

永丰畬族刺绣纹饰中吉祥如意及美学特征在文创设计中的运用

裘 苓 冯敏霞 牟晨曦

江西科技学院, 中国·江西 南昌 330003

【摘 要】永丰畬族刺绣的发源地在江西省吉安市永丰县龙岗畬族乡。目前畬族的文化遗产主要体现在当地的服饰纹样、生活用品的图形符号等。绝大多数畬族刺绣视觉符号都具有浓厚的吉祥如意, 主要表现在对畬族文化的崇拜与仰慕、对美好生活的热爱与憧憬以及对爱情的歌颂与赞扬。

【关键词】畬族刺绣; 美学特征; 吉祥如意; 文创设计

本文通过探究畬族刺绣视觉符号背后的吉祥如意和美学特征及其在文创产品设计中的应用来保护与传承畬族文化, 同时促进现代文创产品与传统文化的结合开发。通过对畬族刺绣视觉符号吉祥寓意的探究与畬族刺绣文创产品相结合, 传播畬族特色传统文化并展现民族风情。

1 永丰畬族刺绣纹饰的起源与发展

永丰畬族是一个有着灿烂文化的民族, 他们在历史长河中, 还有所处的自然条件下, 创造出了很多优秀的具有民族特色的传统文化, 永丰畬族刺绣就是其中之一。永丰畬族人喜欢在男女服饰的袖口、襟边、领口、围裙等刺绣各种花鸟虫鱼和几何纹样等, 组合成一种美丽的图案花纹, 来装扮自己, 美化生活。

永丰畬乡刺绣, 源于生活, 用于生活。因此, 刺绣大有农民画的风格, 色彩绚丽、构图简洁美观、图案大胆夸张。永丰畬族生活在远离政治中心的江西西南部, 他们处于外部交流较少的堵塞环境中。永丰畬族刺绣的创作灵感和创作纹饰都极具概括化和抽象化, 都符合时代特点和生活环境。随着现代化社会的不断发展, 文化也在不断的磨合交融, 所以畬族的刺绣工艺品也不断的推陈出新, 他们创造出更多时尚新颖的纹饰内容, 这也是他们文化自救的举措。

2 永丰畬族传统文化思想对当地刺绣的影响

首先, 是传永丰畬族传的统美学观念的影响, 永丰畬族刺绣纹饰于其他地区的畬族来说, 纹样则更显古朴特色。他们利用象征象征江河的海浪纹、彩云的云纹和农田的方格等等, 这些基本纹样也被作为一种固定的格式应用在刺绣上流传至今。这使永丰畬族刺绣纹饰具有了一种来自古老文化的厚重历史沉淀感。

其次, 是永丰畬族中民族艺术的影响, 永丰畬族刺绣受到其本身民族的艺术影响非常大, 这里不得不说的就是畬族的图腾文化, 畬民将“盘瓠”和“凤凰”作为自身的信仰, 所以在刺绣纹饰中会出现这些题材, 以及他们的彩带艺术、民族节日“三月三”等等, 这些都是刺绣纹饰不可或缺。

3 永丰畬族刺绣的吉祥寓意的形成因素

永丰畬族刺绣是一种民间工艺品, 种类繁多、刺绣样式多样, 大都展现畬族民族特色和原生态生活方式。该传统工艺主要集中在江西省吉安市永丰县龙岗畬族乡一带。目前畬族的文化遗产主要体现在当地的服饰纹样、生活用品的图形符号等。绝大多数畬族刺绣视觉符号都具有浓厚的吉祥如意, 主要表现为对畬族的崇拜、对生活的热爱与憧憬和对美好爱情的歌颂, 这其中也包含了几方面的形成因素。

3.1 神话传说因素

畬族人民信仰神明。畬族的图腾样式多样, 其中最出名的就是盘瓠和凤凰。关于盘瓠的传说至今被历代畬族人民所歌颂, 并且写下了七言史诗——《高皇歌》来纪念。相传盘瓠摘下皇

