

符号解码与文化转译：宋代儿童服饰在现代童装设计中的基因重构研究

蒋硕

中国传媒大学，北京，100024；

摘要：本研究以“符号解码”与“文化转译”为理论视角，聚焦宋代儿童服饰的文化基因，探讨其在现代童装设计中的创造性转化与创新性发展路径。通过对宋代婴戏图、墓葬出土服饰及文献资料的系统梳理，提取其形制、纹样、色彩与穿戴方式中的核心文化符号，并解析其背后的社会观念、审美意趣与伦理内涵。在此基础上，运用文化转译方法，将传统符号进行解构、抽象、重组与再语境化，提出“基因重构”的设计策略。研究旨在突破传统服饰元素的表层挪用，实现从“形似”到“神承”的深层转化，为现代童装注入深厚的文化意蕴与东方美学精神，推动中国风格童装的设计创新与文化表达，助力传统文化在当代生活中的活化传承。

关键词：宋代儿童服饰；现代童装设计；符号解码；文化转译；文化基因；设计创新

DOI：10.64216/3080-1516.25.08.071

引言

在全球化与文化多元并存的当代语境下，如何在现代设计中有效传承与创新民族文化，成为设计学领域的重要课题。童装作为儿童成长的重要物质载体，不仅具有实用功能，更是文化启蒙与身份认同的媒介。宋代是中国古代文化艺术的高峰时期，其社会崇尚文雅、内敛、精致的审美风尚，这一时代精神亦深刻体现在儿童服饰之中。宋代儿童服饰在形制上宽松舒适，纹样上多取吉祥寓意与自然生趣，色彩上追求淡雅和谐，整体呈现出一种“天真烂漫”与“礼教规训”并存的独特文化气质，蕴含着丰富的历史信息与美学价值。在现代童装设计中，如何超越对传统元素的表层借用，实现从“形似”到“神承”的深层转化，是当前面临的核心挑战。简单的图案复制或款式模仿难以真正传递文化的精髓，反而可能导致文化符号的误读与空心化。因此，亟需一种系统性的设计方法，能够深入解码传统服饰的文化基因，并通过当代设计语言进行创造性转译，使其在新的社会语境中焕发生命力。这一过程不仅是设计形式的创新，更是一场跨越时空的文化对话，关乎传统如何在现代生活中被理解、重构与延续。

1 文献综述

1.1 符号解码与文化转译理论

符号解码与文化转译理论为传统服饰文化的现代设计转化提供了核心方法论支撑。符号解码源自符号学理论，强调将宋代儿童服饰视为一个承载多重意义的文化符号系统，通过对服装的形制、纹样、色彩、材质及

穿戴方式等形式要素进行深入剖析，揭示其背后所蕴含的社会伦理、审美观念与吉祥寓意。例如，交领右衽体现礼制规范，莲花童子纹样象征“连生贵子”，淡雅配色反映宋人尚简的美学追求，这些都需通过解码实现从表层形式到深层文化的理解。文化转译则是在解码基础上的创造性重构过程，指将提取出的文化基因置于当代设计语境中，运用抽象、提炼、融合与再设计等手法，将其转化为符合现代童装功能需求、审美取向与生产工艺的新形态。它强调不拘泥于古制外形，而是传承其精神内核，实现从“形似”到“神承”的跨越。在现代童装设计中，文化转译使传统元素摆脱符号化挪用，真正融入当代生活，既延续文化记忆，又赋予设计以时代生命力，是实现传统文化创造性转化与创新性发展的重要途径。

1.2 现代童装设计发展趋势

当前现代童装设计呈现出功能化、个性化、可持续与文化融合的综合发展趋势。在消费升级与育儿理念进步的推动下，童装不再仅满足基本穿着需求，更强调舒适性、安全性和功能性，如采用环保有机面料、注重人体工学剪裁、融入抗菌防过敏技术等，体现了对儿童身心健康的深度关怀。同时，家长对审美表达与个性彰显的需求日益增强，推动童装风格多元化发展，从简约北欧风到国潮复古风，市场细分日趋明显。可持续设计理念也逐渐深入人心，品牌开始关注材料循环利用、生产过程低碳化及产品耐用性，倡导绿色消费。尤为显著的是，文化认同感成为影响消费选择的重要因素，具有民族特色和文化内涵的设计备受青睐，“新中式”风格兴

