

羌绣纹样的美学特征与再生设计应用研究

朱熙 杨济铭

(四川航天职业技术学院, 四川成都 610000)

摘要:羌族是我国最古老的民族之一,是一个富有智慧和崇尚美的民族。羌族刺绣简称羌绣,是羌民族文化的艺术结晶,在图案设计、纹样设计、色彩运用和刺绣技术等方面有着鲜明的地域特色和民族风格。2008年,羌绣被列入“第二批国家级非物质文化遗产名录。”为进一步弘扬中华文化和保护羌族文化的传承和发展,提高羌族文化产业经济价值,从纹样美学特征、电子化数字化保护非遗纹样文本等进行探究。同时提出一种纹样电子提取、形状文法结构的再生设计的创新方案。将传统的羌绣图案纹样进行再生设计、发扬传统民族文化、建立民族自信的同时,又与时俱进,设计探索创新符合当代审美的文创产品设计。结论:对传统羌绣纹样,运用电子提取、形状文法结构的再生设计的创新方案。将纹样图案应用到不同形式的设计产品载体中、使纹样创新设计方案有机结合,形成具有羌族文化内涵的文创产品方法研究。

关键词:羌绣;羌族纹样;电子化保护;再生设计;文创产品

一、羌绣概述

羌绣继承和发扬古羌族的文化特质已有几千年的历史。司马迁在《史记·六国年表》中写道:“禹兴于西羌。”大禹开创中国历史上有记载的朝代——夏,就是以羌族为主体并与唐虞两个部族联盟在黄河流域建成的一个统一大国。这种从远古时期一直延存数千年之久的民族,无论在我国还是世界历史上都是少有的,更是研究人类历史“活化石”。在岷江上游的羌族历史悠久,在漫长的历史进程中创造了丰富灿烂的物质文明和精神文明,羌绣是最能体现羌族自身内涵和魅力的一朵奇葩,也是承载羌族文化精髓的物化代表和象征。羌绣伴随羌族的发展,虽然历史起源已经无从考证,但可以确信,早在明清时期,羌绣就已经在羌族中盛行。羌族刺绣,常绣于腰带、围腰、鞋子、头帕、袖口、衣襟、甚至袜子、鞋垫上,具有较高的装饰效果,文化、宗教内涵。在羌族的不同区域,羌绣图案纹样和色彩运用也存在或多或少的差别,从而形成了羌族丰富多彩、内涵深刻的文化。

二、研究现状和背景分析

羌族是我国最古老的民族之一,是一个富有智慧和崇尚美的民族。羌族刺绣简称羌绣,是羌民族文化的艺术结晶,在图案设计、纹样设计、色彩运用和刺绣技术等方面有着鲜明的地域特色和民族风格。羌绣继承和发扬了古羌族的文化特质,其图案选材来自大自然和现实生活,但现代的羌绣仍然可以寻觅到古羌文明的踪迹。在四川茂县、理县出土的彩陶盆和彩陶瓶上的花卉纹、蛙纹与羌绣满襟围腰上的图案有着异曲同工之处。羌绣作为一门学科来研究,首先应对它有一个明确的学科界定。在第二批“国家级非物质文化遗产名录”中,羌绣被列入“传统美术类”,它属于艺术学科范畴,是一门集技术与艺术于一体的装饰工艺美术边缘学科。它是在继承和发扬传统工艺的基础上,将现在人们日常生活用品进行再装饰,也就是把羌绣纹样图案工艺与现代人们的日常生活用品进行整合,设计出带有羌族文化特色的日常生活用品来。内容涉及绘画艺术学、设计艺术学、现代工业产品设计学、宗教学、民俗学等学科。

目前,羌绣的传统纹样文化的传承和发展需要大力开拓。区域文化主要原因因为新一代的年轻人纷纷离乡,去往其他城市学习和工作、安家。愿意留在家乡从事传统文化、传统羌族刺绣的传承人越来越少。社会文化的进步汉文化和少数民族文化交融越发明,从而使少数民族的文化继承在年轻一代越发弱化。所以本文研究是基于一种现代化的数字图像纹样保护方法,将羌族刺