榜英勇奋战, 帮助部族平息外患, 得以求娶第三公主。之后两人长居凤凰山, 后代逐渐繁衍成为了畬族。这个故事有诗为证, 在表现畬族人民浪漫情怀的同时也反映出了畬族人民早期对图腾的崇拜。

畬族凤凰元素与盘瓠的故事有着不解之缘。相传公主出嫁时的头饰就有凤凰元素, 现人称“凤冠”。嫁衣镶嵌着各色珍珠宝石, 现人称“凤衣”, 这套婚服充满了美好的祝福: 希望新娘能够像凤凰一样吉祥如意。在畬族文化中, 盘瓠和凤凰元素表达了畬族人民对幸福美好生活的期盼。

3.2 生产生活因素

畬族因其生活环境、发展迁徙历史, 又称为“山哈”族。“山哈”有山里客人的意思。畬族人民在饮食方面有很多忌口, 他们不吃狗、蛇和猫肉。在餐桌上, 不准出现空碗。掉地上的米饭不准用脚踩等等。在畬族, 饮食文化是宝贵的财富和资源。畬族因为其居住环境、迁徙历史, 故又称为“山哈”族。“山哈”具有山里客人的意思。畬族人民在饮食上有很多禁忌, 他们忌食狗肉、蛇肉和猫肉。在餐桌上, 不允许用单手只手捧茶招待客人, 不允许出现空碗。不能用脚踩掉地上的米饭, 否则会被雷击等等。在畬族, 饮食文化是宝贵的财富和资源。

畬族妇女普遍勤劳淳朴, 不仅是生产能手, 更是编制刺绣的能手。她们的手工艺种类繁多, 色彩斑斓, 独具民族风格特色。值得一提的是畬族独有的彩带, 又称花腰带, 它们的图案花纹多种多样, 配色美观且大方。畬族人民的崇拜信仰、生活习俗等都能在彩带中以图案的方式展现出来了。畬族彩带分为图案带、符号带和字带三种。畬族是一个拥有本民族语言却没有拥有本民族系统文字的民族, 在历史上曾过着漫长的狩猎生活以及“刀耕火种”的年代, 在长期的生产劳动中形成了很多会意图形, 比如说, 以象形的麦穗表示谷物, 以两线交叉表示阳光照耀等等。

4 永丰畬族刺绣吉祥寓意的体现

4.1 在物质生活中的体现

吉祥象征美好事物, 我国古代很多文人墨客都通过对“吉祥”的描写来诠释自己内心对美好事物的憧憬。畬族刺绣吉祥寓意在畬族人民物质生活上的影响具体表现在畬族人民的服饰上。畬族人民的服饰图案大多数取材于畬族吉祥寓意元素。比如, 有吉祥寓意的动物或植物以及一些传统的图案和吉祥语, 如“五世其昌”、“三元及第”、“招财进宝”等等。传统的几何图案一般有万字纹、云头、云勾、浮龙纹、叶纹等。族吉祥寓意元素图案体现了历代畬族妇女的聪明才智, 具有极高的欣赏价值和艺术价值和, 为畬族文化增添了光彩。畬族自古以女性为尊, 将女性视为凤凰和公主, 因此服装也以凤凰的图案贯穿整体, 故称“凤凰装”, 体现吉祥之意。

4.2 在精神文化中的体现

永丰畬族刺绣寓意对精神文化的影响主要体现在畬族人民的传统文化节日中。“三月三，吃乌饭”，农历的三月初三，每家每户都会做乌米饭、吃乌米饭、赠送乌米饭。节日的核心是缅怀祖先、准备春耕、预祝丰收和祈求幸福。畬族刺绣延续至今，历史悠久。是生活在这片土地勤劳的畬族人民用智慧和非凡的能力创造出这一门独特的手工艺。畬族刺绣植根于民间，发展于民间。

