

苗族刺绣图案在现代皮雕饰品设计中的应用

吴成丽 彭利兰

(黔东南民族职业技术学院 55600)

摘要:苗族刺绣是民族非物质文化遗产中的一件珍品,它不但在艺术上具有独特的艺术表达方式,而且在与其他艺术结合的过程中不断地进行着创新。苗族绣花作为苗族精神寄托和审美情趣的外在美,与源自欧洲的皮雕工艺相辅相成、趣味盎然,是一种艺术设计上的革新。文章从苗族绣花的渊源和演变出发,对皮雕装饰的艺术表现与苗族绣花在皮雕装饰设计中的结合进行了细致的梳理和思考,并提出自己的独到见解,从而促进皮雕的进一步发展。

关键词:苗族刺绣图案;皮雕饰品;艺术形式;审美价值;契合

引言:

苗族刺绣是一门古老的手工艺,它以绣花的形式表现了当时的历史和文化现象,具有传承和发展的功能。苗族刺绣的每个花纹都代表着一个历史和神话,反映了苗族人民的生活、文化、历史、情感。皮雕是一门以皮革为主要原料的雕琢工艺,利用特定的工具将其加工成所要求的花纹。随着时代的发展、艺术的进步,皮雕艺术也在不断地向创新、环保、经济等方向发展。随着时代的发展,苗族刺绣的纹样也逐渐被人们用来制作,以适应当代生活的需要,展现出多元化的文化风貌。

一、苗族刺绣的起源与变迁

与湘绣、蜀绣、苏绣等少数民族绣品不同,苗族绣品中蕴藏着浓郁的民族文化气息,苗族的文化是神秘而又丰富的,苗族人能歌善舞,热情奔放,苗族的绣花图案和工艺也是独一无二的,这种特殊的图案是苗族人民最喜欢的,苗族女子结婚之前,都会为自己做苗族绣品。

(一) 起源

苗族刺绣的历史源远流长,苗族刺绣之所以被称为苗族女性的美貌与智慧的结晶,也是因为它的美丽起源。相传,苗族妇女领袖兰娟,在长途旅行中,为了不迷路,她发明了一种用彩色丝线做标记的办法。众所周知,古代有一种结绳的记载,而苗族人在刺绣中的表现又是怎样的。凡是看过绣花的人,都会明白,绣花是用彩线绣出来的,而在记事方面,她就是从日常生活中来的,例如,在黄河的时候,她用黄线绣一个“道”,过了长江,就用蓝线来画。当她终于来到了一个可以休息的地方时,她的衣领和裤子上都被绣花覆盖了。从此以后,苗族女子在结婚的时候,都会给自己穿上一件嫁衣,以示对自己的思念,也是对先辈们的一种敬意。苗族是苗族世代传承的一种强大的方法,它不会忘记祖先的遗产,也是一种激励后代的强大工具。

苗族刺绣由于其渊源的独特性,其内容大多来源于现实生活。苗族的少女们将自己的一举一动都融入了刺绣之中,变成了栩栩如生的图腾。苗族绣品的选择与绘画同样重要。无论是山林中的鸟兽,还是周围的花草树木,甚至是蝴蝶的足迹,都是他们的目标。苗族人民更多的是顺应自然,因此他们非常崇拜动物。苗族刺绣体现了“天人合一”、“人与自然”的密切联系。在苗族中,以兽形图案为主,可见苗族人对动物的重视程度。

(二) 变迁

苗族刺绣的发展和演变是一个很长时间的消化和吸收。在此过程中,必须对苗族艺术进行持续的提炼。从对苗族艺术的初步认识入手,就要对苗族的历史传承与工艺文化进行全面而全面的考察。历史的积累与文化的发展是一个长期的过程。苗族有着悠久的历史,在今后的发展与变革中,必然要转向“再创造”与“创新”。苗族在服装设计中的应用日益广泛,不但应用于苗族传统的民族服装,也应用

于苗绣图案的许多方面。只有把苗绣的意境和当代美学理念融合在一起,才能逐步找到苗绣的发展之路,使苗绣更好地融入当代艺术的美学领域。

二、苗族刺绣的文化内涵

(一) 宗教仪式

苗族许多艺术形态起源于祭祀活动,湘西巫族的神秘文化十分重视对自然神灵的信仰。苗族人民非常重视对树神、水、火、猎、山等诸神的崇拜,因而各种艺术形式也随之产生。苗族民族注重宗教仪式的同时,也反映出苗族民族的深厚的人文精神。

1. 祖先崇拜

苗族文化是一个古老而又神秘的民族,几千年的历史和文化积淀使得它的民族文化传统有着自己的独特魅力。苗族刺绣图案也是苗族历史文化的重要组成部分。苗族是一个重视祭祀的民族,尤其是对宗教的信仰。苗绣中的许多图腾,都是原始宗教思想的具体化形式。比如龙,华夏人,包括苗族人在内,都对龙有一种特别的情感。他们敬龙,视其为吉祥之神,寓意风调雨顺,丰收丰收,是祖先心中的图腾与膜拜。不过,也有一些地区并不喜欢龙,比如台江施洞绣的牛龙纹。在苗族,人们认为龙是吉祥的,它是一种具有神秘力量的美丽生物,具有神奇而美妙的力量。还有一些地区,他们把蝴蝶当作祖先,认为蝴蝶是一种美丽而具有繁殖能力的仙女,用蝴蝶的图案刺绣在服装、鞋子和帽子上,可以带来和平和快乐。