绣图案纹样进行数字化保护非遗传承纹样的方法。同时,也要进行民族文化传承图案纹样的重新再创造,才便于在现代的设计当中去应用和传承它。

三、羌绣图案纹样的文化内涵

纹样,我国古代称“纹缕”,现在称“图案”“纹饰”“花纹”“花样”和“模样”。图案是指图和案的结合。图是指的图形、图像,案指方法、手段,二者合起来用一定的方法和手段形成的图形和图像就称为图案。羌绣图案纹样是羌族人民在长期劳动实践过程中创造和总结出来的一种图案纹样,它有明确的装饰对象,是装饰性和实用性并存的一种艺术形式。羌绣图案纹样图案与种类和题材,主要反映了羌族的生活和自然景物,所绣之物秀丽精致、富含寓意,如“石榴送子”“凤穿牡丹”“金瓜向阳”“四羊识宝”“十二生肖”“金瓜连环”“藤穿牡丹”等等,都有其对应的文化内涵。羌绣的纹样图案都体现其宗教文化和生活文化,除开上述所提到的植物类的纹样,还有许多动物类的纹样图案,羌族人民的生活和动物也是息息相关的。动物不仅满足了他们衣食的需求,也给予了这个古老民族一种精神寄托和安慰。羌绣图案纹样中的动物形象有羊、蝴蝶、蝙蝠、飞蛾、鱼、喜鹊、狮子、猫、凤凰、龙、麒麟等。其中,羌族对羊图案纹样的崇拜,也是非常重要的图腾文化体现之一,同时也反映了羊主题纹样在羌绣中的宗教文化。

四、羌绣图案纹样的形式美规律

(一)羌绣纹样的形式美法则

羌绣的图案纹样都有一定的组织规律,表现手法是将一定的图形按大小、位置、方向、色彩等进行组合、排列,通过组合排列的方式形成多样的图案,表达丰富的文化意蕴。在羌绣纹样中常用的形式规律法则有条理与反复、对称与均衡、节奏与韵律、对比和调和。

有条理是指有条理和顺序秩序感,反复是指往返和重复,两者相结合,就是按照一定的比例、距离、位置,往返重复有秩序的安排图案的纹样。

对称和均衡构成是指以基本元素为要点在各个要素之间以一点为中心,取得左右、上下处于同等、同量、同形的一种平衡协调关系。图案纹样的形式分为:垂直轴为中心的左右对称、水平线为基准的上下对称、以中心点为基准的放射对称。

节奏和韵律是以一种有节奏的律动感来表现的,图案纹样的组织、结构形式,体现出音乐的律动感和节奏感。这种节奏和韵律感有一种律动中又反复的秩序感。这种重复有律动感的纹饰极

具现代装饰意义,特别适用于羌绣的现代产品设计上。

对比与调和构成整体美感,在羌绣图案纹样设计中根据图形的形象、色彩、体量、组织、排列、肌理、线条等,运用互补与衬托等方法,突出图案纹样的特征与个性,增强艺术感染力。在图案纹样的组织构造中利用对比的手段,让画面变得更生动、富于变化。羌绣图案纹样的设计就是以个性鲜明的造型、对比强烈的色彩来展示自己的特性,极具特色的图案形式。

(二) 羌绣纹样的形式分类

羌绣纹样的构图形式分类,装饰形式有单独纹样、二方连续纹样、四方连续纹样、适合纹样几种主要类型。

单独纹样是独立存在、独立运用的图案形态,是不受外形制约的一种个体组织形式。如手巾纹样、壁挂纹样等。

二方连续纹样是将一个单元纹样向左向右或上下作连续性重复排列的一种图案组织形式。这种纹样形式在羌绣的头饰、服装等上运用广泛。

四方连续纹样是以一个单元纹样向四周重复排列、延伸而组成的纹样。常应用于羌绣中的头帕纹样、儿童口水肩纹样、通带纹样等。

适合纹样是把图形组织在一定的外形轮廓中的一种特殊图案形式。外形可以是方形、圆形、三角形、不规则形等。羌绣图案中基本是适合纹样,纹饰设计都是以生活中的实用品为依托进行的。如衣服类、头饰类、腰带类、鞋类等的图案都是适合纹样。

五、研究框架、研究流程

(一) 研究框架

研究内容包含三层;第一层,建立羌绣特色文化符号体系;第二层,电子化数字纹样核心提取,羌绣纹样数字创意产品体系建立;第三层,运用形状文法和现代设计规律,建立羌绣纹样数字创意产品开发策略。最终将纹样创新方案应用于相关文创产品上,形成富有羌族纹样图案特色的文创产品。

(二) 提取羌绣纹样图案的元素和基本方法

羌绣图案纹样运用电脑电子化提取,核心纹样纹理基本图形元素运用形状文法演变组成基础元素图形形状。以一个单元纹样提取为基点,从文化内涵、纹样形态结构骨骼进行分析归纳,综合设计出图案纹样的核心纹样元素。再以核心纹样元素为基础,用骨骼和构成方式形状文法则进行组合操作。最后完成从核心纹样到基本图形元素的演变过程。

