岭南特色植物染整服饰设计与衍生品开发

张睿琳，古丽珠，黄晓玲，陈柔杏，陈玉婷
（广东白云学院 国际时尚设计学院，广东 广州 510900）

摘要：岭南地区拥有丰富的植物资源和悠久的染整技艺，探讨该地区植物染整服饰设计及其衍生品开发的重要性与实践路径，具有重要的现实意义。研究概述了岭南特色植物染料的种类、特性及提取工艺，提出以文化传承、艺术创新与市场导向为核心的优化策略。通过案例分析，展示了相关设计的特点与市场反响，剖析市场需求和成功案例，凸显岭南文化在设计与品牌建设中的核心作用。在此基础上，总结研究发现并对未来发展趋势作出展望，以期为岭南植物染整服饰的文化保护与创新发展提供参考。

关键词：岭南植物染整；服饰设计；衍生品开发；文化传承
中图分类号：TS 941.2　　**文献标志码**：A

Design and derivative development of Lingnan plant dyeing and finishing clothing

Zhang Ruilin, *Gu Lizhu*, *Huang Xiaoling*, *Chen Rouxing*, *Chen Yuting*
(College of international Fashion Design, Guangdong Baiyun University, Guangzhou 510900, Guangdong, China)

Abstract: The Lingnan region boasts abundant plant resources and a long history of dyeing and finishing techniques. Exploring the significance and practical approaches of plant dyeing and finishing clothing design and the development of its derivative products in this region holds significant practical value. This study provides an overview of the types, characteristics, and extraction processes of characteristic Lingnan plant dyes, and proposes optimization strategies centered on cultural inheritance, artistic innovation and market orientation. Through case analysis, the characteristics of the relevant design and the market responses are demonstrated, and the market demands and successful cases are analyzed, the central role of Lingnan culture in design and brand development is highlighted. Based on this, the study summarizes key findings and outlines future trends, in order to provide references for the cultural preservation and innovative development of Lingnan plant-dyed clothing.

Key words: Lingnan plant dyeing and finishing; clothing design; derivative development; cultural heritage

岭南地区以其得天独厚的自然条件与深厚的文化底蕴，孕育了独特的植物染整技艺[1]。本研究旨在探索这一传统技艺在现代社会的应用与发展路径，分析其文化价值、艺术审美及市场潜力，揭示其对非物质文化遗产保护、地方经济发展和文化创新的重要意义。通过文献综述、市场调研和案例分析等方法，系统梳理岭南特色植物染料的种类与特性，探讨服饰设计的原则与流程，并提出衍生品开发策略，以期为岭南植物染整服饰的传承与创新提供科学依据和实践指导。

基金项目：大学生创新训练项目(S202410822024)
收稿日期：2024-08-05
作者简介：张睿琳，女，2003年生，本科，主要研究方向为传统工艺与可持续时尚设计，3532458977@qq.com
通信作者：古丽珠，女，1995年生，硕士，讲师，主要研究方向为传统工艺与可持续时尚设计，871630462@qq.com

1 研究背景与意义

1.1 研究背景

得益于独特的地理位置和气候条件，岭南地区蕴藏着丰富的植物资源。这些植物不仅为当地居民提供生产生活所需，更在传统染整技艺中扮演着重要角色。历史上，岭南人民利用提取自板蓝、榕树根、藏红花等植物的染料，创造出色彩斑斓、质地优良的纺织品[2]。传统植物染整技艺不仅体现了岭南人民的智慧和创造力，也成为岭南文化的重要组成部分。随着现代化进程的加快，这些传统技艺正面临着传承和发展的挑战。为有效保护与传承这些非物质文化遗产，需采取多元路径，涉及加强教育普及、推广传统工艺、开发与现代生活相融合的新产品等，以确保岭南染整技艺能够适应现代社会需求，实现活态传承。同时，这一传承实践亦有助于促进地方经济发展和文化创新，为岭南地区的可持续发展贡献力量[3]。

1.2 研究意义

岭南植物染整服饰不仅具有深厚的文化底蕴，亦展现出独特的艺术与审美价值。色彩的和谐自然、图案的传统意蕴，以及与养生功能的有机结合，使这类服饰在市场中产生独特的吸引力[4]。岭南特色植物染整服饰设计与衍生品开发的研究，对于保护和传承非物质文化遗产、推动地方经济可持续发展、促进文化创新具有重要意义。本文通过深入挖掘岭南植物染料的种类与特性，优化染料提取与制备工艺，为服饰设计提供更为多样化的材料选择，同时为衍生品开发提供创新思路，进而满足市场对个性化、文化性产品的需求。

2 岭南特色植物染料的种类与特性

2.1 主要植物染料种类

得益于独特的自然条件，岭南地区蕴藏着众多可用于染整工艺的植物。其中，板蓝以其深邃的蓝色著称，且染色效果持久；其所含靛蓝素在赋予织物美观色泽的同时，兼具抗菌消炎的附加功效。榕树根则以其温和的色泽，成为制作自然风格纺织品的理想选择，其根部所含的天然色素赋予织物淡雅之美。藏红花作为珍贵的香料与天然色素来源，不仅色泽金黄鲜艳，还具有活血化瘀、调节内分泌等药用功效。这些植物染料的天然属性，不仅丰富了岭南染整工艺的色彩谱系，亦因其养生功能而受到现代消费者的青睐。