2. 生殖崇拜

自古以来,生育是各个民族发展的重要内容,苗族也是如此。在生产力低下的情况下,只有增加人口,才能增加劳动力,抵御自然灾害。施洞苗族的刺绣多以鱼为主要特征,施洞苗族人民相信,鱼具有很高的繁殖能力,在过去,人类的生产力很低,大部分依靠自然生存,但是,大自然的变化是多变的,偶尔也会发生一些灾难,因此,人口的增加,可以抵御灾难。所以,鱼的纹身,就成了他们的象征。

(二) 民族工艺

苗族刺绣在刺绣文化中可谓独树一帜。在苗族,我们经常看到有人骑着龙,象征着人民对美好生活的向往和无畏的勇气。苗族刺绣中的驯龙戏、龙戏等图案,充分体现了苗族人民的英勇与不屈。

1. 纹样

施洞是苗绣中最具代表性的一种,其图案多以写意的方式表现,人物、鸟兽、花卉、龙、牛、鱼、虫等,多以动物为主,植物不多。苗绣是苗族服饰装饰中一项重要的技艺,也是苗族妇女在婚姻和爱情上的一个加分项。苗族人民主要生活在中国贵州省的西南地区,他们利用自己的想象力,创作出各种各样的服饰图案。与我们的日常生活一样,苗族人对服饰的要求也很高,平时,他们一般都是穿着朴素,但是,每逢重大的庆典,苗族女子都会打扮得漂漂亮亮,身上的绣品千奇百怪,五颜六色,精致的绣品,让她们看起来

更加美丽动人。苗族刺绣中的纹样，主题繁多，种类繁多，但以龙纹、花鸟、鱼纹、铜鼓、蝴蝶等较为普遍和定型，而反映苗族历史、象的图腾纹也经常在苗绣中出现。苗族绣品有十二种，分别是：平绣、挑花、堆绣、锁绣、贴布绣、打籽绣、破线绣、钉线绣、绉绣、辫绣、缠绣、马尾绣、锡绣、丝绸绣。在这些绣法中，还有几种不同的绣法，比如锁绣，就有两种针法，一种是单针法，一种是破粗线，一种是破细线。可以说，苗族少女在很小的时候，就必须学会这种繁复的绣工，并通过不断地练习来熟练。

苗族传统绣花服装中，腰部是极为重要的一环。通常是以白布为底子，然后在上绣上一些夸张的花纹，如蝴蝶、花鸟、牛龙等。在三楼，还有其他的传统图案。

2.构图

自古以来，中国人的审美倾向于强调对称，认为对称的图案是平衡的，而不是协调的，这就是苗族的刺绣美学。他们的结构以中心对称和整体对称为主，中间的结构是以一个图形为中心，周围有一些同样大小的图形。整体结构的主体是一种与人或一种动物。苗绣的另一个艺术特征就是利用色彩的丰富，使图案的图案完全搭配，从而产生一种立体的空间感觉。苗绣有一种特别的手法，就是不需要提前绘制花纹，而是按照布料的横竖结构，把它们的形状和形状都挑出来。这叫“点花”，也叫“数沙”。选花的图案。利用颜色的搭配和不规则的图形，使其呈现出平面与立体的风格，产生不同的视觉冲击。

苗族绣花图案大多取材于生活，或一幕幕动人的神话传说。苗绣中的每一种花纹，都有着自己的故事与奥秘。他们最爱的就是用图案来记录事情，这也是苗家数千年来，流传下来的一种文化，一种记录，一种智慧的体现。蝴蝶，龙，飞鸟，鱼，圆点花，浮萍花，这些都是从《苗族古歌》中提取出来的，苗族人把歌曲和刺绣的艺术完美地融合在一起，使它们的颜色鲜艳、生动、质朴。

3.用色

苗族服装的基本色调是黑色，几乎所有的色彩都可以随意使用。通常，苗绣常用的色彩有：正红色、翠绿、中黄、蓝色和白色。正红色是最常用的色彩。它所产生的视觉效果可以使人感受到热情、古朴，与黑色的底色相配，构成了湘西特有的文化特色，反映了苗族民族的整体精神气质和文化特征。

4.技法

苗绣技艺多种多样，有双面绣、苗绣、叠绣、平绣、挑绣，也就是“挑”。挑花不需要提前构图，而是直接上针，按照面料的构造，横竖交错，形成不规则的花纹，使立体与平面相互呼应。叠绣法是将各种颜色的绸缎裁成一个三角形，然后将其下边的两个角折起来，留下一个小小的尾巴。再把这些图形拼接在一起，组成一个新的图形。施洞苗绣以平绣为主，是平绣中比较突出的一种。所谓平绣，就是先在布面上画出一个漂亮的图案，然后根据图案，一根一根的单线，沿着一条线，一条一条的来回走动，每一条线都很细，很整齐。有时候，也会有切割的技巧。平绣剖线，通常是把普通的丝线切成一根根细丝，绣出的图案精美、典雅、别致、分外动人。

