

苏州陆巷村古建筑装饰纹样的当代阐释与设计转译研究

洪建萍, 吴小燕, 黄胜

(苏州托普信息职业技术学院, 苏州 昆山, 215300)

摘要: 本文旨在研究苏州陆巷村古建筑装饰纹样的当代设计转译路径。文章采用类型学、符号学、田野调查法对陆巷村古建筑装饰纹样进行系统梳理, 根据其装饰纹样符号进行建筑载体类别、营造工艺和文化内涵探讨, 进而构建“提取 - 解构 - 重构 - 应用”的当代设计转译路径模型。陆巷村古建筑装饰纹样题材主要有动物纹、花卉纹、植物纹、实物纹和几何形纹样等, 在营造工艺方面采用了石雕、木雕、砖雕和瓦雕。通过对其纹样谱系的归纳和研究, 进一步运用 Midjourney 工具对其进行设计实践。当代设计转译是连接传统文脉与当代设计的关键桥梁, 为陆巷村古建筑装饰纹样的活化方式与创新发

关键词: 陆巷村; 古建筑; 装饰纹样; 当代阐释; 设计转译

中图分类号: J59

DOI: <https://doi.org/10.71411/-2025-vli3-907>

Contemporary Interpretation and Design Translation Research on the Decorative Patterns of Ancient Buildings in Suzhou Luxiang Village

Hong Jianping, Huang Sheng, Wu Xiaoyan

(1.Suzhou Top Institute Of Information Technology, SuZhou,KunShan 215300)

Abstract: This paper aims to study the contemporary design translation path of the decorative patterns of ancient buildings in Luxiang Village,Suzhou.This article systematically sorts out the decorative patterns of ancient buildings in Luxiang Village by using typology,semiotics and field investigation methods.Based on the symbols of the decorative patterns,it explores the categories of architectural carriers,construction

techniques and cultural connotations, and then constructs a contemporary design translation path model of “extraction - deconstruction - reconstruction - application”. The main themes of the decorative patterns on the ancient buildings in Luxiang Village include animal patterns, flower patterns, plant patterns, real object patterns and geometric patterns, etc. In terms of construction techniques, stone carvings, wood carvings, brick carvings and tile carvings were adopted. Through the summary and research of its pattern lineage, the Midjourney tool is further used for its design practice. Contemporary design translation serves as a crucial bridge connecting traditional context with contemporary design, providing a systematic methodology and practical approach for the activation and innovative development of decorative patterns on ancient buildings in Luxiang Village.

Key words: Lu Xiang Village Ancient buildings; Decorative patterns; Contemporary interpretation Design translation

引言

江南古村落是中国传统文化的活态载体，其建筑装饰纹样是江南地域文化的核心符号。苏州陆巷村作为明清建筑的典范，其建筑装饰纹样谱系承载着丰富的历史信息、美学价值与文化内涵，但在现代文化语境下面临着多重传承困境。一是传统纹样与当代审美之间的断裂，由于建筑本体的自然老化与当地居民保护意识的薄弱，导致了传统纹样与现代审美的疏离；二是营造工艺断层导致的符号意义流失，即营造工艺的代际断层，使得建筑装饰纹样的文化寓意与匠作精神逐渐消解；三是数字化转译中“形”与“义”的脱节，在数字技术的驱动下，纹样易被简化为空洞的视觉符号，其深层文化基因在转移过程中能够流失。因此，文章以陆巷村古建筑装饰纹样为研究切入点，从历史沿革、风格特征、符号类型、制作工艺和文化内涵等方面剖析其传承困境的深层机制，尝试构建传统建筑装饰纹样与当代设计之间的有效连接机制，将装饰纹样的文化基因进

行视觉衍生与重构，进而实现留住乡愁的时代使命。

1 陆巷村古建筑装饰概况

1.1 陆巷村古建筑历史沿革

在世界建筑体系中，中国古代建筑是世界上最源远流长且独立发展的建筑体系之一^[1]。自商殷时期就已经初步形成并逐步发展起来，发展演变至今，形成了鲜明的、独特的艺术风格^[2]。中国古建筑集中地反映了我国古代人民的高度文化水平，它们的文化价值堪比于绘画、雕塑等其他艺术^[3]。因而，对于古建筑本体及装饰艺术的保护是维系中华文脉连续性、保障民族文化基因多样性的根基。

苏州作为中国吴文化的发祥地，又是近代中国特色农副产品与工业发展重地，一直被认为是我国经济繁荣发展的标杆、丰富人文之所在，苏州古建筑亦是中国传统建筑体系中江南民居的集大成者。究其原因有三点。其一，自宋代以来，随着“工商亦为本业”这一思想的产生和推广，

苏州的地方商品经济开始有了新的迅猛发展。其二，到了明清时期，大批的达官贵人、文人雅士、富商纷纷聚集于苏州，这直接促使苏州迅速发展成为一个人口密集的城市^[4]。其三，大量的人口迁移就会致使住房的需求量增加，这些迁移的人群当中大多为具有一定影响力和经济能力的文士、商贾，在一定程度上影响着苏州传统民居的建筑装饰风格和制作工艺的考究。

