云肩艺术在现代女装中的创新应用

张中启
（泰山学院 艺术学院，山东 泰安 271021）

摘要：以云肩为研究对象，首先，从一片式、层叠式、连缀式、混合式四个方面梳理了云肩的基本造型结构特征。其次，从植物纹样、动物纹样、几何纹样、文字纹样、人物纹样、组合纹样六个方面探讨了云肩的纹样种类。再次，聚焦平针绣、套针绣、打籽绣、盘金绣四类典型针法，剖析云肩的刺绣工艺。最后，从结构、材料、纹样、造型四个创新方面，论述了云肩艺术在现代女装中的创新设计路径。研究可为现代女装创新研发提供一定的实践参考。

关键词：云肩艺术；刺绣；纹样；现代女装；创新应用
中图分类号：TS 941.12　　**文献标志码：**A

Innovative application of cloud shoulder art in modern women's wear

Zhang Zhongqi
(School of Arts, Taishan University, Tai'an 271021, Shandong, China)

Abstract: Taking the cloud shoulder as the research object, firstly, the basic structure characteristics of the cloud shoulder were summarized from four aspects: one-piece style, layered style, linked style and mixed style. Secondly, the types of patterns of the cloud shoulder were discussed from six aspects: plant patterns, animal patterns, geometric patterns, character patterns, figure pattern, and combined patterns. Thirdly, the embroidery process of the cloud shoulder was studied from four aspects: plain stitch embroidery, loop stitch embroidery, seed stitch embroidery and gold thread embroidery. Finally, the innovative application of the cloud shoulder art in modern women's wear was discussed from four aspects: structural innovation, material innovation, pattern innovation and design innovation. The study can provide certain practial references for the innovative development of modern women's wear.

Key words: cloud shoulder art; embroidery; pattern; modern women's wear; innovative application

云肩，又称披肩、披子、肩披、搭肩，其雏形可追溯至秦汉、魏晋时期，盛行于明清至民国时期[1]，是我国古代女性常用的兼具装饰和礼仪功能的服饰品[2]。作为披覆在肩部周围的衣饰[3]，云肩不仅体现出独特的文化内涵与审美意义[1]，还具有极高的艺术价值和文化价值。云肩是中华服饰文化中独具特色的历史产物和工艺瑰宝[4]，其色彩搭配合理，绣工精美，图案题材丰富，在民间服饰文化中占有重要地位，具有较高的学术研究价值。随着“中国风”的流行，国内外许多著名服装设计师将云肩元素运用到现代旗袍设计中，既塑造出富有东方文化内涵的设计风格，同时也推动了云肩艺术的传承和创新发展，实现了中华传统美学与当代审美需求的有效融合。

1　云肩基本结构

云肩是我国传统服饰文化的重要组成部分，凝结着劳动人民的智慧和匠心，展现出中华民族高超

基金项目：2024年度山东省文化艺术科学重点课题(L2024Z0100197)；2024年度泰安市社会科学一般课题(24YB028)；2022年度泰安市哲学社会科学规划研究项目(2022skx170)
收稿日期：2025-08-10
作者简介：张中启，男，1971年生，硕士，副教授，研究方向为服饰文化与数字化服装工程技术，zhongqi_0225@163.com

的服饰工艺水平和创造力。云肩以人体颈部为中心，按照中心对称或四周对称造型[5]，采用平面与立体相结合的设计方法。按造型结构划分，云肩可分为一片式、层叠式、连缀式、混合式四种。

1.1 一片式云肩

一片式云肩的制作方法是先将一块布料平铺在桌面上，按照预先设计的云肩的形状裁剪外形轮廓，再以布料垂直对称的“十”字形几何中心为中心，裁剪出一个圆形洞作为领窝，最后将前中位置剪开作为开口，典型的一片式云肩如图1所示。一片式云肩简洁轻便，垂直对称。其裁片均衡呈现，体现出“方圆有形，天人合一”的传统民俗观念。一片式云肩是最简洁的云肩形式，按外轮廓形状又可分为圆形、方形、四合如意形等。

图1 一片式云肩

Fig. 1 One-piece cloud shoulder

（图片来源：江南大学民间服饰博物馆）

1.2 层叠式云肩

层叠式云肩的应用较为广泛，是在一片式云肩的基础上，将2个或2个以上的一片式云肩，按照一定比例缩放并规律有序叠加而形成的复合式云肩，其典型样式如图2所示。层叠式云肩上的造型元素通常形状相同，大小各异，叠加层数多为2～4，各层分别采用不同颜色和图案题材，层与层之间错落有致，富有节奏感，体现出和谐韵律美，视觉效果突出。

