

“南绣新承”——广西三江侗绣在文创产品中的创新应用

张晓蕾 梁思婷 宋琳娜 汤章百慧 罗灵金

(北部湾大学)

摘要: 侗绣是国家级非物质文化遗产。为了让侗绣文创产品得到发扬, 弘扬侗族传统工艺, 促进侗绣图案的传承与发展, 解决广西三江文创衍生品缺乏创造性的问题。本篇将通过侗绣图案、色彩、宣传技术方面的创新, 来探究侗绣在文创产品中的创新应用。

关键词: 侗绣; 文创产品; 创新; 应用

1. 研究目的(用现代人的方式传承侗绣代表的文化底蕴)

广西三江侗绣是一个蕴藏民族文化、承载民族智慧的传统手工艺, 并且其服饰上起装饰性作用的图案及炫丽的色彩, 不仅能带来视觉的艺术享受, 更能体现一个民族的审美特征、风俗习惯、文化内涵等, 可以说它是历史进程的碑文服饰图案散发着非凡的艺术魅力, 绽放着独特的艺术光芒。但是, 与现代工业快速发展的今天相比, 传统手工艺日渐衰落成了一项大问题, 即使是在我国高度重视非物质文化遗产的传承和保护下, 侗绣文创产品缺乏创新意识、图案色彩方面的美学设计、画面感等, 这些都无法满足现代人的需求, 也难以得到传承。如果想让侗绣文创产品发扬, 弘扬少数民族传统工艺, 一方面需要解决当地文化衍生品缺乏创造性, 满足旅游文创市场需求, 令更多年轻人喜欢上并传承这一项文化遗产; 另一方面, 对于三江侗族服饰图案样式的传承与发扬起到一定的促进作用, 并对三江地区旅游消费的提升具有一定现实意义。最后还响应了国家保护和发扬非遗文化的政策。因此, 如何让侗绣传统工艺在当代获得再生是一个值得需要思考的问题, 如何将三江侗族服饰纹样应用于文创产品设计、让文创产品更有特色性? 如何丰富其文化内涵, 将三江侗绣以现代人的需求为标准创作产品, 使现代人从看到、接触侗绣文化, 再发扬传承其文化? 这是本文要探讨的问题。

2. 绣发展历程和现状

2.1 侗绣的历史起源和发展

侗族是中国的少数民族之一, 于我国贵州、湖南、广西、湖北等地均有分布, 其中又以广西三江侗族自治县为人口之最。侗族聚居地地貌多为残余山地、陡崖, 处于群山包围之中, 独特的地理环境孕育了以自然、古朴、大方著称的侗族刺绣。

纵观侗绣的起源, 最早可以追溯到先秦时期, 在《后汉书·南蛮传》中载“南蛮, 好五色衣服”, 这里的南蛮主要指布依族和侗族。后经唐宋时期的发展, 于明清时期达发展巅峰, 康熙年间, 胡奉衡的《黎平竹枝词》中就描述到“峒锦矜夸产古州”, “松火夜借诸女伴, 纺成峒布纳官租”, 清嘉庆年间李宗昉修编的《黔记》也夸赞: “黎平侗锦, 精甲他郡”可见侗绣在当时已是声名在外。

时至今日, 侗绣以其自然古朴的造型, 反复绣缀的工艺, 得到了广大人民的喜爱甚至海外人士的追捧, 彰显着强大的生命力。2011年5月23日经中华人民共和国国务院批准侗绣被列入第三批国家级非物质文化遗产名录, 2014年, 广西三江侗绣博物馆正式建立, 2018年5月15日, 入选第一批国家传统工艺振兴名录, 自此侗绣这一传统文化瑰宝逐渐为人熟知。继侗绣产品被指定为第七届中国-东盟博览会会礼, 又于上海世博会展示, 侗绣开始在世界范围内崭露头角。随着知名度的提高, 侗绣已经作为增收致富的产业, 成为了当地人主要收入的来源之一。

2.2 侗绣的发展现状

2.2.1 瓶颈

2.2.1.1 图案纹样单一, 难迎大众审美。

侗族先祖崇尚自然, 将山川河海、花鸟虫草融入到侗绣纹样中。经过长期的发展, 现存的纹样可以归集为动物纹、植物纹、景物纹、抽象纹、几何纹。侗族人民将其广泛运用到衣襟、腰带、鞋垫等日常用品中。然而现代人审美观念日趋简约, 侗绣上反复绣缀的繁复花纹逐渐脱离了时尚主流一些侗族的年轻人也不再愿意穿着带有侗绣纹样的服饰与配件。据悉“广西三江侗绣博物馆”的藏品绝大多数是由非遗传承人杨甜及其家人所作, 其上的图案仍旧沿用着侗绣流传下来的纹样, 只是加以组合复缀而成。侗绣的创新被局限于一室之内, 自然难以取得较大的突破。这也是侗绣被列入非遗名录时日不长, 发展速度却远不及先行发展十几年的“四大名绣”的原因之一。其本质在于未能创造当下主流的, 为大众所普遍接受的纹样图案。