基于此背景，文章对陆巷村古建筑装饰纹样进行研究。陆巷村是苏州著名的历史文化村落，位于苏州市西南太湖中，背山面湖，景色秀丽，因村内有南宋形成的六条古巷而得名。早在吴越春秋时期，陆巷村村落便于初具雏形，彼时的陆巷村作为军事要地存在^[5]。南宋初年，由于“建炎南渡”事件，叶、翁、姜、严、夏、韩等多名战将途径太湖，因其优越的地理位置，便将家眷安顿于此，陆巷村便逐渐形成村落状态。明清时期以来，众多文人商贾（如王惟道、王鏊、翁逢等）在此栖居，并兴建宅邸、开设私塾、成立商帮，进一步推动了当地文化、经济、建筑的发展。

1.2 陆巷村古建筑风格特征

不同地域的地理条件、风俗习惯、社会形态、以及人们的审美取向构成了不同特征的地域文化，这种文化上的差异性必然投射于当地的建筑形态之中，使其呈现出鲜明的地域风格特征和装饰表现^[6]。基于此，一个地域内的建筑风格往往呈现出趋同性，这往往与当地的气候地理环境、建筑材料的利用、师徒传承的营建技艺、当地的民俗风情密切相关。

陆巷村古建筑是江南地区明清古村落的典型代表，其建筑风格植根于吴文化土壤，体现了“枕山面水、天人合一”的哲学思想，深刻地反映了陆巷村的地域环境、文化传统与社会经济条件。从本质上来讲，陆巷村古建筑风格特征主要体现在三个层面。首先，在空间布局与营造理念

上，建筑严格遵循中国传统礼制与因地制宜的原则，采用街巷呈“鱼骨状”，由紫石街主干型街巷、六条分支型街巷（古西巷、旗杆巷、姜家巷、韩家巷、文宁巷、康庄巷）和三港（寒山港、陆巷港、蒋湾港）组成^[7]。街巷建筑多采用以天井为核心的多进式合院布局，既满足了宗族聚居的秩序需求，又通过灵活的巷道系统（六条古巷）与街巷空间，形成了层次丰富、疏密有致的聚落肌理（见图1）。其次，在建筑形态上充分体现了江南民居的营造智慧，墙体颜色主要为白色，采用封火山墙作为建筑墙体样式，通过青砖黑缝的工艺形成江南“粉墙黛瓦”的装饰效果，同时又具备安全功能。在建筑工艺上采用木雕、砖雕和石雕，纹样题材丰富，具有一定的寓意性，体现了江南文人墨客的审美趣味。再者，在建筑文化意涵上更是对江南地域文化精神的深刻诠释。目前，村落内的古代建筑主要由门牌坊、宗祠、名人故居和居民住宅组成，这些建筑不仅是科举文化与宗族观念的物质见证，更是文人雅士所推崇的清逸、内敛的意境追求，物化于居住环境之中。

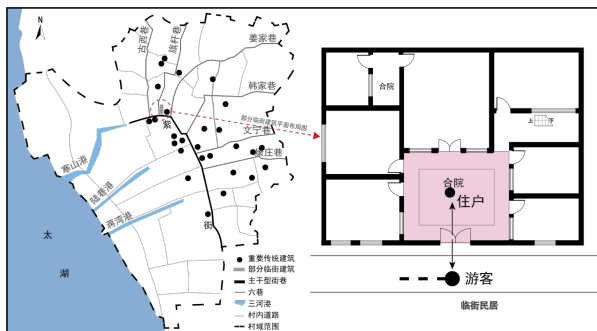

图1 陆巷村整体空间布局图及部分临街建筑平面图（来源：根据何艳冰^[8]改绘）

通过对陆巷村古建筑的风格特征梳理，可以得知陆巷村古建筑是集江南水乡环境、宗族社会结构与文人审美情趣三者为一体的有机系统。其风格特征充分展现了江南地域文化，在建筑装饰上更是反映了当时的文化艺术水平和精致的营建技艺。

2 陆巷村古建筑装饰纹样的谱系梳理与文化解码

2.1 装饰纹样的类型学分析

建筑装饰是指对建筑构件进行艺术加工,即对其进行细部处理。在我国古代建筑装饰中纯粹的装饰构件相对较少,一般都是对建筑构件进行装饰,以此来体现我国古代建筑构件的功能材料与艺术的有机结合,继而形成协调统一的整体^[9]。在中国传统建筑装饰工艺作品题材中,主要是以中华传统文化为基本内涵,例如表现中国人精气神(忠、孝、廉、节以及二十四孝等)、中国历史典故(封神演义、三国故事等)、以及吉庆瑞祥的图像画面等,这些装饰图案都是中国本土的装饰纹样元素^[10]。

