

金陵惜花：基于 AR 互动技术的绒花创新设计

赖正琪 蒲骄子^(通讯作者)

(成都信息工程大学文化艺术学院 四川成都 610103)

摘要：南京绒花作为江苏省非物质文化遗产，融合精湛技艺与文化内涵。针对其静态展示的传播局限，本研究结合 AR 技术，探索数字化展示的创新方式。通过 Slide AR 与 Kivicube 平台，使绒花与《红楼梦》十二金钗花卉意象相结合，实现动态交互。研究表明，AR 技术能够有效提升非遗工艺的数字化传播力，推动传统文化现代转化。

关键词：南京绒花；金陵十二钗；AR；数字化传播

1 绒花创新设计的文化底蕴

1.1 南京绒花的历史与文化价值

南京绒花作为中国传统民间工艺的代表之一，其历史可以追溯至秦汉时期，并与古代簪花习俗密切相关。据《中华古今注》记载，秦汉时期已出现仿生花饰工艺，谐音“荣华”赋予其吉祥如意。^①在南京地区，绒花与节庆文化紧密相连，成为春节、端午、中秋等传统节日以及婚嫁喜事中的重要装饰物，体现了对美好生活的祝愿。^②南京绒花不仅具有精美的外观和实用的装饰功能，还承载着深厚的文化内涵。南京绒花以染色造型为核心的精湛技艺，于 2007 年入列江苏省级非遗。工业化和城市化导致市场需求萎缩，传承面临断代危机。近年借非遗保护浪潮，通过嫁接时尚设计与国际传播实现现代转型，既延续传统工艺基因，亦为非遗活态传承提供创新范式。

1.2 《红楼梦》十二金钗及其花卉意象解析

南京绒花的花卉造型与《红楼梦》采用“花喻人”的艺术手法在文化表达上高度契合。十二金钗的人物形象与特定花卉建立了象征性联系，例如薛宝钗对应牡丹，象征雍容华贵；史湘云对应海棠，展现豁达洒脱的性格。^③将这些花卉意象融入南京绒花设计，既能增强其文化叙事性，也能拓展创新空间。

值得注意的是，《红楼梦》中的花卉意象体系极为丰富，人物与花卉之间的对应关系并非唯一。本研究依据原著文本和人物特征，选取最具代表性的花卉作为“金陵十二钗”的象征。

1.3 绒花与十二金钗的文化契合性

南京绒花与《红楼梦》中的“金陵十二钗”在文化象征上高度契合，主要体现在花卉意象、地域文化和文化传播价值三个方面。《红楼梦》中“花喻人”的手法使十二金钗的形象与特定花卉紧密相连，如林黛玉的荷花象征清冷孤高，薛宝钗的牡丹寓意端庄雍容，而王熙凤的凤仙花则体现其精明果敢。南京绒花以花卉为核心造型，通过将这些文学意象融入绒花设计，不仅能够增强其文化表达力，还能使十二金钗的形象以实物方式呈现，拓展绒花的艺术表现空间。

此外，南京绒花与“金陵十二钗”同根于南京地域文化。《红楼梦》原名《金陵十二钗》，其书中描绘的大观园生活与南京的文化风貌存在诸多共鸣，而南京绒花作为当地非遗工艺，同样承载了这座城市的文化传统。基于这一地域共性，以南京绒花具象化十二金钗形象，不仅能够深化其文化价值，也能提

升南京绒花在非遗保护和文化传播中的独特性。此外，《红楼梦》在国内外享有极高影响力，而南京绒花作为传统工艺，其市场认知度相对有限。将南京绒花与十二金钗花卉意象结合，能够借助文学经典的传播效应，提高其在年轻群体和国际市场的接受度，进一步推动非遗的现代化发展。

2 绒花创新设计实现的思路

2.1 绒花艺术美感的现代解析

南京绒花的艺术美感主要体现在精细的手工艺、丰富的造型与色彩表现。其仿生花卉结构通过层层叠加的绒丝展现流畅的线条感，使其具有极高的精致度与层次感。传统绒花多采用高饱和度色彩以体现喜庆寓意，而当代审美更倾向于柔和、低饱和度的配色，使其更符合现代消费市场需求。

此外，南京绒花的应用场景正在从传统节庆装饰扩展至现代珠宝、服饰配饰与家居装饰等领域。例如，结合现代珠宝工艺，绒花可用于胸针、耳饰、头饰等饰品设计，从而提升其实用性与市场竞争力。同时，AR 技术的引入也为南京绒花提供了新的数字化应用方向，例如通过虚拟预览与交互体验增强消费者参与感。这种结合现代设计与科技手段的创新模式，拓宽了南京绒花的艺术表现力，使其在现代市场中焕发新的活力。