起,传统元素被重新挖掘与演绎。然而,部分设计仍停留在纹样复制或符号堆砌层面,缺乏对文化精神的深层理解与创新转化。因此,如何将传统文化基因有机融入现代设计语言,在尊重儿童本位的基础上实现美学与文化的统一,成为高端童装设计的重要方向。这为宋代儿童服饰所蕴含的雅致美学与人文精神通过符号解码与文化转译实现创造性重构提供了现实语境与发展空间。

2 宋代儿童服饰的符号解码

2.1 符号学基本理论

符号学作为研究符号系统及其意义生成机制的学科,为解读宋代儿童服饰的文化内涵提供了坚实的理论基础。根据索绪尔和皮尔斯等学者的观点,符号由“能指”(形式)与“所指”(概念)构成,其意义并非固有,而是在特定文化语境中被赋予和建构的。在服饰领域,每一件衣物、纹样、色彩或配饰都可视为一个独立或复合的符号,共同构成一套复杂的视觉语言系统。宋代儿童服饰中的交领右衽、宽袖短衣、肚兜佩饰等形制,以及莲花、麒麟、博古纹等装饰图案,皆为具体的“能指”,它们指向深层的“所指”——如礼制规范、吉祥寓意、家族期望与时代审美。例如,婴戏图中常见的“莲生贵子”纹样,以“莲”谐音“连”,通过符号隐喻表达对子嗣绵延的祈愿;素雅的青绿与米白配色,则映射出宋代崇尚自然、内敛含蓄的文人美学。运用符号学理论对这些元素进行解码,有助于超越表象,揭示服饰背后的社会结构、伦理观念与文化心理。这一分析过程是实现文化转译的前提,唯有准确理解传统符号的意义生成逻辑,才能在现代童装设计中对其进行创造性重构,使历史文脉以契合当代语境的方式得以延续与再生。

2.2 宋代儿童服饰中的符号解读

宋代儿童服饰作为特定历史语境下的文化产物,蕴含着丰富的符号意义,其形制、纹样、色彩与穿戴方式共同构成了一套多层次的视觉符号系统。从形制上看,儿童多穿着交领右衽上衣配宽松长裤或背带裙,衣袖宽大,便于活动,既体现了“以人为本”的实用考量,也延续了汉服礼制的基本规范,是“礼”文化在日常穿着中的微观体现。在装饰纹样方面,婴戏图与出土实物中常见的莲花、石榴、麒麟、童子抱鱼等图案,均具有强烈的吉祥寓意:莲花象征纯洁与“莲生贵子”,石榴代表多子多福,麒麟寓意祥瑞降临,鱼则谐音“余”,寄托富足安康之愿,这些纹饰通过谐音、隐喻与象征手法,构建起一套祈福纳吉的意义网络。色彩运用上偏好淡雅柔和的色调,如青绿、月白、浅粉、藕荷等,摒弃浓艳,契合宋代整体崇尚素雅、内敛、自然的审美风尚,反映

出文人美学对民间生活的深远影响。此外,佩戴长命锁、香囊、玉佩等饰物,不仅是装饰,更承载着辟邪护佑、祈求长寿的民俗信仰。这些符号并非孤立存在,而是相互关联,共同传递着家族对孩童健康成长、品德养成与未来福祉的深切期许,是理解宋代社会育儿观念、伦理价值与审美取向的重要物质载体,为现代童装设计提供了深厚的文化基因库。