不同历史时期的装饰元素图案与表达手法都有其不同的侧重,这些装饰纹样都与当时的造型艺术主要题材相关,例如商周的动物纹、兽面纹等,秦汉的功臣烈女、神仙云气等,隋唐的莲纹卷草、佛道器物等,宋元的花草动物、人物故事等题材,这些都是建筑装饰中常用的题材^[11]。从陆巷村现场调研资料来看,其古建筑装饰纹样可以根据不同类型的建筑载体进行分类,即门牌坊、名人故居和居民住宅。门牌坊的装饰纹样主要以正脊兽、走兽、额枋、雀替和砢石等构件为载体,装饰纹样多为动物纹、花卉纹、植物纹与实物纹(即实景或者实物)等题材(见表1)。名人故居的建筑装饰纹样主要依附于屋脊、山墙、墙面浮雕、砢石等构件,装饰纹样多采用花卉纹、植物纹、几何形纹作为题材(见表2)。居民住宅一般以屋脊、山墙、墀头、瓦当、滴水、墙面浮雕、砢石等构件为装饰纹样载体,多采用如意纹、蝙蝠纹、花卉纹、实物纹(元宝、钱纹等元素)、寿字纹等装饰纹样题材(见表3)。根据装饰纹样题材的不同,大致可以分为花卉植物纹样、动物纹样、几何形纹样以及实物纹样等四种

类型,这些类型的装饰纹样并非独立存在,而是相互交织、相互组合。如解元牌坊的额枋装饰纹样将实物风景画(亭子、鱼等元素)与祥云结合作为题材,怀德堂的正脊装饰纹样将甘蔗头与花卉植物相结合作为题材,又如宝俭堂门口处的砢石采用了狮子戏球纹、花卉植物与动物纹组合的题材等,通过对这些装饰纹样与题材的使用,共同构建陆巷村建筑装饰的视觉语汇与象征体系。

通过对陆巷村古建筑装饰纹样的类型谱系梳理,直观地了解到彼时的社会审美取向与理想生活图景。而对于装饰纹样题材的使用图示来看,从侧面反映出彼时人们“天人合一”的思想观念与民俗信仰。在这里需要说明的是,由于古代建筑装饰构件较为丰富,在调研过程中只选取了装饰纹样较为明显的构件部位,且能够展现陆巷村古建筑装饰风格的纹样题材,以便研究的展开。

2.2 装饰纹样的营造工艺

古代匠人造物,通常兼设计与制作于一体。从前期样式设计到后期材料制作,前后关联,形成一个完整的造物体系。同器物制作相比,营造活动具有复杂性和系统性,有赖于多工种之间的密切合作。各类工种的作用和地位有所差异,对相关工匠的能力要求也不尽相同^[12]。对于古代建筑主体构件营造的匠人,主要涉及到木匠、石匠、砖瓦匠、油漆匠等主要工种,这就涉及到在制作过程中会使用到木头、石头、砖头、油漆等材质,这类工匠的特点则是以技术操作为主。

苏州历代能工巧匠众多,建筑营造技艺水平较高,并以此形成一个建筑匠人的群体,以明代著名匠师蒯祥为鼻祖而成立的“香山帮”,他们对苏州住宅营造作出了重大贡献。在苏州传统民居中多用砖雕、木雕和石雕来装饰建筑,使之既艺术美化、又具文化气氛^[13]。从现有资料来看,陆巷村古建筑采用木雕、砖雕、石雕和瓦雕等营造工艺。根据不同部位的建筑构件所使用的营造

工艺有所不同。如陆巷村入口处门牌坊屋脊主要采用砖雕和石雕相结合，额枋和雀替采用木雕，砬石采用石雕；名人故居中的屋脊采用砖雕和石雕相结合，墙面浮雕和砬石均采用石雕；传统民居的屋脊将砖雕和石雕相结合，额枋、砬石均采用石雕，瓦当和滴水采用瓦雕，墀头采用砖雕等。不同类型的建筑在营造工艺上既有共性，也有差异性。共性在于屋脊的材质使用方面以砖头和石头为主，砬石则是采用石头材质；差异性在于额

枋的材质使用方面，门牌坊采用了木头材质，传统民居一般采用石头材质等。此外，不同材质的装饰纹样在雕刻时，技法也有所不同。门牌坊的额枋采用浮雕形式，入口处门牌坊雀替采用浮雕形式，而解元、会元与探花门牌坊雀替则是采用透雕形式。入口处门牌坊砬石采用浮雕技法，传统民居的砬石运用了浮雕、圆雕、以及浮雕圆雕相结合的技艺。

表 1 陆巷村门牌坊古建筑装饰纹样类型（来源：笔者自绘）

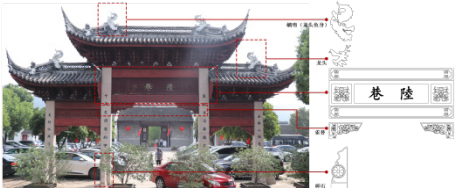
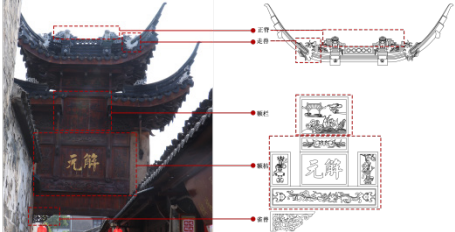
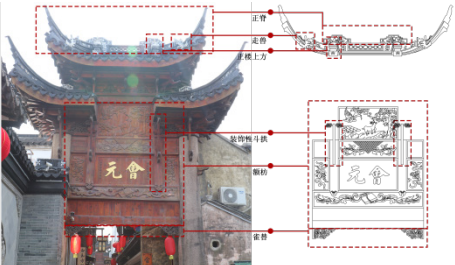

