

苗族刺绣艺术在现代灯饰设计中的应用研究

韦艳芳 韦金银

(广西科技师范学院 546199)

摘要:当前中国民众生活方式日益丰富,要求良好的家居生活感受,尤其体现在生活中的仪式感与舒适感受上。随着民族化趋势的影响,少数民族特色风格在现代建筑设计中的使用也越来越多。本文对苗族刺绣艺术在现代的应用发展进行分析,并对其在现代灯饰设计中的应用进行介绍。

关键词:苗族刺绣;现代灯饰设计;图案应用

引言:

苗族刺绣承载了当地丰富多彩的地域民俗文化,有着丰厚的艺术内涵,其形式多样,选材范围广泛,蕴含着民族的文化精髓,苗族刺绣作品与现代民俗传统社会有着直接的联系,多以现代民俗传统社会、地方传统社会文化事件作为图形的设计工作主要目标和主要对象,结构精妙、颜色鲜亮、绘画手法精妙,体现着各个时代、各种阶段的苗族民族精神,把苗族刺绣图形纳入现代灯饰产品中,具有高度的美学精神价值与实际美学社会价值,创造了可承受的社会历史文化载体,也使得具有生命力。

1 苗族刺绣概述

苗族刺绣艺术是一株艳丽独特的奇葩。它的民族特色,以及它所给予人类的乐观积极的视觉体验,极富艺术美学价值。苗族人没有自己的文字,但苗族同胞为记载本族的文化发展史,也使用了刺绣记载少数民族发展、迁徙的历程,而苗族的部分历史文化内涵,都体现在他们的刺绣图案中了,尤其是苗绣图案上的一些具体而抽象的历史记载,大都是有关苗族发生在远古时代的重大事件。而苗族人从汉唐开始的辫绣、卷绣、盘绣、补绣和纳纱等古老传统技艺,内容浩繁,在丰富的工艺种类中,有多达二十余种是其它民族绣花传统工艺中缺乏的,这也使她不同于其它少数民族的传统绣花民间艺术,而独具一格。苗族地域相对封闭,落后的自然状况虽然是苗族刺绣作品能够将原滋原味保留至今的主要因素,但恶劣的自然环境状况却影响着当地群众活动的正常开展,在作品如何保存与传播的问题上,中国苗绣艺术和其他民族传统美术同样存在着问题。它的意义必须是将它应用在人们的现代日常生活中,将苗绣绣和现代灯饰设计融合一起,为苗绣寻找一种理想的表现平台和呈现手段,让更多的人知道和欣赏它才是使苗绣得以继承与发扬的根本的发展之道。

随着经济社会的蓬勃发展,现代化改革也不断深入实施,不但带动人民生活水平的提升,还造成社会生活的重大变化,苗族刺绣艺术也正在加快衰退当中。所以,如果任其发展,苗族绣这些民间工艺美术珍品将会成为文物而束之高阁,这对中华民族的传统而言是一种极大的损毁。据调查,如今学习过苗族刺绣技艺的苗族女性已经越来越少,甚至在年轻一代,已经学会这项手艺的人也越来越少了,这也表明苗族的绣花技艺正在日益衰退。苗族绣花技术的发展和掌握这项技术的女性年轻有关,因为年轻的苗族女性对绣花越来越不感兴趣,所以苗族绣花的创新严重不足。缺乏创新就等于不能和当代的主流社会相衔接,也缺乏魅力,即不能被本族群人士所接受,也很难被他人族群所赞赏。

2 苗族刺绣的艺术特征

2.1 造型丰富的纹样

苗族刺绣以其精雕细刻的技艺而闻名,更让人称道的是其那独特的花纹形式和变化多端的纹样,蕴涵着绣工丰富的艺术构思与内涵,苗族刺绣纹样选材范围广泛,涵盖了大自然的所有生活之物,并利用对各种纹样的交叉运用创作出了丰富多彩的绣品,就其展示

内涵而言,主要,包括了宗教、历史传说、神灵神话、外来文化、自然地理环境、人文传说等,涉及范围广阔,令人赞叹。苗族一带的人民很敬畏自然界事物,所以,在刺绣纹样创作上,以自然界事物为主要表现对象,包括花、草、虫、鱼、龙、牛等,这种纹样充分展示出苗族历代迁徙的斗争历史和人们对大自然的敬畏精神,把这种自然界事物表现到服装中,能够增强衣服的观赏性,也使这种纹样中所表达的思想、文化、观念能够传播与交流。把苗族的刺绣纹样融入到装饰图案设计教学中,将能够给教师们创造全新的平台,因为装饰图案设计教育以创意为主,要求学生源源不断的创意,这灵感就来自于生命中的事物,而苗族刺绣纹样包容了万事万物,灵动而真实,富有艺术美感,并具有丰厚的文化内涵与历史文化底蕴,将能够给教师们带来创新的启迪。苗族刺绣纹饰的造型特征是以平面形象为主,从各个方面、各种角度反映万事万物,把日常生活中的事情作出逼真的描绘,并经过感性的领悟与创作,产生出优美、富于内涵的刺绣纹样。因此,在苗绣中的龙图腾,往往采用了苗族绣娘的感性造型,给龙图腾增添了不同的特征与含义,而苗龙图腾纹样则通过绣工的整理、提炼,再利用幅的简化使形象展现在我们面前,让苗龙的形象更纯粹、更经典、更加具有地方特色。此外,苗族刺绣中的其它元素,如工笔花卉虫蝶,以及人物造型等都非常富有民族特色,并具有抽象、韵律感、层次感、艺术感等特征,把这些元素渗透到装饰图案设计课程中才能使课程更为贴近于生活与艺术,并由此开启了装饰图案设计课程的崭新大门。又如,根据苗族刺绣作品中的一条龙的形象设计,采用了夸张技法把大龙设计为外形夸张、巨嘴大张的造型,仿佛要吞天,并把大龙图案的尾部也做了高度艺术化的设计,创作构思灵活奇特,大胆夸张,创意源于大自然,来源于深山中,不经过约束,也美育经过艺术的条框束缚,对现代化的灯饰艺术来说有着很大的探索意义。