2.2.1.2 绣娘意识浅薄, 传承环境欠佳

在广西三江政府大力发展三江侗绣, 致力于将其打造成柳州三江的一张名牌的背景下, 侗绣的队伍日益壮大, 但绣娘们多为附近居家照顾老人和小孩的中年妇女, 教育水平普遍偏低。她们对侗绣的制作仅简单的停留在赚钱补贴家用的层面上, 而无法进一步提高侗绣的品质。且侗绣的传承为师带徒式的口口相传, 考虑到个人的接受能力和师傅的传授方式, 这种方法不仅效率低下, 教授的内容也会有较大的偏差, 不利于侗绣完整地传承。身处快节奏的21世纪, 年轻一代不愿耐下心来钻研, 身怀技艺的老一辈大师想细细打磨却有心无力, 这就致使文化的传承出现断层, 侗绣的传承状况堪忧。

3. 侗绣的原生态创新

3.1 “重中之重”——图案的创新

侗绣属于刺绣的一种, 与中国四大名绣湘绣、蜀绣、苏绣、粤绣不同。四大名绣以精美流传于世, 而侗绣作为广西地区的一个少数民族绣品, 知名度较低。较之名绣, 侗绣的代名词是朴素。所以要推广侗绣, 那么图案就是重要的一环。

侗绣的图案样式以花鸟及几何为主, 有的还绣有人物建筑。现代的侗绣经过一段时间的发展, 已经具备些许创新性。许多时尚元素逐渐进入侗绣领域。侗绣的图案样式也越来越多。现代经济生活水平的提高, 使得国人逐渐将目光投向对美的追求。以四大名绣为例, 湘绣的图案以中国画为主, 融合国画特点; 蜀绣则侧重于花鸟、走兽、虫鱼等; 广东自古作为中国第一贸易港口, 在此基础上诞生的粤绣图案主要取材于龙凤、花鸟, 图案构图饱满, 展现富丽堂皇; 苏绣则与其相反。苏绣自古以精细素雅的特点著称于世, 构图简练

干净,图案以花草虫鱼等淡雅的样式为主。由此看来,侗绣的图案更具其自身特色,以抽象几何图形为主的侗绣绣品由于排列及摆放的缘故,叠加浓重的底色,使得整个绣品更具神秘性。

这是侗绣自有的优点,所以侗绣的图案创新方面可以借鉴四大名绣的图案如花鸟等使其更符合国人审美。但在借鉴过程中要注意不可对原有图案持一切否定的观点,在保留其特色前提下,吸收四大名绣及其他手工艺品的优势图案,让侗绣的知名度得以提高。

3.2 “眼前一亮”——色彩搭配的创新

侗族织绣工艺在色彩的运用上,虽然因地域不同存在差异,但大多具有共同点多用纯色,且偏于原色和重色。这个特点在广西民族博物馆的霓裳羽衣展厅中表现的更加鲜明。侗族人民大都身着自织、自纺、自染的侗布,喜青、紫、白、蓝色。黑青色多用于春、秋冬,白色多用于夏日,紫色多用于节日。通常以一种颜色为主,类比色为辅,再用对比色装饰。整件绣品色调偏暗,与现代人所喜爱的鲜亮色不同,略显老气。但从目前来说,较为名贵的蜀绣、苏绣等绣品多以鲜亮的色彩为主,弱化带给观众的视觉冲击,从而被接受度更高。所以侗绣的色彩方面的创新可以借鉴于此。采用以暖色调为主的侗布,增强亲近性,更具大众审美。

3.3 宣传技术的创新——线上宣传

3.3.1 打破数字鸿沟,建立信息共享区

侗绣作为民族刺绣不为大众所知的一个重要的原因就是宣传不到位。那么处在信息时代网络时代的当今社会,加强线上的宣传就成为一项新的宣传手段。线上宣传的好处一方面降低了宣传的成本,另一方面是可以便捷的将侗绣文化推广到不同地区、不同年龄、不同职业的人的手中。

那么如何应用网络进行宣传呢?

微信作为被使用最为广泛的交流软件,它的宣传作用不可以被忽视。建立有关侗绣的微信公众号可为喜欢侗绣的人推送有关侗绣的内容,使得侗绣的知名度得以提高。另外绣娘也可通过网络中的交流软件获取订单、交流技法等。

面对多数侗绣绣娘关注点只在侗绣或与其相关的生活信息,久而久之形成桎梏自身的信息茧房的问题,最有用的办法就是运用大数据,根据当今社会的特点建立信息共享区,使得信息可以共享打破目前的“数字鸿沟”——即需求信息与供给信息不符的情况,让侗绣可以更加符合大众审美。