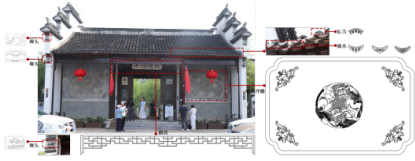
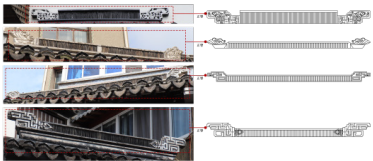

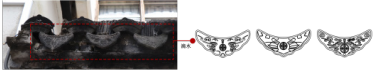
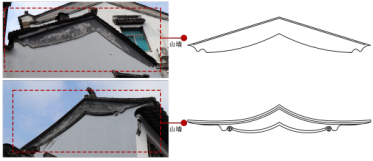
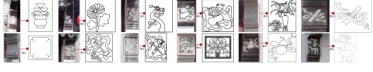
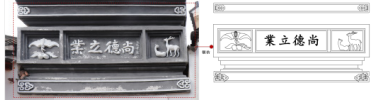
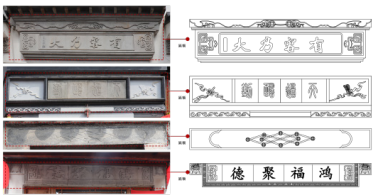
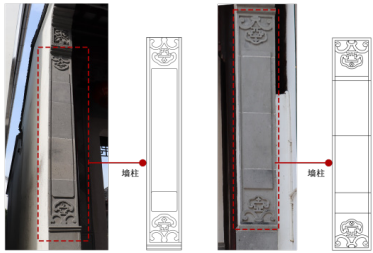
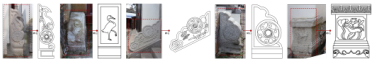
建筑名称	装饰构件	装饰题材	装饰图案
陆巷门牌坊	正脊兽	螭吻（龙头鱼身）	
	走兽	龙头	
	额枋	卷草纹、回形纹	
	雀替	卷草纹、盆栽花卉	
	砬石	平面花朵	
解元牌坊	正脊	竹子纹	
	走兽	龙	
	额栏	风景画（亭子、鱼、祥云组合）	
	额枋	卷草纹、投壶箭图案	
	雀替	龙纹与卷草纹相结合	
会元牌坊	正脊	花朵与兑子纹组合	
	走兽	龙纹	
	正楼上方	绿植盆栽	
	装饰性斗拱	乌纱帽与斗拱结合	
	额枋	凤凰、鹿与植物组合、卷草纹与书籍相结合	
探花牌坊	雀替	龙与卷草纹相结合	
	额枋	蝙蝠纹与龙纹相结合、桃子与铜钱相结合、竹纹与人头鱼身组合	
	雀替	龙纹与卷草纹相结合	
	雀替	龙纹与卷草纹相结合	

表 2 陆巷村名人故居古建筑装饰纹样类型（来源：笔者自绘）

建筑名称	装饰构件	装饰题材	装饰图案
怀德堂	屋脊	哺鸡头（入口处门的上方）、 甘蔗头与花卉植物结合	
	山墙	人字形与花朵纹结合	
怀古堂	屋脊	甘蔗头与植物纹组合	
	墙面浮雕	兑子纹、海棠纹与植物动物 组合	
惠和堂	碑石	狮子、鸟、植物组合	
	门额	如意纹与花朵相结合	
宝俭堂	碑石	狮子戏球纹、花卉植物纹、 动物纹组合	
洞庭商帮陈列馆	门额	方胜纹与花卉纹相结合	

表 3 陆巷村居民住宅古建筑装饰纹样类型（来源：笔者自绘）

建筑名称	装饰构件	装饰题材	装饰图案
村口入口处	屋脊	花草纹与竖纹结合	
	墀头	蝙蝠与桃子组合、鸳鸯戏水	
	瓦当	寿字纹结合	
	滴水	寿字蝙蝠纹样	
	檐枋	卧蚕拐子锦	
	墙面浮雕	狮子与蝙蝠组合	
临街建筑	正脊	蝙蝠纹、钱纹、祥云纹与如意纹组合	
	瓦当	寿字纹	
	滴水	寿字蝙蝠纹样	
	山墙	人字形山墙与太极图相结合	
	墀头	聚宝盆纹、花卉纹、植物纹、竹笛与毛笔组合、蝙蝠与鱼组合、葫芦	
	额枋	方胜纹、福寿纹（蝙蝠与桃结合）、鹿纹	
	匾额	钱纹与卷草纹结合、花卉纹样、竹笛纹样与花卉结合、方胜纹、聚宝盆纹	
	墙柱	如意纹	
	础石	花卉植物、鹿纹与云纹结合、花卉与元宝相结合	