2.2 绚丽多彩的颜色

苗族绣花图案的主要颜色表现在蜡染和苗族绣花艺术中,由于苗族人有着崇拜祈福的精神和喜爱开放自然,所以苗族绣花的颜色大都丰富多彩,有着很强烈的对比,而且饱和度都相当高,虽然绚丽多彩但却不俗气,所表现出的艺术形式有序而丰富多彩。苗族刺绣纹样受宗教信仰、战争历史、地理位置、历史人文因素的影响,所以表现的情感也不相同。

(1)热情奔放

苗族绣花,通常是在较深色的织物上刺绣色彩较鲜艳的花纹,以红、黄、紫、绿等居多,或者使用较大量鲜亮的色彩,又或是用强对比的色彩例如黑白、红绿等进行组合,以形成鲜明对比,用于大面积绣花。希望给人造成欢快、放松的印象,突出刺绣的作用,所以采用强烈的对比,带来视觉上的刺激。

(2)明快鲜亮

苗族刺绣较注重给人视觉冲击力,多用鲜艳的颜色,但保留了美感,用具有强烈的对比色颜色加以组合。苗族刺绣以暖色系为主,对比色与互补色较多的搭配。以符合审美心理与心灵和文化上的需

要。

(3)深邃宽广空间感

利用视觉和颜色、形状等的特性,就能够更好地扩大空间,如苗族人民就擅长利用颜色对空间感进行扩展。比如,以花朵作为主体的苗族刺绣,就是利用色彩明度来营造拉伸空间感,近处的花和叶用饱和度较高,鲜艳的色彩,远处的花、叶则用较暗色的、饱和度和低的色彩,使其与同一平面的空间产生了层次关系和远近空间感,就这样起到了扩展空间的功效。

3 苗族刺绣在现代灯饰设计中材质与创意表达

随着现代工业生产的进步,消费者对灯饰的要求也愈来愈高,但我们却早已不能满足对完善的、基本功能的要求了,而不仅停留于为了增加视觉冲击所做出的设计,而消费者们更渴望这种在情感上的交流,以及这种在基本使用功能之上的精神内涵。在现代灯饰产品流程中,必须以全新的视野观察产品设计流程的所有要素,用陌生的目光审视我们所熟知的灯饰构成要件,包括材料、形状、光影效果等,从而突破我们习以为常的固化思路,寻求更多创新的可能性;同时更需要用人类熟悉的目光,去了解最新的材质、科技、工艺、人文、潮流趋势等资讯,将这些运用到现代灯饰产品设计中。

3.1 苗族刺绣艺术在灯饰材质上的巧用

灯饰设计的开展是对人类艺术品位提高的反映,同时也是对一种新艺术的探索与突破,是把艺术思想透过具体的灯饰材质表达的过程。由于灯饰材料与物质之间的联系非常紧密,因此灯饰材质往往能够表达独特的艺术风格,它也是灯饰美学表达的重要媒介。在灯饰设计时,必须在气候适宜的环境下,通过熟悉材料内部的构造特征与基本特性,把材料内部特有的纹理、颜色、质感等展示出来,给使用者传递某种意境,并由此反映他们的审美感受。在灯饰设计时,材料内部表现的新思路也会产生更多新颖的设计。玻璃、金属材料、陶瓷、塑胶等人们所熟知的灯饰装饰材质,由于这种材料既具有强大的可塑性,又有着极其特殊的材质风格,因此这种材质的纹理、质感在观众心里具有惯有的模式,而一旦在艺术上用某种材料体现了另某种材质的质感以及工艺,就必将给予观众一个全新的审美感受。在灯饰制作的过程中,材料和材质之间往往摩擦出神奇的效应。

