

贺州瑶族刺绣纹样的数字化保护研究

吴德峰¹⁻²

1. 泰国博仁大学, 泰国·曼谷 10210

2. 贺州学院, 中国·广西 贺州 542899

【摘要】贺州瑶族刺绣作为国家级非物质文化遗产,其纹样体系承载着族群历史记忆与文化认同。本研究聚焦贺州瑶族刺绣纹样,对其历史发展脉络进行追溯与梳理;继而按照题材特征对纹样进行归类整理。在此基础上,揭示瑶族刺绣纹样数字化保护的紧迫性和必要性。最终,结合现代设计领域的新趋势、新需求,系统性地提出贺州瑶族刺绣纹样的数字化保护策略。研究发现,贺州瑶族刺绣纹样数字化保护不仅是应对文化传承危机的有效举措,更是推动民族文化创新发展的关键力量。

【关键词】贺州瑶族; 刺绣纹样; 数字化

引言:

贺州瑶族刺绣纹样是瑶族先民的智慧结晶,其特有的几何构成和颜色符号构成了丰富的民族文化内涵。但是,在现代快速发展的背景下,这项非遗技艺的生存却面临着两方面的困难:首先,在对传统图案进行现代化改造时,有一种“照抄照搬”的趋向,使图案的文化内涵变得薄弱,难以适应当代文化创意产业对创新的要求;其次,传统的绣花技术主要依靠手工,即使采用了机械加工方法,图案的精度也会发生畸变,且加工成本较高,这对该技术的可持续发展造成了极大的阻碍。

因此,本文基于现代设计背景下,探索贺州瑶族刺绣纹样的数字化保护与应用研究,以期为民族文化遗产提供创新范式,助力少数民族文化焕发新生。

1 贺州瑶族刺绣纹样概述

贺州市,广西壮族自治区下辖市,位于广西东北部,地处湘、粤、桂三省(自治区)交界地,是世代瑶族同胞聚居之地。^[1]贺州属亚热带南部季风气候,具有日照充足、雨量丰沛、雨热同季、干湿季节明显、无霜期长等特点,得天独厚的自然条件使其成为广西重点林区之一,森林覆盖率高达72.9%,孕育了丰富的生物多样性资源。

作为多民族聚居地,贺州市居住着瑶、壮、苗等20余个少数民族,其中瑶族人口约32万,占全市少数民族人口的68%,主要分布于富川瑶族自治县、钟山县等地的“南岭走廊”腹地。贺州是瑶族四大支系之一“过山瑶”的重要发源地,至今保留着盘王节、长鼓舞、度戒仪式等国家级非物质文化遗产,其瑶族刺绣技艺更以纹样繁复、色彩浓

烈、寓意深远著称,被列入广西壮族自治区非物质文化遗产名录。

贺州瑶族刺绣文化历史瑶族服饰刺绣技艺历史悠久。瑶族人民认为,瑶族的刺绣起源于他们的祖先盘瓠(hù)王的传说。最早可溯源至瑶族始祖盘王的传说。据瑶族《评皇券牒》记载,盘瓠因取高王头颅有功,被招为驸马。迎娶公主的那天,浑身毛发的盘瓠将五色斑衣、绣花带、绣花帕、绣花裤、绣花布穿戴一身以遮掩其毛发。盘瓠死后,瑶族子孙此后都身着斑衣花领,以此纪念盘王。^[2]这便是瑶族服饰、瑶绣的来历。隋朝时期,“斑布裙”的出现,表明刺绣、挑花等民间工艺得到更进一步的发展。唐宋时期,瑶族刺绣开始兴起,唐代刘禹锡曾写诗描述道:“蛮语钩鹑音,蛮衣斑斓布。”到了宋代,瑶族刺绣工艺已日趋成熟,《桂海虞衡志》《桂阳志》《方輿胜览》等均言瑶人衣服“斑斓”,说明刺绣已经娴熟地运用在服饰上。明清时期,瑶族刺绣技艺日臻完善,蓝山县境内瑶区妇女,能用五色绒线绣出复杂的自然景色、动物形象及几何纹样。随着时代的发展,瑶族人民生活水平的提高,刺绣、挑花等工艺的提高,不仅运用于生活用品,还拓展到艺术装饰当中,如服饰、背带、挎包、桌围、枕顶等,成为瑶民生活中不可或缺的部分。《广东新语》:“盘瓠毛五彩,故令瑶媿(yāng, 妇女)徒衣服斑斓。”^[3]盘王死后,为了纪念他,其妻教授孩子们用五色刺绣各种花纹图案,配以服饰上,代代相传。直到今天,就成了瑶族服饰的一种特色。