在渊源流长的中国传统文化中，吉祥文化是传统文化的精神升华，是其重要的组成部分之一，也是人类非物质文化遗产的遗产。通过对永丰畬族刺绣吉祥寓意的探究，充分感受到它既美观实用，又体现了当地人民积极向上的生活态度。永丰畬族刺绣吉祥如意文化底蕴深厚，有其深刻的文化内涵，形式的多样，内容的丰富全面、含义深邃。畬族刺绣吉祥元素不仅给人们带来视觉上的享受，寓意展现在人们对美好生活的追求。

5 永丰畬族刺绣纹饰的主要类别及运用

5.1 动物纹样

永丰畬族刺绣纹饰以动物为主，纹样包含：八仙、鳌鱼、喜鹊、龙蛇、月兔、蝴蝶等。其中以凤纹、蝴蝶纹最为常见。凤纹是对凤凰纹样的直接刻画，以最为直观及形象的方式展示出来，十分简单拙朴，它看上去更像是雀鸟或稚鸡。该纹样多用于服饰中衣襟的装饰，体现出永丰畬族人民对美好事物的向往。蝴蝶纹是族民生产劳动的所得，在田间农忙时观察身边的事物，蝴蝶纹由此而来，蝴蝶纹依然保持着畬民的粗犷风格。

5.2 植物纹样

除却自然中动物元素的提取外，植物元素的纹样提取也尤为常见，主要有牡丹、梅花、莲花、菊花、桃花、兰花、竹花、百合和其他花卉草植等。牡丹纹是为了体现永丰畬族人民对美好生活的向往，也会将象征着富贵、吉祥高贵的牡丹纹融入其刺绣服饰中，其风格大多花团锦簇，与以往的粗犷不尽相同。多运用于上衣以及围裙的装饰。梅花纹有着不老不衰、高雅之称，是喜闻乐见的传统寓意纹样之一。永丰畬族人民对于梅花纹饰的创新改良是无疑优秀的，利用其美丽的纹饰对 称、组合等等，刺绣在鞋面、袖口等等，他们的梅花纹色彩大多使用大红大紫，鲜艳明目，具有民族的特色。

5.3 几何纹样

几何纹饰，这是畬族人民独有的纹样内容，大都以单位纹去构成二房连续的纹样，有文字纹、万字纹、锁同纹、云钩等。

文字纹在畬族纹饰图案中比较常见的是象形字符纹，这是一种表现形状的文字，原始畬民将“T”形交错构成麦穗，将两条折线代表了闪电，十字交叉代表日等，这些纹饰都被畬族人民运用到了刺绣当中。回纹是一种如同“回”字形的传统几何装饰，永丰畬族人民吸收了外界的优秀纹饰，完美的运用于本民族的文化中，他们的回字纹仍就保持了色彩鲜艳，刺绣工艺古朴的民族特色，如图颜色上红绿两种对比色搭配，碰撞出不一样的火花。

6 永丰畬族刺绣纹饰的美学特征

6.1 艳丽、明快之美

永丰畬族对视觉效果追求是真挚热烈的，在刺绣的色彩方面，配合的效果十分强烈和艳丽还极具其民族风格。永丰畬族刺绣的布料大都为厚实耐脏的的青色夏麻布，大都为蓝黑色调，这样子起到装饰作用的刺绣纹饰就可以在色彩的应用上进行大胆的采用亮色和撞色，通过不断的配色来进行协调。

6.2 古朴、粗犷之美

永丰畬族刺绣的纹饰常常由男性制作，从男人的手中制作出来，具有了线条粗犷、搭配古朴的风格特点，具有很强烈的生活气息和使用价值。他们所追求完整无残缺的纹样，刺绣时还善于利用写意夸张等创作手法，他们这种粗犷拙朴的刺绣风格，还给人一种厚重感和积极向上的精神气质。