三、皮雕饰品艺术表现

皮雕是欧洲文艺复兴时期的一种，主要有浮雕和透雕两种技法。其中，浮雕是在皮件上进行造型，刺绣出凹凸不平的花纹，从而使花纹与材质的平面分离，从而产生一种空间美。透雕是一门以浮雕为基础，根据需要的文字和图案，将背景部分镂空。一般分为两种，一种是单面雕刻，另一种是双面雕刻。根据设计雕刻完成后，再进行染色、抛光等精加工，再经过多次加工，最终形成独特、新颖、美观的皮雕装饰，供人观赏、娱乐。

四、苗族刺绣图案融汇与皮雕饰品设计的契合点

(一)苗族刺绣图案中的纹样

龙是一种神奇的动物，而中国民间的龙则是一个文化的储藏室。同时，龙也是一种吉祥的符号，我们又都是“龙的传人”，所以对它也有着很强的崇拜。苗族也是如此，但苗族刺绣中的龙的形象是不一样的。在他们看来，龙既然是吉祥之物，那就应该有千百种不同的形状，比如一条蛇的形状。比如鸟的身体，比如龙，这些都和传统的张牙舞爪的形象大不相同，因此，人们对于龙的认知也发生了变化。在湘西，人们把我们看作是龙的后裔，他们都非常崇拜龙，把它当作自己的力量之源。苗族人认为，龙不仅是我们的祖先，更是天地万物的象征，因此，他们相信龙的形态是多种多样的。在当代皮雕艺术中，由于科学技术的革新，在皮雕装饰上也逐步融入到了“龙”的装饰之中，既表现了对“龙”的崇拜，又把“龙”与“龙”相融，形成了鲜明的时代特征。

(二)苗族刺绣图案中的花鸟动物

如前所述，苗族刺绣材料取材于与其日常生活密切相关的花鸟虫鱼，如冬梅、国花、牡丹等，以图形的方式呈现苗族人民对自然、对自然的热爱、对历史和文化的重视、对人生的积极心态。苗族人的日常生活、对人生的期望、对美好生活的憧憬，都被用绣花图案保存了下来，至今仍被人们所铭记。现代社会崇尚幸福、健康、长寿、幸福的生活，这些观念也逐渐被运用到刺绣、皮雕之中。苗族刺绣、皮雕、现代人的生活观念，将它们融合在一起，用图画的形式呈现，使得它不再局限于苗族传统刺绣的设计思想，而更接近于当代的设计思想。苗族绣花在皮雕装饰中的应用，将传统绣花与现代皮雕技术相结合，使其更具创意和新颖，并将美与神、文化与艺术融为一体。

(三)苗族刺绣图案中的构图、线条和色彩

苗族刺绣在构图和着色上都是以暖色为主，而冷色则是极少采用的。在选择颜色时，不会受到颜色的限制，只会根据自己的喜好来选择颜色，这正是苗族刺绣的特色。苗族绣品在绣工时，利用颜色的调配，使花纹变得更鲜艳、更惹人喜爱。而皮雕就不一样了，它是用线条来雕琢、上色，使花纹有一种空洞的感觉，使之更为逼真，也就是之前提到的那种浮雕效果。皮雕的制作和刺绣一样，都是以花草树木、人物、动物等与日常生活密切相关的形象来制作，再经过雕琢，上色，让这个图案看起来更加生动。在当代皮雕装饰中，常用的色彩方法有干擦、油染等。设想把苗族刺绣中的配色技巧运用到皮雕中，然后运用特殊的工艺打磨皮革，使其既有颜色又有优雅，更有美感，是一种很有价值的做法。

五、总结

把苗族绣花的图案运用到现代皮雕装饰的设计当中，既能体现出独到的创意，又能体现出别具一格、别具一格、更具美感的美感。苗族绣花与现代皮雕装饰相结合，其技法丰富、生动，又具有传统工艺的独特性。总之，苗族绣花与当代皮雕装饰的结合，既是一种传统艺术与当代潮流的融合，又是一次富有挑战的艺术尝试与探索。

参考文献：

- [1]姚丹丹.关于苗族刺绣图案用于皮雕饰品设计的分析[J].卷宗,2016,6(001):71-71,72.
 - [2]栗嘉忆.贵州苗族刺绣图案对装饰图案设计教学的启示[J].音乐时空,2020,000(015):161-163,176.
 - [3]钟世梅.贵州苗族刺绣中常见动物纹样浅析[J].中国民族博览,2020(9):3.
 - [4]常可昕.黔东南西江苗族刺绣的图案视觉研究[J].轻纺工业与技术,2021,50(7):2.
- 注：2021年贵州省科技计划课题子课题：银饰设计及标准化研究
项目编号：黔科合平台人才（2020）1003-Z02号