2006年5月20日,瑶族服饰经国务院批准列入第一批

国家级非物质文化遗产名录。^[4]自此,瑶族刺绣纹样作为瑶族服饰文化中的璀璨明珠,愈发受到社会各界的关注与重视。

2 贺州瑶族刺绣纹样分类

贺州瑶族的刺绣图案是丰富多彩的,它反映了瑶族悠久的历史 and 独特的宗教信仰和美学趣味。从多个角度对其进行归类,可以加深对它的文化内涵和艺术特征的认识。文章将刺绣图案按主题加以分类论述。

2.1 自然生态类纹样

贺州瑶族聚居地自然风光秀丽,丰富的自然资源为刺绣纹样提供了源源不断的素材。在植物图案中,有八角图案,太阳图案,牡丹图案等。八边形的图案形状和颜色各不相同,代表着吉祥,守护着和平,象征着一帆风顺;太阳图案就像是太阳的使者,代表着自强不息,充满活力。牡丹花图案,象征着瑶族人民对美好生活的向往。瑶绣中的动物花纹也很有特点,龙代表着逢凶化吉,保佑平安;龟纹代表长寿、吉祥,图案表现龟的沉稳、平安;蝙蝠纹代表福寿;鱼纹寓意年年有余,生活富裕;鸟的图案是一种华丽的展翅飞翔,象征着自由和美好;蝴蝶纹表现了蝴蝶的活力和活力,象征着丰富多彩的生命和快乐。

2.2 宗教信仰纹样

瑶族的宗教信仰十分丰富,既有原始宗教的信仰,也有道教的宗教信仰,这一点可以从刺绣图案中得到反映。“万字纹”是道教文化的一种常用图案,寓意吉祥,福寿绵长,通常绣在衣服的边饰或饰物上,有驱邪求福之功效。另外,在刺绣作品中,还可以看到许多瑶族崇拜中的土神、山神等神像,这些神像或慈眉善目,或庄严肃穆,或庄严肃穆,为瑶族人的家园和生命保驾护航。从图案中可以看出,瑶族人对鬼神之力的崇拜和依赖,也是瑶族人的一种精神寄托。

2.3 其它几何纹样

瑶绣纹样的组织形式主要为各种有角度的几何纹样,常用角度为45度、90度和180度,线条呈现出对角线、垂直线与平行线等形式,没有弧线,它们之间相互搭配组合成或带状、或方块状的两大类图案。直线与曲线的组合简单而清晰,比如用不同粗细的线来绣格子和条纹,线条强劲而有韵律;而曲线的线条,如波状、螺旋纹等,更显出柔美之美。点与面的结合则营造出丰富的视觉层次,形成

了一种丰富的视觉层次,大块大块的花片上点缀着细碎的点绣,像是点睛之笔,让图案更生动、更有趣味。几何图案除了有装饰作用外,还有一些特殊的象征含义,例如“方”表示稳定,“圆”表示团圆。

3 数字化保护的必要性

3.1 文化传承的迫切需求

贺州瑶族刺绣是少数民族的一颗灿烂的珍珠,它在漫长的历史发展过程中,蕴涵了丰厚的文化内涵与美学价值。采用数字技术对其进行保护,使其不会随着时代的变迁而流失,从而成为保护与传承文化遗产的一种重要手段。而对当代设计师而言,瑶族刺绣纹样也是一种创造性的现代设计灵感来源。设计人员可以从中提取一些元素,把传统和现代文化有机地融合在一起,使之成为一种兼具传统魅力和现代美感的艺术品。这既是对传统艺术进行现代化改造,又是对文化创新的一种促进。最后,刺绣纹样的数字化保护也为当代学者和研究人员提供了系统化、易于访问的资源,从而促进了对少数民族文化深层次的理解和探索。总之,随着时代变迁,数字化保护已成为民族文化遗产传承的重要手段,诸多非遗文化借助数字技术得以延续,确保文化血脉不断,让民族记忆在数字世界中永续传承。