6.3 奔放、洒脱之美

永丰畬族刺绣充满着自由与洒脱，是一种俗世的美。他们不强调主题和比例，大都采用全局铺满的构图，充满了自主性，使纹饰更加变换多变永丰畬族刺绣在绣布上会刺绣出十几种不同的花样纹路，内容有花有草、有鸟有昆虫，还会出现天马行空的想象，比如几只鸟公用一只翅膀，几朵花用一束枝蔓，这些灵巧的穿插不繁反简，使得纹饰更加自然、大胆、奔放、洒脱，这就充分显露出刺绣者的心灵手巧和永丰畬族纹饰独特的艺术魅力。

7 永丰畬族刺绣纹饰在文创产品设计中的应用特点

7.1 纹饰的组合化

永丰畬族刺绣纹饰丰富多彩，有着许多不同的类别，利用这一点，设计中可以插画的形式对刺绣中的素材进行提取。再将图案重新组合构成新的纹饰。这需要注意在内容的结合自然不突兀，还要保留其本身色彩所带来的古朴性，之后再行自己风格的寻找。

7.2 纹饰的现代化

现代化不仅仅促进了人类生活的改变。对于中国艺术来说，更多的是去对人类文明的接纳和汲取，其中也就包括了民族的艺术。设计中将永丰畬族文化的进行重新改造的过程，向现代化风格学习，也大胆创造以适应于当前社会条件，更注重人性化 and 自由化，也注重体现本身个性和文化内涵。

7.3 纹饰的抽象化

永丰畬族刺绣纹饰的抽象过程可以提炼出其刺绣图形元素中的本质现象。本设计通过对字符的抽象化，以及在此基础上进行对形态上的重新排列组合，具体去把握造型和结构中的相同性，对图形中的点、线、面进行有机的变化，采用重复、加减和排列等方法。将永丰畬族刺绣纹饰元素与现代图形元素有机地结合在一起，产生出新的设计。

8 永丰畬族刺绣纹饰开发设计运用的意义

随着历史的改变，时代的发展，通过对江西永丰畬族刺绣的研究设计，对当地的地域文化、人文环境进行了探究，发现畬族刺绣作为畬族最具有民族特色的手工艺正面临着逐渐失传的现象，出现了图腾被简化，机器刺绣逐渐取代手工刺绣等一系列问题。畬族刺绣是手工完成的，现如今，机器刺绣代替了手工刺绣，人们不具有足够的耐心去学习复杂繁琐费时费力的手工刺绣，使畬族刺绣的艺术慢慢变淡。

永丰畬族刺绣文创产品的设计核心是了解永丰畬族刺绣纹饰的美学特征与插画元素在文创产品中的优势后，去深入了解其特征然后将其特色展现出来，制作出想要了解当地特色和文化的人们。设计中很重要的一点是要着重表达关于纹饰的独特性，在思考过程中，要处于第三方的角度，明白他们对于文创产品的美观需要和生活需要，要学会融会贯通的制作出优秀的产品，来带动当地的经济。以文创产品为主，通过对永丰畬族刺绣的内容与形式进行借鉴与融合，最后将纹饰结论汇总沉淀出崭新的生命体。运用永丰畬族刺绣纹饰进行文创产品的设计，从而实现传统文化传承和现代创新思潮的完美结合，使民族传统文化被更多的人所支持与喜爱。

参考文献：

- [1] 吕亚持, 方泽明. 畬族服饰中传统元素的文化内涵以及应用研究[J]. 贵州民族研究. 2018(10).
- [2] 罗同. 中国传统纹样在视觉传达设计中的应用[J]. 风景名胜, 2019(11): 70.
- [3] 原阳阳. 传统花鸟画中的吉祥如意研究[D]. 太原理工大学, 2018.
- [4] 吴素萍. 生态美学视野下的畬族审美文化研究[M]. 浙江工商大学出版社, 2014.

作者简介: 袁苓(1990.03-), 女, 江西科技学院, 讲师, 研究方向: 艺术设计。