岁月的具象化表达!

设计环节,讲解员老师要求用传统纹样创作礼服。我选择以八达晕纹为底,在上面勾勒云纹,却在绘制礼帽时犯了难,邻座同学递来一张铅笔草图:“试试把八达晕纹缩小成羽毛形状。”果然,当细密的八达晕纹化作孔雀尾羽时,整件礼服突然有了流动的韵律。

八(7)班 余嘉莹
指导老师 周春霞

老师给我们展示了宋锦上精美绝伦的图案样式,那些细腻的花鸟、灵动的云纹仿佛有着生命一般。我看着自己手中空白的衣服框架,拿起笔,小心翼翼地尝试在仿制的宋锦布料上勾勒图案。

笔尖触碰布料的瞬间,一种历史的厚重感油然而生。尽管我的画技并不娴熟,但在不断尝试下,一个简单花卉图案逐渐在布料上显现出来。每一笔下去,都像是在与千年的织造工艺对话,感受着古人匠心的传承。随着时间的推移,我逐渐掌握了绘画技巧,并与一位同学合作完成了一幅作品并提交上去。令人惊喜的是,我们居然获得了奖项!

此次活动让我深刻认识到,宋锦远非一块简单的布料,它是中华优秀传统文化中一颗璀璨的明珠,承载着丰富而悠久的历史记忆、独特的审美理念以及精湛绝伦的手工艺。

八(10)班 张墨琳
指导教师 江欢