综上,陆巷村古建筑装饰纹样的营造工艺与地域文化相关联,既是一种“匠作”的表达,也是“工巧”的呈现,继而形成一套成熟的工艺体系。然而,随着时间的推移,建筑会受到自然侵蚀以及人为的重建维修等状况,这就会影响建筑本体的样貌,因而对于其本体以及装饰纹样的保护是至关重要的。

2.3 装饰纹样的文化内涵

从中国的装饰艺术发展史来看,“纹样”与中华民族的“纹化”艺术密切相关。文即纹,文化由“纹化”而来。在古汉语中,“纹”是“文”于绢帛上,绢帛是“文”的物质载体。“样”同“像”,强调“手作”,意为既定的范式^[14]。中国传统纹样题材形式较为丰富,大多以自然动植物为主。这些纹样是专门营造吉祥氛围而创作的装饰性艺术,古代先民以某种认同自然神力的元素为原型,从而进行模仿,希冀可以生活幸福美满、趋利避害等^[15]。

建筑装饰纹样的使用,构成了一个表达哲学观念、集体心理、审美趋向的符号系统。这一系统并非装饰元素的简单堆砌,而是通过象征化的视觉语言,将抽象的文化理念与深层的社会意识转化为可感知的物质形式。正因如此,陆巷村古建筑装饰纹样是一种传达明清时期社会风尚和价值观念的图形符号,是抽象文化的物质性载体。从具体题材和象征意义来看,不论是门牌坊、名人故居还是传统民居,在建筑构件上均以花卉植物纹样、寿字纹样、蝙蝠纹样为主要装饰题材,以此来传达人们对美好生活的共同愿景与价值追求。而根据不同类型的建筑,部分建筑构件的装饰纹样采用了不同的题材。如会元门牌坊额枋的下半部分采用了卷草纹与书籍相结合的方式,将自然与人文精神深度融合,与“会元”二字相呼应。又如怀古堂墙面浮雕,将鹿与山、植物等装饰元素相结合,表达了福禄长寿、和谐美好的多

重寓意。此外,传统民居中由于居住人群性格和审美喜好的差异,在部分建筑构件装饰纹样上亦会有所不同。如墀头构件的装饰纹样,有聚宝盆纹、花卉纹、植物纹、竹笛与毛笔组合、蝙蝠与鱼组合、葫芦纹等装饰题材,这些都直观地传递着当地居民对富贵吉祥、家族兴旺、文雅风骨和福寿绵长的深切祈愿。

由此可见,陆巷村古建筑装饰纹样并非是以独立的艺术表现而存在,而是一个根植于中华“纹化”传统,并与当时的地域文化、社会结构、时代精神紧密相连的符号体系。它们既承载着中华民族共有的吉祥观念与哲学意识,又因建筑类型、使用者身份与具体功能的不同,在题材选择与组合方式上呈现出丰富的层次性与在地性特征。

3 从“原型”到“再创”:装饰纹样的转译路径构建

3.1 转译的理论基础:从符号学到当代设计

符号学是一门研究符号系统、符号使用和符号意义的学科,主要用于探究符号的起源特性、功能和交互作用,以及符号对人类行为和思维的影响^[16]。符号学理论由著名语言学家索绪尔提出,他将符号分为“能指”与“所指”,“能指”即实际的物体,“所指”即根据实际的物体在头脑中引发相应的概念或意义,也就是说符号通过实际物体的外在表现形式解释信息或传达语义^[17]。在建筑领域中,诸多建筑元素都可以解码为一种能指符号,如门窗样式、柱式比列、色彩材质、构建装饰等。通过对这些建筑元素的符号化表达,传递特定时代的文化内涵和地域特征。

在陆巷村古建筑装饰的符号体系中,“能指”是指依附于特定建筑构件的、具有明确主题的装饰纹样形态,而“所指”则是深植于江南文化心理的复合概念和文化寓意,是指表达人们对美好生活的向往。古代匠人作为这一符号系统的关键编码者,娴熟地运用隐喻、谐音等修辞策略,将

抽象观念转化为具体的视觉形式。这一“意指”过程，不仅是对文化内涵的再现，更是对江南地域独特审美范式与精神世界的物化与建构。隐喻方面，门牌坊的额枋和正脊采用竹子元素，表达坚韧不拔的精神品质和高洁清雅的君子之风；大部分临街建筑采用如意纹作为主要装饰元素，寓意吉祥如意，是居民对美好生活的期盼；还有部分临街建筑的额枋表面刻有仙鹤元素，暗指吉祥长寿、品行高洁、仕途通达。谐音方面，陆巷村古建筑中的滴水采用寿字蝙蝠纹样作为装饰元素，“寿”表达长寿吉祥，“蝠”同“福”，象征福气、进福、纳福，兼具福气与长寿双重寓意；