1.3 连缀式云肩

连缀式云肩也是常见的云肩形式，其采用共用图形方法，将整体云肩分解成若干形状各异的云肩小绣片，再用布料、珠链、丝线将各小绣片连接拼合成一个整体，形成连缀效果，如图3所示。连缀式云肩通常以颈部为中心，呈向外放射状排列，小绣片相互连接，组成四组、六组或八组大绣片，不同的小绣片大小穿插、长短错落、色彩呼应，于“统一中见节奏，节奏中显和谐”，符合形式美法则，给人以精巧灵动之美。

图2 层叠式云肩

Fig. 2 Layered cloud shoulder

（图片来源：江南大学民间服饰博物馆）

图3 连缀式云肩

Fig. 3 Linked cloud shoulder

（图片来源：杭州丝绸博物馆）

1.4 混合式云肩

混合式云肩是将一片式、层叠式、连缀式3种结构形式混合搭配而成的一种新型云肩结构形式，如图4所示。相较于其他3种形制的云肩，混合式云肩形态结构丰富，色彩艳丽，层次分明，灵动优雅，工艺精妙，体现出中国古代劳动人民高超的手工技艺和独到的审美情趣。

2 云肩纹样分类

云肩纹样源于自然，是将花鸟鱼虫、山川河流、飞禽走兽、神话传说及各类吉祥符号通过解构、变形、再设计等手法，以单个纹样或组合纹样等形态呈现在云肩上。云肩纹样种类繁多，大致可分为植物纹样、动物纹样、几何纹样、文字纹样、人物纹样5类，其中植物纹样、动物纹样、几何纹样的应用最广泛，文字纹样与人物纹样的应用则相对较少。

2.1 植物纹样

云肩上的植物纹样是对自然界中花卉和蔬果进

图 4　混合式云肩
Fig. 4　Mixed cloud shoulder
（图片来源：江南大学民间服饰博物馆）

行抽象、夸张、变形处理后形成的刺绣纹样造型，寄托着人民对美好生活的向往，如图 5 所示。植物纹样是云肩中运用最广泛的装饰纹样，不同的植物纹样各有其吉祥寓意，如牡丹纹寓意雍容华贵，梅花纹寓意雅致高洁，葫芦纹寓意长寿富贵，石榴纹寓意多子多福多寿。

图 5　植物纹样云肩
Fig. 5　Plant pattern cloud shoulder
（图片来源：江南大学民间服饰博物馆）

2.2　动物纹样

云肩上的动物纹样主要取材于家禽、野生动物及神话动物，经拟人化加工而成，借助动物造型变形及其名称谐音，寄托美好愿望与憧憬[6]，如图 6 所示。不同动物纹样各有其祈福寓意，如鹿纹象征富裕、健康长寿、财源滚滚，蝙蝠纹象征爱情美满、多福多寿、子孙绵延，凤纹象征吉祥如意，鱼纹象征生活富足，麒麟纹象征慈祥与美好，蝴蝶纹象征百年好合。

2.3　人物纹样

云肩人物纹样取材于民间故事和日常生活，大致可分为戏曲、历史典故、生活场景、神话场景人物

图 6　动物纹样云肩
Fig. 6　Animal pattern cloud shoulder
（图片来源：江南大学民间服饰博物馆）

4 类，如图 7 所示。戏曲人物类纹样可演绎美妙的爱情故事，历史典故人物类纹样可传达百善孝为先等传统美德，生活场景人物类纹样寄托着人们对阖家欢乐、生活美满的期许，神话传说人物类纹样则承载着人们对美好生活的祈愿[7]。

图 7　人物纹样云肩
Fig. 7　Figure pattern cloud shoulder
（图片来源：江南大学民间服饰博物馆）

2.4　几何纹样

几何纹样是云肩上应用范围最广的纹样，其是将方形、圆形、三角形、菱形及其他多边形等规律性图形，通过重叠交错的处理手法，重构成遵循对称均匀、对比变化、和谐统一美学原则的几何纹样[8]，如图 8 所示。云肩上的几何纹样按外观形状可分为回纹、如意纹、云纹等。不同几何纹样各有其寓意，如回纹寓意富贵连绵，如意纹寓意称心如意，云纹寓意高升吉祥。