以苗族的传统刺绣和灯饰设计的结合为例。现代灯饰设计中可利用苗族古老的传统花鸟纹,或借用苗族服饰的造型,将苗族刺绣和现代灯饰设计相结合,将传统苗族刺绣的结构方式或设计的工艺制作技术,应用灯饰设计中。苗族刺绣的纹样、造型样式为原创的艺术材料,可以直接应用于灯饰造型上,用以展示吉祥如意的愿景。而灯面镂空的部分,随着绣线的疏密而映射出高低不一的光影,又因为灯光的阻隔,而产生花花搭搭的投影,似乎在述说着苗族女子们对刺绣艺术的热爱,以及对美好生活的热爱。

灯饰装饰技术的革新往往是社会趋势的一个体现,当在一个环境中使用新型材料或者研究其还未被发现的能力,照明装饰技术将会有明显的革新效应。新型材料可以分为二类,一类是新的建筑材料,是科技和美学的融合,包含着未知的秘密;另一类材质自身或许并非全新的,但他们别致的设计用途却是全新的。而苗族绣花艺术作品的运用也属后者,因为苗绣艺术作品是一个传承的少数民族艺术作品,一针一线都是有历史使命的,而把这个少数民族传统工艺渗透到现代灯饰产品设计中,既给予了现代灯饰产品的设计民族生命力与使命感,同样又把苗绣艺术作品借助当代的设计手段传递与推广开来。

3.2 橙光的形态与民族色彩创意表达

灯饰产品与其他家居类产品最大的差别就是光的介入和参与,使灯饰产品在实现其物理功效的同时,产生了更多美的意象。充满光色的灯饰是极佳的设计语言,是绝佳的灯饰产品设计的艺术

表现手法,能够在灯饰产品设计中营造气氛,演绎概念与叙事。而灯饰产品设计是一门全面、多元化的空间设计美学,在空间设计中有实有虚,虚实的交互关系,在整个视觉艺术结构中图与底都是一个可视的视觉形象,对观众的视觉效果感受有深远影响,在空间设计整体的构成权重上有着同样的视觉影响力与重要性,尤其是在抽象的美术空间设计中,二者有着同样意义。现代设计若仅仅为了寻求视觉效果,用夸张的线条和装饰形式来引起社会大众关注的话,就算不上是一种成熟的产品设计。灯饰创意者要会讲故事,不但要让人看到,而且还要让人听到,利用静态的视觉符号,使人体会情感的自然流露。

以室内照明灯为例,室内照明灯在现代室内装饰中充当了至关重要的作用。在现代室内装饰中,照明灯不仅是最单纯的灯光工具,更是整个居室的重要点缀,在颜色上点缀室内,在形状上丰富空间。由于苗绣工艺和灯饰工艺结合,所以照明灯修饰的可塑性特别大,印、剪、花、绣、贴等技术都能够将二者融合,还能够进行加工制作成形。照明灯还利用了独特的刺绣工艺技术穿透散射空间,让本来单纯的光线中增加了丰富多彩的艺术内容,或青、或红、或黄、或紫色,五彩斑斓,姹紫嫣红,体现出民族的美丽魅力与特点。艺术作品有无穷多的可能性,将文化艺术渗透到产品设计之中,不单纯是在表现形式的结合,更要理解民族文化的含义,增强并完善自身的观念、情感和素质,让艺术作品和原始素材有关联又有差异,这就是许多艺术家所渴望的。

结语

苗族刺绣的发展史给了我们后人珍贵的艺术财富,也凝结着数千年来中华民族的传承文明与艺术审美。苗族刺绣与现代灯饰设计完美融合会给中国现代灯饰的发展开拓了一个崭新道路,人们一方面要传承苗族刺绣文化的精华,把祖国的传统民俗文化发扬光大;另一方面又要根据当代人民的审美需要与家居生活需求,把苗族刺绣与现代灯饰设计完美融合,把苗族刺绣元素与现代灯饰设计融合,必然是中国今后现代灯饰设计应用中的一种重大发展趋势方向,更符合广大民众的审美要求。

参考文献:

- [1] 陈云飞. 苗族刺绣工艺在成衣设计中运用的几点建议[J]. 广东培正学院论丛, 2012, 12(1):63-64.
- [2] 刘竞艳. 苗族刺绣在现代纤维艺术中的运用研究[D]. 昆明理工大学.
- [3] 陈云飞. 苗族刺绣工艺在成衣设计中运用的几点建议[J]. 广东培正学院学报, 2012, 12(1):3.
- [4] 叶舫好. 试论苗族刺绣纹样在地面铺装设计中的应用[J]. 贵州民族研究, 2014, 035(007):57-59.
- [5] 郭剑桥, 叶力. 我国传统青铜灯造型在现代灯饰设计中的应用研究[J]. 艺术科技, 2015(1):1.
- [6] 林界平. 论中国传统元素在现代灯饰设计中的运用[J]. 企业科技与发展: 下半月, 2010(10):3.

作者简介: 韦艳芳 性别: 女 出生年月: 1989年12月26日 民族: 苗族 籍贯: 广西柳州 学历: 硕士研究生 单位: 广西科技师范学院 职称: 讲师 研究方向: 设计艺术学平面设计方向

基金课题: 2021年度广西高校中青年教師科研基础能力提升项目《广西传统苗绣图案创新设计应用研究》(项目编号: 2021KY0835)