2.2 染料提取与制备工艺

岭南植物染料的提取与制备工艺融合了传统手工艺与现代技术，形成了一套独特的工艺体系。传统提取方法如浸泡、煮沸和发酵，与现代技术如超声波辅助提取和酶解相结合，能够有效提升染料提取效率和色素纯度。植物染料制备工艺涵盖色素的浓缩、净化和稳定化处理，以确保染料的质量和适用性，通过化学改性，可有效增强染料与纤维的结合力和耐洗性。整个染料提取与制备过程中，采用严格的质量控制措施，确保了从原料筛选到最终产品质量评估的稳定性和一致性。现代提取技术虽显著提高了色素的提取率和纯度，但在优化策略中仍需综合考虑成本与环境影响，通过选择适宜的提取条件、采用环保溶剂及优化工艺流程，实现高效且环保的染料生产[5]。

3 岭南特色植物染整服饰设计

3.1 设计原则与理念

岭南特色植物染整服饰设计遵循文化传承、艺术创新和市场导向三大原则。设计过程中，既要尊重并汲取岭南地区的传统文化元素，确保服饰能够反映地域特色，又需在传统基础上进行创新，将现代设计理念融入其中，形成独特的艺术风格。此外，需结合市场需求和消费者偏好，设计出兼具文化特质与市场适应性的服饰产品。设计理念的核心在于将岭南文化独特性与现代审美有机结合，实现传统与现代的和谐统一，从而顺应现代消费者的审美诉求。

3.2 设计方法与流程

岭南特色植物染整服饰的设计流程始于市场调研，即对目标市场需求与消费者偏好进行深入分析。基于调研结果，设计师确定设计主题和风格，进而绘制草图以呈现初步设计构想；在面料选择环节，挑选适合岭南植物染料的织物，以确保染色效果优良；图案设计方面，融入具有岭南特色的文化元素，以凸显地域特征。随后，进行打版制作时，根据设计草图和面料特性制作样衣。整个设计过程中，特别强调岭南植物染料的运用，以及手工染色、刺绣等传统染整技艺的融入，以增强服饰的文化价值和艺术表现力，最终制备出兼具岭南特色与现代审美的植物染整服饰。

3.3 案例分析

在岭南地区，传统与现代的融合孕育了独具特色的服饰文化。其中，“墩头蓝”服饰以其独特的蓝色而闻名[6]，如图1所示。这种蓝色提取自板蓝，经

过传统手工染色工艺处理，能够赋予服饰深邃而持久的色彩。在设计特点上，该服饰系列融入岭南地区的文化元素，如使用岭南特有的图案和符号，展现出浓郁的地域特色。在工艺流程方面，从选材、染色到剪裁、缝制，每一环节均严格遵循传统工艺流程，以确保服饰的品质和独特性。在现代市场中，“墩头蓝”服饰通过融合现代设计理念和营销策略，成功吸引追求个性化与文化价值的消费群体，成为展现岭南文化魅力的时尚载体。

图 1　“墩头蓝”服饰系列
Fig. 1　“Duntou Blue” apparel accessory series

通过对岭南独特服饰文化的深入理解，可以更具体地把握岭南特色植物染整服饰的设计实践，以及其在传承传统文化的同时，满足现代消费者需求的实现路径。这种传统与现代相结合的设计理念，不仅使岭南特色植物染整服饰在当代社会焕发新生，也为传统文化的传承与发展提供了新思路和新路径。

4　岭南特色植物染整服饰衍生品开发

4.1　衍生品类型与市场需求

岭南特色植物染整服饰衍生品的开发，涉及家居用品、文化礼品、旅游纪念品等多个领域。这些衍生品不仅承袭了岭南植物染整工艺的精髓，亦通过创新设计回应了现代消费者对个性化、文化性产品的需求。例如，家居用品中的桌布、抱枕等，通过运用岭南植物染料的天然色彩与工艺，为家居空间注入传统意蕴[7]。文化礼品如手工染制的围巾、钱包等，以其独特的文化特色和艺术价值，成为传递情意的理想载体。旅游纪念品则通过结合地方特色与实用功能，如印有特色图案的 T 恤、环保袋等，为游客提供具有纪念意义的文化消费品。

市场需求调研显示，消费者对具有地域文化特色的产品表现出更高的关注度和购买意愿。因此，衍生品开发应聚焦于岭南文化内涵的深度挖掘与表达，同时注重产品的实用性和创新性，以满足不同消费群体的多元需求。

4.2　衍生品开发策略

衍生品的开发应综合考虑产品设计、品牌建设和营销推广三个方面。产品设计方面，需深入挖掘岭南文化元素，将传统染整技艺与现代审美相结合，创造出具有传统意蕴且与现代生活方式适配的产品[8]。品牌建设方面，通过塑造独特的品牌形象，传递岭南文化的价值理念，增强消费者对品牌的认知度和忠诚度。营销推广方面，需依托多渠道、多平台展开，包括线上社交媒体推广、线下体验活动等，以提高产品的市场知名度和影响力。