2.5　文字纹样

文字纹样是云肩上一种特殊的装饰纹样，兼具装饰性和文化意蕴。云肩上的文字纹样，主要是将“长命富贵”“寿比南山”“福如东海”“金玉满堂”“百子千孙”等文字穿插于花卉之中，表达人们对富贵、

图 8 几何纹样云肩

Fig. 8 Geometric pattern cloud shoulder

（图片来源：江南大学民间服饰博物馆）

安康、幸福、美满等美好愿望的期盼，如图 9 所示。

图 9 文字纹样云肩

Fig. 9 Character pattern cloud shoulder

（图片来源：杭州丝绸博物馆）

2.6 组合纹样

云肩上的组合纹样常利用谐音、比拟等手法，将植物、动物、人物、几何、文字等纹样中的两种或多种，按特定设计意图融合于云肩整体纹样设计之中。组合纹样能够同时传达喜庆、吉祥、祝福及对美好向往的多重意愿，如桃与牡丹组合寓意富贵长寿，桃与蝙蝠组合寓意多福多寿，喜鹊与梅花组合寓意喜上眉梢，凤凰与牡丹组合寓意幸福美好，鹿与蝙蝠组合寓意福禄双全，石榴与蝙蝠组合寓意多子多福，莲花与鹭鸶组合寓意前途无限。

3 云肩刺绣工艺

刺绣，古称针绣，是用绣针引丝线在织物上绣制花纹图案的一种传统技艺。刺绣与云肩结合，不仅使云肩纹样造型丰富，色彩华美，更彰显出中华女性的聪慧和灵巧，赋予云肩更加浓郁的艺术内涵与文化气息。刺绣工艺作为云肩制作中的重要传统手工技艺，其工艺复杂，针法多样，常见的有平针绣、套针绣、打籽绣、盘金绣四种。

3.1 平针绣

平针绣，又称“直针”“齐针”，是绣制云肩最基本的刺绣针法，主要用于呈现植物花卉、动物、人物等纹样。平针绣的绣法是每针的起落点均在纹样边缘，绣线平直排列，不重叠，不漏地，色块整齐，表面平整，纹样整体均匀流畅。在纹样重叠或连接之处，通过留出一线绣地形成“水路”，水路须整齐、均匀、流畅，以使纹样纹理清晰，同时增强装饰效果，如图 10 所示。

图 10 平针绣云肩

Fig. 10 Plain stitch embroidery cloud shoulder

（图片来源：江南大学民间服饰博物馆）

3.2 套针绣

套针绣又分为单套、双套两种针法，是绣制云肩最常用的刺绣针法，常用于绣制花卉、禽鸟、走兽等纹样。单套针绣丝线较粗，针脚偏长，针迹外漏，晕色效果欠佳，丝理不够圆顺；双套针绣丝线较细，针脚偏短，针迹不外漏，晕色效果良好，丝理圆顺。云肩中的套针绣针针相嵌，线条高低参差排列，分层刺绣，层层相叠，每层色彩之间呈现渐变效果，外观富有节奏美感，如图 11 所示。

图 11 套针绣云肩

Fig. 11 Loop stitch embroidery cloud shoulder

（图片来源：上海博物馆）

3.3 打籽绣

打籽绣，又称“环籽绣”“结子绣”，是绣制云肩时

较为独特的一种刺绣针法，常用于绣制花心或花蕊柱头。打籽绣是自下而上起针穿出绣面后，将线绕针 1 圈，再于距起针 1 根或 2 根丝线处落针，收紧线圈形成颗粒状，连续制作，可在织物表面形成平整细致、秩序紧凑、轮廓清晰、饱满圆润的立体颗粒状纹样，且不漏绣地，如图 12 所示。

图 12　打籽绣云肩
Fig. 12　Seed stitch embroidery cloud shoulder
（图片来源：江南大学民间服饰博物馆）

3.4　盘金绣

盘金绣，又称“平金绣”，是先将金、银线按纹样造型在绣地上盘旋曲转，再用色线钉缝固定，如图 13 所示。盘金绣是中国传统刺绣的代表性针法，其技法繁复，尤其适合绣制夸张简洁、图形平展、装饰性强且艳丽夺目的纹样。