3 宋代儿童服饰文化转译与现代童装设计

3.1 文化转译理论

文化转译理论强调的并非对传统文化的简单复制或表层挪用,而是一种跨越时空、语境与媒介的创造性重构过程,其核心在于实现文化精神的“神似”而非形式的“形似”。在现代设计语境下,文化转译要求将传统服饰中蕴含的价值观念、审美意趣与象征意义,通过现代设计语言进行解构、提炼与再表达,使其适应当代社会的审美标准、功能需求与生产技术。对于宋代儿童服饰而言,其雅致、含蓄、自然的美学气质与注重礼仪、崇尚吉祥的文化内涵,构成了可被转译的核心基因。文化转译的过程包括对传统符号的抽象化处理,如将繁复的莲花纹样简化为几何线条;对色彩体系的现代化演绎,提取宋代青绿、月白等色调并融入当代流行色谱;对形制结构的创新应用,借鉴交领、宽袖等元素但结合人体工学进行比例调整,提升穿着舒适性与活动便利性。同时,转译还需考虑现代儿童的心理特征与生活方式,避免过度复古或成人化,确保设计既具文化辨识度,又符合儿童本位理念。通过文化转译,宋代服饰的文化基因得以在现代童装中实现创造性再生,使传统不再是静态的遗产,而是流动的、可被持续诠释与创新的活态资源,真正实现传统与现代的有机融合与价值共生。

3.2 宋代儿童服饰文化在现代童装设计中的转译

将宋代儿童服饰文化融入现代童装设计,需超越对传统元素的简单复制,通过系统性的文化转译实现深层重构。在形制上,可提取宋代典型的交领右衽、宽袖短衣、背带裤等结构特征,结合现代儿童人体工学进行比例优化与功能改良,如采用松紧腰设计、可调节肩带等方式提升穿着舒适性与活动自由度,既保留传统轮廓的视觉识别度,又满足当代实用需求。在纹样应用方面,应对莲纹、童子戏耍、博古图等典型图案进行抽象化、几何化或像素化处理,将其转化为适合数码印花或刺绣的现代装饰语言,避免生硬堆砌,注重构图的节奏感与留白意境,体现宋代美学中的“雅”与“简”。色彩体系可提炼宋代绘画中常见的青绿、月白、藕荷、浅褐等低饱和色调,构建柔和宁静的配色方案,契合现代极简

主义审美,同时传递东方温润内敛的气质。材质选择上,可结合环保有机棉、麻、丝等天然面料,呼应宋代崇尚自然的理念,并融入功能性科技面料以增强实用性。此外,可通过系列化设计讲述文化故事,如以“宋韵童趣”为主题,将婴戏图场景转化为童装图案叙事,增强文化代入感。这一转译过程强调精神传承与创新表达的统一,使宋代服饰的文化基因在现代设计中焕发新生。

4 宋代儿童服饰在现代童装设计中的基因重构

4.1 基因重构理论

基因重构理论借喻生物学中“基因”的核心性与可重组特性,指在文化传承与设计创新中,对传统文化元素进行深度提炼、解构与再创造的过程。它强调从传统服饰中提取最具代表性和生命力的“文化基因”——即那些承载着特定时代精神、审美范式与价值观念的核心要素,如宋代儿童服饰中的雅致形制、吉祥纹样、淡雅色彩与人文意趣,而非停留于表层符号的简单挪用。这些文化基因如同遗传密码,构成了传统美学的身份标识。基因重构的关键在于“解码—提炼—融合—再生”的动态过程:首先通过符号学方法解码其深层意义,继而剥离具体历史语境,抽象出形式规律与精神内核;随后将其与现代设计理念、材料工艺、功能需求及审美趋势相融合,在新的设计语境中进行结构重组与形态创新。例如,将宋代交领右衽的轮廓转化为不对称门襟设计,或将莲花纹样解构为点线面构成的装饰肌理,既保留文化识别度,又赋予现代视觉张力。这一过程不是复制,而是创造性转化,使传统基因在当代设计机体中获得新的表达方式与生命力。基因重构理论为传统与现代的对话提供了系统化路径,确保文化传承不流于形式,真正实现从“形似”到“神承”的跨越,推动现代童装设计在文化深度与时代性上实现双重突破。