需要特别指出的是，岭南文化的融入是获取差异化竞争优势的关键所在。将岭南文化的独特性融入产品设计和品牌叙事，能够赋予衍生品独特的文化标识，从而使其在市场竞争中形成差异化优势。

4.3　案例分析

香云纱衍生品与沉香茶作为成熟的岭南特色植物染服饰衍生品典型案例，具备重要的参考价值。香云纱衍生品由薯莨植物染古法工艺制成。设计者

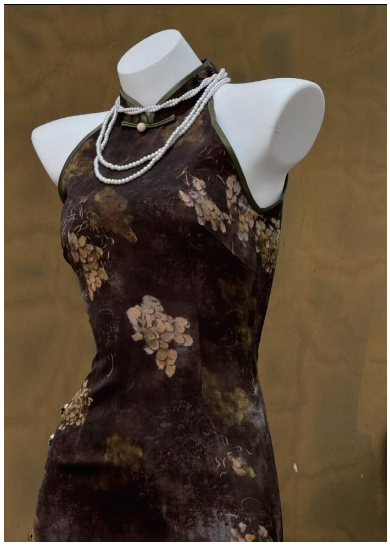

图 2　香云纱衍生品
Fig. 2　Gambiered canton gauze derivatives

利用香云纱面料轻薄透气、柔软舒适的性能，结合岭南植物染料的自然色彩，开发服饰、家居布艺等多元品类；同时融入岭南地域文化元素优化外观，实现实用性与文化内涵的统一，使产品获得市场广泛认可。沉香茶简（图3）深度结合岭南沉香文化与本土民俗，打破纺织面料品类局限，将植物染自然色彩肌理运用于文创产品包装设计中，开辟了植物染文化跨界开发的方向。通过分析这些成功案例的开发过程、市场反响和经济效益，可以总结出可行的开发策略与运营模式，为其他岭南植物染衍生品的创新研发提供借鉴与参考。

图3 沉香茶简

Fig. 3 Agarwood tea canister

5 结束语

岭南地区以其丰富的植物染料资源，如色泽独特且具有养生功能的板蓝、榕树根、藏红花等，为服饰设计提供了丰富的色彩基础。在设计方面，岭南特色植物染整服饰融合了文化传承、艺术创新和市场导向，将现代审美与岭南文化的独特性相结合，创造出兼具传统意蕴与现代感的服饰作品。衍生品开发策略强调产品设计的创新性、品牌建设的独特性及营销推广的多元化，同时将岭南文化融入其中，构建差异化的竞争优势。此外，技艺传承与创新是推动岭南特色植物染整服饰发展的关键，现代科技与传统工艺的结合为传统技艺注入了新的活力，确保了岭南植物染整技艺的持续发展和创新。

岭南特色植物染整服饰设计与衍生品的开发充满潜力。通过技术融合，能在保留传统工艺精髓的同时，提升生产效率和产品质量。在市场拓展方面，可通过多样化的产品满足不同消费者需求，增强其在国际舞台上的影响力。深化对岭南文化的理解，将丰富的文化价值融入产品，可提升产品吸引力。可持续发展的实践，如使用环保材料，有助于推动行业的绿色转型。未来研究将聚焦于消费者行为，促进跨文化交流，并探索面料材质方面的创新应用，以增强产品的市场竞争力和文化价值。

参 考 文 献

[1] 林雅斯，杨露. 岭南历代农产研究与农业文化遗产保护："岭南农业文化遗产学术研讨会"综述[J]. 古今农业，2018(1)：115-118.

[2] 杨旭，李静. 传统植物染在品牌服装设计中的创新应用研究[J]. 辽宁丝绸，2024(1)：20-22.

[3] 吴越齐. 体验、传习、解构、创新：基于岭南文化的植物染色工艺教学实践[J]. 装饰，2019(7)：120-123.

[4] 李罗娉，黎丹，韩小莹. 岭南植物染在文创产品中的创新运用[J]. 时尚设计与工程，2022(2)：48-50.

[5] 李罗娉. "渔歌唱晚"系列岭南植物染丝绸服装设计作品[J]. 丝绸，2022，59(5)：165.

[6] 肖劲蓉，曾春雷. 粤东墩头蓝服饰现状及文化特质[J]. 丝网印刷，2022(14)：1-5.

[7] 郎大霖，曾发茂，武玥，等. 基于地域文化的文化创意产品设计研究[J]. 文化产业，2023(1)：133-136.

[8] 梁娟，黄坤. 香云纱非遗文化外宣英译现状研究[J]. 文化产业，2023(11)：141-143.

[9] 何晓丽，牛加明. 香云纱在现代包装设计中的应用研究[J]. 美与时代(上旬刊)，2017(9)：99-101.

[10] 吴其泽，陆昱洁. 传统染整工艺的现代创新和应用：以岭南传统手工艺香云纱为例[J]. 纺织报告，2023，42(9)：53-55.

把论文写在祖国大地上