图 13　盘金绣云肩
Fig. 13　Gold thread embroidery cloud shoulder
（图片来源：江南大学民间服饰博物馆）

4　云肩艺术在现代女装中的创新应用实例

4.1　云肩结构在现代女装中创新应用

云肩结构多样，内部多以曲线分割为主，外轮廓边缘造型独特。设计师可以通过优化云肩线条结构，将其转化为现代女装设计中的造型符号，并借助分割、省道等裁剪手法对云肩结构进行创新设计。图 14 所示女装将云肩艺术与分割技术相结合，使云肩结构更贴合人体肩部造型，赋予传统元素现代流行活力，提升了现代女装的时尚感和装饰性，为云肩在现代女装中的创新应用提供了有效途径。

图 14　结构创新
Fig. 14　Structural innovation
（图片来源：木棉道）

4.2　云肩制作工艺及材料在现代女装中的创新应用

传统云肩制作涉及绣、绘、镶、补、贴、钉、嵌等多种工艺，工序繁复，耗时耗力，制作周期长，对制作者的技艺水平要求较高。现代云肩制作中，可以采取针织提花、数码印花、涂料印花、平纹印花、现代珠绣、激光切割、抽纱、压花等技术，选用蕾丝、羊毛、欧根纱等面料材质，辅以珍珠、流苏、烫钻等装饰元素

图 15　材料创新
Fig. 15　Material innovation
（图片来源：诗迦努）

进行创新设计。图15所示女装云肩采用镂空花纹蕾丝面料，配以珍珠流苏点缀，飘逸灵动，视觉效果丰富，东方意韵浓厚，充分展现了女性的温婉典雅，能够很好地满足现代女性的审美需求。

4.3 云肩纹样在现代女装中的创新应用

随着时代发展和国际化交流的深入，设计师需对云肩的特定纹样结构进行剖析和重组，融入现代元素，在保持云肩纹样形式美的基础上，设计符合当代审美需求的云肩纹样。图16所示女装先提取云肩如意纹符号，结合现代审美需求，对云肩纹样进行创新设计，再采用聚散式构图，将创新后的云肩纹样大面积运用于现代女装的肩领区域。这一设计应用不仅贴合现代年轻人的审美潮流，打破常规云肩布局的视觉形象，还能巧妙地运用传统元素，为消费者带来新颖独特的视觉体验。

图16 纹样创新

Fig. 16 Pattern innovation

（图片来源：藤薰高级定制）

4.4 云肩造型在现代女装中的创新应用

传统云肩多为披附在服装外层的装饰性服饰品，装饰元素较多，造型较为挺括，难以充分展现现代女性自身的审美取向与价值追求。因此，设计师可对传统云肩造型进行简要概括，删去冗余的装饰元素，选择性地保留边缘轮廓，对传统造型元素进行大胆创新，通过优化视觉效果，设计出符合当代审美需求的云肩造型。图17所示女装采用简要概括和抽象变形的构造手法，提取云肩廓形，在领口处运用褶裥和珠片设计，使肩部造型夸张而富有张力，重现复古韵味，同时强化肩部立体感，为服装整体增添时尚气息。

图17 造型创新

Fig. 17 Design innovation

（图片来源：Carolina Herrera resort 2022）

5 结束语

云肩作为中华传统文化的重要组成部分，是中国传统服饰的艺术瑰宝，凝聚了一代代先辈的汗水与智慧。随着时代变迁和生活方式的转变，人们对服饰的美观性和文化性要求日益提高，传统云肩艺术已很难直接融入现代生活。设计师需将传统云肩艺术与现代女装相融合，进行创新设计，使作品既具有中国传统服饰文化的独特魅力，又能满足现代审美和消费者需求，从而更好地传承与发展中华优秀传统服饰文化。

参 考 文 献

[1] 施建平，王萱. 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.

[2] 杨明. 徽州云肩艺术的传承与创新[J]. 西昌学院学报(自然科学版)，2021，35(2)：49-52.

[3] 虞黛筠，谢霜. 传统云肩元素在现代时尚女包设计中的应用[J]. 皮革科学与工程，2022，32(5)：80-84.

[4] 张芳. 简析云肩在服装装饰中的视觉重构[J]. 四川戏剧，2017(5)：161-164.

[5] 曲彤. 简析云肩服饰及其再设计[J]. 西部皮革，2022，44(24)：89-91.

[6] 许仲林. 云肩的艺术特征及其应用研究[J]. 盐城工学院学报(社会科学版)，2022，35(4)：77-80.

[7] 杨雨瞳. 云肩元素在现代女装设计中的应用研究[D]. 武汉：武汉纺织大学，2020.

[8] 刘昱欣，万佳月，王穆峣，等. 清代传统服饰云肩形制结构特点及纹样研究[J]. 西部皮革，2024，46(6)：115-121.