另外借用网络,侗绣可搭建“宣传平台”“订单平台”“学习平台”等为不同的需求提供不同的方面。

3.3.2 加强侗绣的文化消费作用

侗族刺绣是侗族人民农耕文化的产物,是观赏与实用并重的工艺形式,绣品不仅样式精美,具有较高的装饰价值,其反复绣缀的工艺步骤还能增加衣物的耐用度。但侗绣的应用却有一定的局限性。在崇尚礼义热情好客的侗族生活中,侗锦、侗绣还是主人赠送客人或亲友之间互赠表达祝福的重要礼品。姑娘出嫁时,母亲要拿自己的侗锦侗绣送女儿,姑娘的同伴也是如此,同样,新娘也是以自己最好的侗锦、侗绣回赠。待姑娘生下小孩打“三朝”时,做外婆的要送上最精美的绣龙背带和各式绣花童帽。而在侗族的祭祀活动中,侗族织绣品就会被用来充当敬神敬祖的祭祀品,如祭“萨”、祭土地、祭灶、祭祖宗等等,必须得有自纺自织的一块侗布,或一方侗锦,或一张侗绣,或参加祭祀者身着侗族盛装。

那么既然要推广,就必须要加强侗绣的文化消费作用。简单来说就是要扩大侗绣的应用面。如苏绣在2017年与其他非遗工艺在腾讯手游《寻仙》中出现,引发媒体热议。除进入手游场景之外,与王者荣耀合作的作品《五军之印》也获得了广大青年玩家的追捧。

同理而言侗绣也可借鉴,以此来加强文化消费作用,提高市场价值。

4.应用

4.1 文化振兴:弘扬侗绣文化,唤醒侗绣生机

侗绣,不是四大名绣,但是作为广西壮族自治区非物质文化遗产的它曾经作为中国——东盟博览会礼品馈赠重要嘉宾、在上海世博会展示、甚至远销英国。侗绣因为其特殊的地理位置风土人情而形成了自己的特色,它们自然朴素大方,是侗族人民智慧的结晶也是侗族历史文化发展的见证,因此发展侗绣势在必行。

要想发展侗绣首先得唤起侗绣的生机,一个产品的灵魂是什么?是它们的文化。要想发展侗绣就一定得弘扬侗绣的文化,很多人对侗绣的第一印象就是不了解、不好看、没听过,但其实侗绣有着悠久的历史背景,康熙年间胡奉衡的《黎平竹枝词》就有“峒锦矜夸产古州”,到清代,侗族妇女自己纺织染色的布匹已经闻名于世,由此可知侗绣早在唐宋时期就已经存在了,甚至曾辉煌一时。现如今文创产品越来越受欢迎,这说明大家越来越重视精神内涵越来越喜欢购买具有文化内涵的东西,然而这对侗绣来说是机遇亦是困境。机遇的方面在于侗绣具有丰富的文化内涵,它的颜色、图案都有着自己的独特意义,比如,象征侗族神灵的龙蛇纹、寓意生生不息的花草纹、象征求子求福的蜘蛛,再比如代表热情的红色多用于儿童服饰、代表宁静的黑色多用于图案底色、代表清爽和生命力的蓝色和绿色多用于服饰纹样。困境在于侗绣的文化在目前来说并不普及,而且不仅仅是国家范围的不普及,就连广西本地都有人不了解甚至不知道侗绣的存在。至于如何弘扬侗绣文化,关键在于以侗绣的文化内涵为基石弘扬侗绣文化,进而吸引大众的目光,在当今的文创产品市场占得一席之地,使得侗绣重焕生机。

4.2 人才振兴:培养侗绣人才,共促侗绣传承

为了让广西三江侗绣在文创产品中得到更好的创新,我们可以通过培养更多具有创新意识的侗绣人才,共促侗绣传承。对于侗绣人才的培养,我们可以和高校定向培养高素质的非遗人才,非遗传承人会定期的走进高校对非遗人才进行指导,让非遗人才能够在理论与实践的指导下提高自己在侗绣技艺方面的创新能力。我们也可以对职业绣娘进行定期的培训,提升她们的刺绣技艺以及融入现代科技提高她们的刺绣效率。

4.3 产业振兴:打造侗绣品牌,致力长远发展

打造一个成功的侗绣文创IP品牌,能够提升侗绣文化的影响力,带动文旅旅游业的振兴,致力长远发展。我们可以将其应用于文具用品,包包,服饰,旅游纪念品等具有文化内涵的产品中,提升文创产品的实用性,美观性和适用性,充分展现它的价值和附加值。我们可以通过“线上+线下”的方式打造侗绣的“互联网+”品牌。线上我们可以通过拍摄侗绣技艺应用于文创产品制作中的短视频—快手、抖音、新浪微博等平台。线下我们可以在景区体验店进行免费侗绣技艺的体验教导,同时出售侗绣相关的文创产品。这样一来,不仅提升了侗绣品牌的影响力,而且带动了侗绣文创产业和旅游业的振兴。

5.结语

广西三江侗绣与文创产品相结合,通过对侗绣图案,色彩,宣传技术的创新,创新其应用形式。将传统的民族文化与文创产品相结合,以崭新的面貌出现在大众面前,体现其适用性,美观性和适用性。弘扬了侗绣文化,唤醒了侗绣生机;培养了侗绣人才,共促侗绣传承;带动了文创产业和旅游业的振兴。

项目名称:“南绣新承”——广西三江侗绣在文创产品中的创新应用

项目编号:北部湾大学生创新创业计划资助项目 S202111607163