部分临街建筑的匾额采用鹿纹元素，“鹿”与“禄”谐音，象征仕途顺利；部分临街建筑中的墀头以葫芦作为装饰纹样，“葫芦”谐音“福禄”，寓意福禄双全、多子多福、健康长寿、驱邪避灾（见表4）。除了对传统文化题材的沿用，匠人在进行建筑构件营造时，往往会融入设计者的需求和自己对装饰纹样的理解。陆巷村中的解元、会元与探花牌坊中的雀替装饰构件，将龙纹与卷草纹相结合。这两种纹样是中国传统装饰纹样中的重要元素，匠人通过再设计的方式，表达了制作工艺的与时俱进和丰富的文化内涵。

表 4 陆巷村古建筑装饰纹样符号化表达（来源：笔者自绘）

符号修辞策略	能指（装饰纹样形态）	工艺特征	所指（文化寓意）	关键词提炼
隐喻	竹纹	木雕（浮雕）、石雕	坚韧不拔、高洁清雅	竹节纹样、浮雕工艺、带有飘带
	如意纹	石雕	吉祥如意、对美好生活的期盼	如意纹、对称的心形结构、形状宛如灵芝、云顿或花朵、石雕工艺
	仙鹤	石雕	福禄双全、多子多福、健康长寿、驱邪避灾	仙鹤纹样、站立姿态、动态优美
	聚宝盆纹	石雕	招财进宝、滋生财富	聚宝盆、宝物、吸财寓意
	梅花纹样	石雕	坚韧不拔、不屈不挠	梅花形状、花瓣为五瓣、几何纹样
谐音	蝠寿纹（“蝠”同“福”、“桃”同寿桃）	瓦雕、木雕（浮雕）、石雕（浮雕）	福气、进福、纳福、长寿、幸福	蝙蝠展开双翅、在寿桃的上方、浮雕工艺
	鹿（同“禄”）	石雕（浮雕）、木雕	仕途顺利	小鹿眺望远方、人升仙时的乘骑、石雕或木雕工艺
	葫芦（同“福禄”）	石雕（浮雕）	禄双全、多子多福、健康长寿、驱邪避灾	葫芦形态、上下为两个膨大的类圆形组成、上部一般比下部要小、呈丰满状态、吉祥物件

在当代设计实践中，通过对传统文化符号的提取，根据设计需求对符号进行主观与客观的

改变或删减，再一次赋予传统文化符号现代性的特征，从而设计出具有当代风格的装饰元素，这

种运用方式已演变为一种“文化符号再生产”的过程。其核心在于对传统文化符号“能指”进行提取与结构,并根据设计需求进行主观重构,从而实现“语义重构”,即赋予传统“能指”以现代性特征,使其与新的“所指”(当代审美与价值)建立意指关系。随着 AIGC 技术的出现,正潜移默化影响着各行各业,也给设计行业带来更多的便利性。传统装饰纹样与科技融合的方式从根本上改变了文化形态的形成路径。这种技术赋能的融合,不仅延续了装饰纹样表达的寓意,同时也为传播中华民族文化注入更多的新鲜活力。

3.2 转译的实践基础:核心转译路径模型构建

Midjourney 作为当前主流的人工智能图像生成工具,其核心机制是基于用户输入的文本描述实现多样化视觉内容的快速生成。该工具通过对量图像与文本数据的分析,构建从语义空间到图像空间的映射关系,实现从文字描述到视觉图像的转化。用户可以通过迭代优化提示词的方式,逐步调整并提示生成图像在美学质量、画面比例、艺术风格等方面的表现,从而增强生成结果在视觉表达与内容构成上的可控性。

陆巷村古建筑装饰纹样的转译路径通过前期田野调查,对古建筑装饰纹样进行现场调研、整理、与 CAD 图纸绘制,以类型学、符号学为理论基础,对其装饰纹样进行梳理与归纳,构建了一个三层级、六步骤的转译路径模型。三个层面主要为文化语境层、视觉描述层和技术控制层,每个层面包含两个步骤^[18]。文化语境层包含装饰纹样整理、关键词提炼两个步骤,

运用类型学梳理纹样题材类别和装饰载体类别,运用符号学深度解析纹样“形态-寓意-工艺”,进而提炼关键词以确立文化基因的“意义锚点”并提取纹样形态。视觉描述层包含纹样因子提取和色彩因子提取两个步骤,运用类型学对装饰纹样进行纹样因子与色彩分析,以此实现视觉特征的标准化解构。技术控制层包含衍生图案设计和模型训练等步骤,以纹样基元作为基本图形单元,借助 Midjourney 工具进行模型训练与迭代优化,在确保文化根脉传承的前提下,进行当代审美的衍生设计和重构表达,继而验证从实证调研-理论解码-数字实践的多元方法可行性,进一步完成纹样基因的当代转译与应用(见图2)。