羌绣纹样主题丰富,纹样包含动物、植物、纯装饰性纹样,纹样布局多以米字格对称或左右对称为主。选取杜鹃花纹样提取核心纹理,杜鹃花又名羊角花,在羌族文化中象征姻缘。形态在羌绣中已经被抽象化,几何概念化的进行组合。这种重复构成,在羌绣几何图案纹样中的运用比较常见。杜鹃花的纹样骨骼拆分中,按米字型骨骼拆分。拆分之后分为四瓣花瓣,将花瓣分为两部分。原始纹样中花蕊由四个正方形组成,基本组成元素为独立正方形。

六、再生设计的应用

通过纹样提取形状文法骨骼结构,这种纹样元素结构提取的组合搭配可以得到多种规律性衍生结果。如杜鹃花纹样,纹样形态多次运用形状文法中的镜像、平移和旋转等规则,得到基本图形元素的组合。最终通过米字型布局周边,采用多次移动、缩小、旋转基本图形的方式组合图案,最终得到纹样的方案。通过这种方式,基于形状文法的创新纹样方案设计过程,最终为纹样的花朵形成花团的效果。提取出的元素纹样,在上色施以不同明度的

红色系花朵颜色,对应其羌族杜鹃花的“姻缘”之意。将这种在创新之后的设计纹样应用到文创产品上,清新雅致,更符合当代的审美,也符合羌绣杜鹃花“姻缘”的主题。

七、结语

羌绣这朵民族艺术奇葩,因其独特的艺术形式,受到世人爱戴。在研究羌族刺绣纹样的同时立足羌族文化,探索羌绣的特征和内涵。运用电子数字化纹样提取方式进行研究、形状文法结构的再生设计的创新方案。将传统的羌绣图案纹样进行再生设计、发扬传统民族文化、建立民族自信。与时俱进,设计探索创新符合当代审美的文创产品设计。这种电子化提取拆分图案、形状文法的结构变化可以通过电脑计算机软件 AI 的人工智能大数据算法进行实现。这对传统羌绣纹样,运用电子提取、形状文法结构的再生设计的创新方案应用有现代科技突破性的研究进展。同时,纹样图案应用到不同形式的设计产品载体中、使纹样创新设计方案有机结合,形成具有羌族文化内涵的文创产品方法研究。

参考文献:

- [1] 黄明楠. 少数民族服饰纹样的构形浅析 [J]. 神州, 2011 (3): 2.
- [2] 黄代华. 中国四川羌族装饰图案集 [M]. 南宁: 广西民族出版社, 1992.
- [3] 钟茂兰. 羌族服饰与羌族刺绣 [M]. 北京: 中国纺织出版社, 2012.
- [4] 王伟伟, 彭晓红, 杨晓燕. 形状文法在传统纹样演化设计中的应用研究 [J]. 包装工程, 2017, 38 (6): 5.
- [5] 张欣蔚, 王进, 陆国栋, 等. 基于本体和形状文法的图案构形提取与重用 [J]. 浙江大学学报: 工学版, 2018, 52 (3): 12.
- [6] 刘靓. 基于形状文法的羌绣纹样再生设计应用研究 [J]. 包装工程, 2020, 41 (24): 7.
- [7] 孙光茵. 羌绣图案艺术及其在文创产品中的应用研究 [J]. 西部皮革, 2021, 43 (24): 140-141.
- [8] 史安华. 中国传统民间美术纹样与西方图案形式的探索——羌绣图案与模纹花坛的艺术研究 [J]. 绥化学院学报, 2020, 40 (09): 102-104.
- [9] 王齐霜, 杨震华. 羌绣与苗绣的图案比较研究 [J]. 四川民族学院学报, 2020, 29 (02): 92-96.
- [10] 李绘丽, 王勇. 基于羌绣图案的皮雕艺术服饰设计与应用研究 [J]. 山东纺织科技, 2021, 62 (05): 21-24.
- [11] 杨蕾, 张欣, 胡慧, 邱雁. 基于数字化保护与产业化应用的羌绣服务设计 [J]. 包装工程, 2022, 43 (02): 358-366.
- [12] 陈俐秀. 探索羌族刺绣的发展与创新 [J]. 西部皮革, 2020, 42 (11): 127-128.
- [13] 韩尧, 鹿力源. 羌绣在文化创意产品设计中的应用研究 [J]. 工业设计, 2020 (06): 151-152.
- [14] 张素娜. 传统羌绣与现代羌绣的对比研究 [J]. 艺术科技, 2017, 30 (03): 240.
- [15] 朱艺芸. 传统羌绣文化的现代衍生品演绎 [J]. 美与时代 (城市版), 2015 (09): 109-110.
- [16] 朱利容. 手绣制作工: 羌绣 [M]. 中国劳动社会保障出版社, 2014.
- [17] 潘红莲, 李杰. 羌族服饰中的羊角纹图案构成与设计思想研究 [J]. 包装工程, 2020, 41 (24): 6.