2.2 技术赋能非遗：AR 互动技术的引入

随着数字技术的发展，AR（增强现实）技术已成为非遗传播的重要工具，为传统工艺的展示和体验提供了新的可能性。已有研究表明，AR 技术能够增强用户的沉浸感，提高文化认知度，并通过虚拟交互提升传统技艺的传播效果^④。本研究基于这一技术优势，探索南京绒花的数字化创新路径，通过移动端 AR 平台，使其突破静态图像的局限，为用户提供更具互动性和沉浸感的文化体验。

在应用层面，本研究选取 Slide AR 与 Kivicube 平台，以轻量化增强现实技术优化南京绒花的视觉呈现。该方法主要采用二维图像增强和基础动态交互，使南京绒花在数字化展示中获得更丰富的视觉层次。例如，用户可通过移动设备扫描二维码，触发 AR 内容，使绒花图像呈现动态变化，如花瓣微动、光影变化等。相较于传统平面展示方式，这种 AR 技术的引入不仅降低了技术门槛，同时使南京绒花的文化意象能够更具互动性地呈现，提升其在现代媒介环境中的传播效果。

3 绒花创新设计实施与 AR 应用

3.1 十二金钗主题绒花的设计与创作

在传统文化与现代设计融合的背景下,南京绒花的创新设计需在保留工艺精髓的同时,结合现代审美趋势与数字技术进行转化。本设计以《红楼梦》“金陵十二钗”的花卉意象为灵感,创作出对应的十二款绒花饰品,展现人物性格、命运寓意及其象征花卉的内在联系。

图 3 十二金钗绒花人物意象设计(冯国庆、王金月绘制)

3.2 AR 技术在绒花中的应用实现

在本研究的实践过程中,AR 技术的引入不仅为南京绒花提供了新的传播路径,也增强了用户的视觉交互体验。基于 Slide AR 与 Kivicube 平台,本研究构建了南京绒花与《红楼梦》十二金钗花卉意象的 AR 互动展示,使传统工艺突破静态呈现的局限,在数字化环境中焕发新的活力。

用户可通过移动端访问 AR 链接(<https://www.kivicube.com/scenes/kjBH712qYJmWYkagk2gBeLhMC598Q1z1>)扫描图 1,触发花瓣颤动等动态效果(如图 2)。

图 4 金陵惜花 AR 互动展示效果(赖思言制作)

4. 结论

AR 技术的应用为南京绒花的创新设计提供了新的传播方式,使其突破静态展示的局限,提升了观众的互动体验。通过增强现实技术,绒花设计与《红楼梦》十二金钗花卉意象相结合,在数字媒介中实现动态化呈现,拓宽了非遗的传播路径。研究表明,轻量化的 AR 应用不仅增强了非遗文化的沉浸式体验,也降低了数字化推广的技术门槛,使传统手工艺在现代语境下焕发新的生命力。后续可整合 3D 建模等深化交互,推动非遗可持续发展。

参考文献:

[1]董静.南京绒花的历史与传承研究[D].南京艺术学院,2008.
[2]徐丽.南京绒花[J].民族艺术,2024,(01):168+170.
[3](清)曹雪芹著,程伟元,高鹗整理.红楼梦[M].北京:人

民文学出版社(第 3 版),2008.
“去脸化”设计聚焦花卉象征,采用低饱和色调,强化花卉意象的象征性,使观者更专注于人物与花卉的文化关联。绒花造型在传统基础上精简,使其更适应当代配饰需求,赋予非遗文化新的设计表达(如图 1)。这一系列设计不仅赋予南京绒花更丰富的文化象征性,也通过现代设计语言推动其在当代语境下的创新与再生。

这种低门槛的 AR 应用方式,使观众能够以更沉浸的方式感受南京绒花与《红楼梦》花卉意象的结合,同时也为文创产品设计、展览展示以及非遗传播提供了创新范式。

未来,本研究计划进一步拓展 AR 技术在南京绒花中的应用,如结合语音导览、交互式动画以及 3D 建模等手段,丰富用户的多感官体验,使南京绒花的文化内涵得以更加直观和生动地呈现。通过这种方式,南京绒花不仅作为一种传统手工艺得到保护与传承,也借助数字技术拓展了其应用场景,使其在当代文化传播体系中焕发新的活力。

民文学出版社(第 3 版),2008.

[4]陈辉.基于 AR 技术的非遗产品交互媒体技术研究[J].现代电子技术,2017,40(22):116-118.

[5]杨钥茹,王高伟.“苗”鸢刺凤——数字 AR 技术打造非遗苗绣新生命[J].三角洲,2024,(30):141-143.

2023 年成都信息工程大学大学生创新创业训练计划项目(202310621317):“金陵惜花录”——基于 AR 互动技术的绒花创新设计

作者简介:赖正琪(2002-),女,汉族,四川内江人,本科,学生,主要研究方向:汉语言文学、传统文化传承与创新等。

通讯作者蒲骄子(1989-),女,汉族,四川成都人,博士,讲师,主要研究方向:工业设计、智能文创产品设计等。