3.2 设计创新与商业应用

贺州瑶族传统刺绣一直受到人工加工效率低、样品获取困难、纹样修改费用高等问题的制约,其设计创新进展缓慢。数字保护是把绣花图案转换成可编辑的电子文档,设计师可以在专业软件的帮助下,自由伸缩,旋转,变形,颜色重组,迅速形成多元化的设计方案。比如,将复杂的纹路分解成基本的要素,利用参数化设计工具进行新的款式的批量生产,并根据流行趋势对不同材料和工艺进行仿真,从而大幅缩短产品的设计周期。同时,瑶族绣花图案经过数字化处理后,可以准确地适应各种商务场合的需要。例如将数字图案运用到文具、玩具和数字周边产品的设计中,使其能够以较低的成本和高效率的批量生产和销售。

4 瑶族刺绣纹样在现代设计中的数字化应用

随着数字技术的兴起,瑶族刺绣图案这一宝贵的“非遗”又有了新的发展机遇。在现代数字化技术的支持下,瑶族绣花图案能够打破传统运用方式的限制,在各个方面展示出崭新的生命力和价值,将文化遗产和当代设计进行了有机的结合。

4.1 纹样基因库与参数化设计

纹样基因库是对各类纹样进行系统性采集、整理、分析与存储,以数字化形式构建的纹样核心元素与特征信息集合。基于非遗保护需求,通过高精度三维扫描与多光谱采集技术,构建包含纹样形态、色彩编码、文化语义的瑶绣纹样基因库。参数化设计是一种基于参数变量和规则算法进行设计的方法。它将设计对象分解为一系列可量化的参数,通过建立参数之间的数学关系和逻辑规则,利用计算机软件自动生成设计方案。基于构建好的纹样基因库,开发参数化设计系统。该系统允许设计师通过调整一系列参数,如纹样的尺寸、比例、色彩搭配、组合方式等,快速生成多样化的瑶绣纹样设计方案。参数化设计不仅大大提高了设计效率,还能保证新生成的纹样在保持瑶族文化特色的基础上,满足不同应用场景和设计风格的需求。

4.2 虚拟交互设计

虚拟交互设计是借助数字技术构建虚拟环境,让用户以自然、沉浸的方式与瑶族刺绣纹样互动,不仅能实现文化传承,还能带来创新体验。利用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,为瑶族刺绣纹样赋予全新的动态表现力。通过VR技术,设计师可以创建一个沉浸式的虚拟设计环境,在这个环境中,瑶绣纹样不再是静态的图案,而是能够根据设计师的创意和操作进行动态变化。同时,借助互联网平台和VR/AR技术,搭建用户共创平台,让广大用户参与到瑶族刺绣纹样的设计中来。用户可以通过平台提供的简单易用的设计工具,根据自己的喜好和创意,对瑶绣纹样进行个性化的修改和创作。

4.3 跨媒介文化传播设计

在现代设计手段下,突破服饰载体的物理限制,构建多维度应用场景。借助互联网、社会化媒体、短视频平台等

数字化媒介,对瑶族绣花图案进行文化交流。通过制作瑶族绣花图案的宣传视频,动画短片,互动游戏等,将瑶族刺绣图案的独特魅力,文化内涵,以及其精湛的技艺展现给广大网民。将瑶族刺绣图案作为其核心要素,进行一系列富有创意、富有市场竞争能力的文化创意产品的研发。从传统的服装到家居用品,到数码产品,玩具,文具等等。在瑶族聚居区,以数字技术为依托,建立瑶族刺绣浸入式体验项目。比如,在瑶族刺绣文化的数字化体验中,运用全息投影、虚拟现实等手段,向参观者展示瑶族的历史渊源、文化内涵及制作技艺,使参观者有一种穿越时间与空间的错觉,切身体会瑶族绣花文化的独特魅力。

5 结语

在数字化浪潮席卷的当下,瑶族刺绣纹样这一承载着深厚民族文化底蕴的艺术瑰宝,借助现代数字技术实现了华丽转身与新生。未来研究需进一步深化数字化技术及AI对瑶族刺绣纹样的保护与传承,并推动非遗保护从“技术驱动”向“生态共建”的转型,为传统少数民族非遗工艺的可持续发展振兴注入新动能。

参考文献:

- [1] 陆俞志. 广西贺州瑶族服饰纹样艺术解析[J]. 西部皮革, 2024, 46(18): 142-145.
- [2] 罗亚卿. 湘南瑶族刺绣的工艺与传承发展研究[D]. 湖南师范大学, 2016.
- [3] 尹娜. 广东连南瑶族刺绣艺术探析[J]. 清远职业技术学院学报, 2018, 11(01): 1-4.
- [4] 唐夕, 王浩. 瑶族服饰文化在儿童交互绘本中的应用——以《最美的礼物》为例[J]. 西部皮革, 2022, 44(02): 147-149.