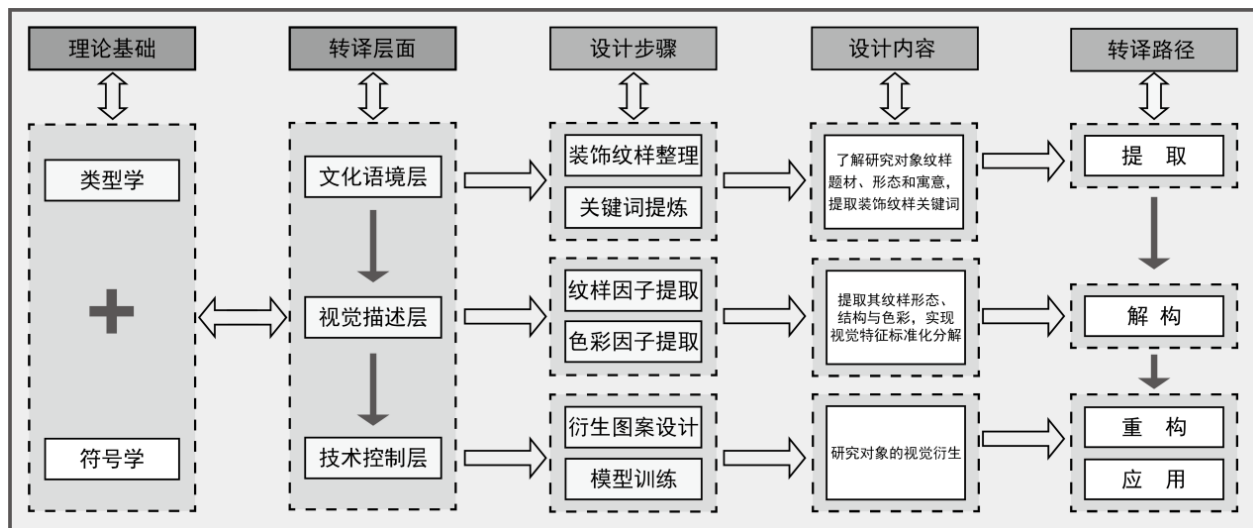

图2 陆巷村古建筑装饰纹样转译路径模型构建图(来源:笔者自绘)

通过一系列的图像生成步骤操作，从而衍生出陆巷村古建筑装饰纹样的视觉形象符号，以此构建传统装饰纹样寓意转译与隐喻转化的实现路径。这种多层次转译模型，既注重对传统装饰基因的识别与保留，又强调其在当代设计逻辑下的创造性再生，为陆巷村建筑装饰纹样的活态传承与创新应用提供了系统化的方法论支撑。需要指出的是，Midjourney 工具生成图像过程是一个可控的参数化设计过程，其输入端是经过文化解码与视觉分解的“纹样基因库”，输出端则是通过迭代优化提示词进行精确引导，以此确保在生成结果在文化内涵上的“不离其宗”，视觉形态上的“与时俱进”。

3.3 转译的设计实践：文化基因的视觉衍生

基于上述对陆巷村古建筑装饰纹样的历史溯源、谱系梳理、寓意探讨以及转移路径模型的构建，为验证其转译路径的可行性和实践价值，本研究将围绕 IP 形象设计、文创产品设计、艺术装置设计三个维度展开设计实践，系统实现传统文化基因的现代视觉衍生。

(1) IP 形象设计

以会元牌坊中的装饰性斗拱乌纱帽造型作为灵感来源，对这一元素进行符号解析与现代化转译，塑造具有历史厚重感与当地文化特色的 IP 形象设计。关键词提炼：文人、宰相 + 乌纱帽、斗拱、文人仪态、颜色以砖红色为主、辅以靛青色与金色，进而将关键词转换为中文提示词：穿着古代服装的可爱小男孩，头戴黑色乌纱帽，服饰颜色以砖红色为主，靛青色、金色为辅，服饰图案为卷草纹，手拿古代书籍，白色背景，全身拍摄，正视图，侧视图，后视图。根据生成的二维平面三视图进一步迭代生成三维立体三视图（见图 3）。

图 3 “陆小元” IP 形象设计（来源：笔者自绘）

(2) 文创产品设计

选取临街建筑构件中墀头的葫芦纹样作为纹样因子提取，关键词为葫芦纹样、颜色为砖红色和白色，产品设计。将关键词转变为提示词：葫芦纹样文创周边产品设计，潮流文创风格，以砖红色和白色为主色调，搭配可爱葫芦图案。涵盖手机壳、手提袋、抱枕、眼罩、贴纸、杯子、日历、收纳筐等多样物品，突出陆巷村、葫芦等简洁时尚字体文字。营造文人气息、充满潮流感的氛围，契合陆巷村文人故里定位（见图 4）。

图 4 葫芦纹样文创产品设计（来源：笔者自绘）

(3) 艺术装置设计

将会元牌坊中雀替构件中的龙与卷草纹相结合的纹样作为设计原型，关键词为：龙纹、卷草纹、颜色为砖红色、木头材质、装置设计。将关键词转化为提示词：一个小型艺术装置，大约1米，在户外传统民居建筑场景，砖红色木头材质雕刻而成，采用透雕与圆雕的形式，龙纹与卷草纹相结合的造型，表达对陆巷村古建筑装饰纹样的传承，风景雕塑，创意造型，观念艺术，高度细致，专业摄影布光，抽象艺术构图。根据生成的场景图，再一次迭代生成夜景图（见图5）。