4.2 宋代儿童服饰在现代童装设计中的应用

宋代儿童服饰在现代童装设计中的应用,应立足于文化基因的创造性转化,实现传统美学与当代生活的有机融合。在具体实践中,可从形制、纹样、色彩与整体风格四个维度进行创新性表达。形制上,借鉴宋代宽适自然的剪裁理念,采用宽松廓形、交叠门襟、灯笼袖等元素,结合现代立体剪裁技术,提升服装的舒适度与活动便利性,体现对儿童天性的尊重。纹样设计方面,提取莲花、童子、瑞兽、卷草等典型图案,通过抽象化、几何化或数字化处理,转化为适合数码印花、提花织造或刺绣的现代装饰语言,避免繁复堆砌,注重留白与节奏感,传递宋式雅韵。色彩运用上,构建以青绿、月白、浅褐、藕荷为主调的低饱和色系,营造清新淡雅的视觉

氛围,契合现代极简审美,同时呼应宋代绘画的设色特点。在风格塑造上,可推出“新宋风”主题系列,将婴戏图意境融入连衣裙、套装的设计叙事中,或通过配饰如小斗笠、布鞋、香囊等细节强化文化识别度。材料选择注重天然环保,如棉麻丝材质,体现自然质朴的生活哲学。此类应用不仅赋予童装独特的文化内涵与美学价值,更使宋代崇尚和谐、内敛、自然的审美精神在当代儿童着装中得以延续与新生,实现传统文化的活态传承。

5 结论

以符号解码与文化转译为理论框架,深入探讨宋代儿童服饰在现代童装设计中的基因重构路径,揭示了传统服饰文化实现创造性转化的内在逻辑与实践方法。宋代儿童服饰不仅是特定历史时期的穿着样式,更是一套蕴含礼制观念、吉祥如意与审美理想的符号系统,其宽适的形制、雅致的色彩、富含隐喻的纹样,共同构成了具有高度识别性的文化基因。通过符号学视角的解码,得以剥离表象,把握其“尚简崇雅”“寓教于饰”“天人和諧”的精神内核。在此基础上,文化转译与基因重构理论为传统元素的现代应用提供了系统方法,强调从“形似”走向“神承”,通过抽象、提炼、重组等设计手段,将传统基因融入当代审美语境与功能需求。实践表明,宋代服饰中的美学范式完全可以在现代童装中焕发新生,不仅提升设计的文化深度与艺术价值,也增强了儿童对本土文化的感知与认同。未来,应进一步推动传统服饰研究与现代设计的深度融合,使中华文化基因在日常穿着中实现可持续传承,为构建具有中国特色的现代童装设计体系提供有力支撑。

参考文献

- [1] 胡沛,陈晨,王子洋. 基于宋代儿童服饰文化基因图谱的当代童装创新设计[J]. 服装学报, 2025, 10(04): 347-357. DOI: 10. 20205/j. cnki. 2096-1928. 2025. 04. 010.
- [2] 孙晓旭. 北宋童装形制特征的迁与变——以苏汉臣婴戏题材画作为例[J]. 西部皮革, 2023, 45(06): 60-62. DOI: 10. 20143/j. 1671-1602. 2023. 06. 018.
- [3] 谭融. 宋代《婴戏图》中的儿童服饰形制研究[J]. 民艺, 2018, (S1): 27-34.
- [3] 赵诗琪. 宋代儿童服饰研究[D]. 北京服装学院, 2019. DOI: 10. 26932/d. cnki. gbjfc. 2019. 000151.
- [4] 李星. 现代儿童服饰设计中的文化元素融合创新应用研究[J]. 纺织报告, 2025, 44(02): 79-81.

作者简介: 蒋硕, 19870615, 女, 汉族, 湖北, 中国传媒大学, 博士在读, 讲师, 中国传统服饰文化。