图5 艺术装置设计（来源：笔者自绘）

从设计实践来看，这三种不同类型的设计转译共同构成了陆巷村古建筑装饰纹样的文化基因衍生。从不同媒介与维度出发，验证其转译路径模型的有效性和可行性。通过这种方式，可以将陆巷村古建筑文化从历史遗存转化为可感知、可体验以及可消费的当代文化资产，为地域文化的活化与再生提供了丰富而多元的实践样本。在这里需要说明的是，陆巷村古建筑装饰纹样的设计图式是在 Midjourney 中进行纹样关键词提取以及输入关键词而生成的，根据生成效果对图

片不断迭代，继而生成最终的效果展示图，实现陆巷村古建筑装饰纹样的设计转化路径。

4 结论

我国古建筑装饰纹样历史发展悠久，因不同地域而呈现出丰富多样的纹样题材，对其研究仍存在许多可深入研究之处，陆巷村古建筑装饰纹样是一例。本文通过对陆巷村古建筑装饰纹样的研究发现，陆巷村古建筑装饰纹样题材的使用大致分为四类，且不同类型的建筑载体在装饰纹样的使用方面既有差异性，也有同质性。差异性在于装饰纹样的题材和营造工艺方面，入口处门牌坊作为陆巷村的“脸面”，题材选择方面更趋于宏伟的愿景，在雕刻手法上更加细致入微。同质性在于对装饰题材方面都是对美好生活的向往以及陆巷村居民的审美表达。基于上述研究内容，借助 Midjourney 工具对其进行现代化转译设计。然而，对于陆巷村的古建筑装饰纹样研究远不止于此，需要研究者不断深入对其古建筑外部与内部装饰纹样进行研究，尤其对建筑构件纹样的历史溯源及传承方式的研究亦是至关重要的，继而系统性地揭示出传统建筑纹样、审美表达和营造工艺的传播路径、影响方式、当代设计转译、内在生成逻辑等客观规律，使其形成当代设计可视化的“文化文本”。

参考文献

- [1] 《中国大百科全书：普及版》编委会编. 建筑的思维：中国古代建筑的类型 [M]. 北京：中国大百科全书出版社，2015: 11.
- [2] 王振铎著. 中国古代文化 工巧篇 [M]. 北京：华夏出版社，2022: 116.
- [3] 张开济作、杨永生总主编. 建筑大家谈 建筑一家言 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2024: 115-156.
- [4] 蔡晓冰. 苏州传统民居建筑装饰要素的文化

- 分析 [J]. 美与时代 (城市版), 2021, (09): 11-12.
- [5] 徐耀新. 陆巷村 历史文化名城名镇名村系列 [M]. 南京: 江苏人民出版社, 2017: 15-27.
- [6] 陆晓俊. 吴文化特色古建筑装饰图案艺术探究 [D]. 南京: 南京林业大学, 2008: 6-7.
- [7] 王涵. 基于类型学的传统村落街巷交互界面改造策略研究 [D]. 南京: 东南大学, 2023: 19.
- [8] 何艳冰, 杨怡然, 郭艳花, 等. 旅游型传统村落文化景观韧性演化过程与机理——以苏州陆巷古村为例 [J]. 人文地理, 2025, 40(02): 128-137.
- [9] 中国建筑中心建筑历史研究所. 中国江南古建筑装修装饰图典 上 [M]. 北京: 中国工人出版社, 1994: 4.
- [10] 吴巍巍. 闽台古建筑装饰艺术中的“海丝”图像文化探论 [J]. 福建师范大学学报 (哲学社会科学版), 2025, (02): 138-147+171-172.
- [11] 吕晶晶. 中国传统艺术 建筑装饰 [M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2000: 25-26.
- [12] 成果. 文人意趣与匠人技艺 [D]. 南京: 南京艺术学院, 2022: 66.
- [13] 俞绳方. 苏州民居 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013: 54.
- [14] 覃露仪. 桂南传统村落广府民居灰塑装饰纹样研究 [D]. 广州大学, 2023: 1.
- [15] 时旺弟. 题材、形式与隐喻: 五邑侨乡民国时期学校建筑装饰纹样研究 [J]. 包装工程, 2024, 45(12): 386-394.
- [16] 吴文治、吴卫、陆佳顺. 设计研究理论 II [M]. 北京: 中国纺织出版社, 2024: 74.
- [17] 张钰婧. 江南建筑符号在乡村文化空间的转译设计研究 [D]. 上海: 东华大学, 2023: 12.
- [18] 谢亚兰, 陈敏, 张振华. 基于 Midjourney 的湘西苗绣文创生成化设计研究与实践 [J]. 家具与室内装饰, 2025, 32(08): 18-22.

基金项目:

2024 年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目 (2024SJYB1213); 2025 年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目 (2025SJYB1222)

论文得到江苏高校“青蓝工程”资助

作者简介:

洪建萍 (1996-), 女, 硕士, 助教, 研究方向为城乡人居环境设计。

吴小燕 (1983-), 女, 硕士, 讲师、工程师, 研究方向为室内艺术设计。

黄胜 (1982-), 男, 博士在读, 高级工程师, 研究方向为古建筑保护与设计利用。