

侗绣图案在现代织物中的设计应用

刘新月 徐萍萍 邱夷平*

(泉州师范学院 福建省泉州市 362000)

摘要: 侗绣是侗族文化的重要组成部分,千百年来侗绣作为一种视觉元素向我们展示了侗族人民的生活、文化、信仰、习俗等。笔者主要通过对侗绣的文化底蕴、排列方式、造型特征、色彩表达等方面进行研究,将侗绣中极具特色的图案元素运用到现在织物设计之中,保留侗绣特有的民族性的同时,设计出更符合现代审美的纺织产品。

关键字: 侗绣; 图案设计; 纺织品设计;

一、研究背景

侗绣是侗族文化的视觉化表现,也是极具民族特色的民间工艺之一。2011年被国务院列入第三批非物质文化遗产名录^[1]。侗绣出自贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县及周边地区侗族妇女之手的绣作为代表^[2]。因为其独具民族特色的图案以及全手工制作的工艺被大众所认可,具有较高的审美价值、独特的艺术特征和区域化的文化象征。将侗绣中流传下来的纹样运用到符合现代化审美的织物设计之中,在传承侗绣的基础上做到创新,创造出更符合现代审美价值的织物产品。

二、研究方法意义

研究意义: 黎平县是红色革命老区,2019年正式贫困摘帽,为了防止返贫复贫可以把侗绣作为一个切入点,带动产业发展,同时也有助于传统文化的传承与发展。

侗绣的纹样具有很高的艺术价值,但随着社会生产力的不断发展,人们的审美价值也发生了一定的改变,对侗绣纹样的创新应用,将独具民族性的侗绣纹样运用于现代织物之中,民族性与现代化的结合,可以创造出不一样的火花。

研究方法: 多现象综合归纳法、学科交叉分析法、案例分析法、构思设计法。

三、侗绣图案研究

(一) 侗绣图案文化内涵

侗绣传承下来的不仅是一种手法技艺,同时也是侗族人民审美价值、文化内涵、精神信仰的一种外化表现。侗族有着悠久的织绣历史,最早可以追溯到百越时代。因此《吴越春秋》有“越罗谷纱”的记载。庄子《逍遥游》所说,百越有“断发文身”之俗。“文身”原是在身上刺图案,种棉织衣后,便发展到在衣服上织绣图案。侗绣图案凝聚着侗族人民的勤劳与智慧,每个图案背后都有着属于自身的文化内涵,侗族人民通过自己的双手,一针一线之中或是对祖先祈福的一种美好愿景;或是对自然万物感谢与热爱;或是对生活习俗的一种表达与记录……而这些图案栩栩如生地向我们演绎了千百年来侗族人民自成一派的审美、文化、信仰的演变。这满具民族特色的图案同样也吸引着我们对它的探索与研究。

(二) 侗绣图案分类

1、动物纹样

在侗绣纹样之中动物纹样占据着不可或缺的地位,其中最常见纹样有龙纹、蜘蛛纹、鱼纹和蝴蝶纹^[3]。不同的动物纹样也有着不同的说法。龙纹是侗绣中常见的纹样之一,它是侗族人民对图腾崇拜的一种具体表现。侗族人民将龙看作为保护神,于是将龙纹搭配着凤鸟纹、云纹、植物纹绣于衣服的袖口、围裙和银冠等处,以此来达到被神明庇佑的作用。从随处可见的龙纹中可以感受到侗族文化中人们对龙的敬仰和喜爱之情。蜘蛛纹也是一种吉祥的象征,在侗族传统之中蜘蛛被看作是珍贵的吉祥物,因为侗族人民认为蜘蛛、蜘蛛网的形象与太阳相似,因此蜘蛛崇拜算是一种太阳崇拜的衍生,侗族人民将蜘蛛纹织入衣服、头巾和扇背之中,随身佩戴起到驱邪除祟、永保平安的作用。鱼纹是一种人与自然和谐相处的表现,侗族人民的日常生活与鱼息息相关,由于自然条件的影响侗族人民都有着娴熟的捕鱼技巧,他们饲养稻田鱼捕食稻田里的杂草和害虫,粪便又当成饲料滋润稻田,这种人与自然、自然与自然之间的和谐相处,让侗族人民对鱼的喜爱愈发增加。于是他们将鱼幻化成纹样用于织物装饰之中,不仅表达了对鱼的喜爱之前,也有一种吉祥如意、多子多福的美好寓意。自古以来蝴蝶就有象征美好爱情之意,在侗绣之中蝴蝶纹样也有此意。人们认为蝴蝶是一种忠贞、幸福的象征,代表着忠贞不渝的爱情,于是侗族妇女会将蝴蝶纹样绣于织物之中佩戴使用。

2、植物纹样

侗族人民与自然和谐相处,他们将美不胜收的侗族美景转化成一种装饰纹样绣于各种织物之中,不仅是一种源于自然的美丽装饰,也表达着侗族人民对大自然的热爱之情。其中榕树纹、石榴纹、各种花草纹最为常见。榕树又被称为“龙树“,由于其枝叶繁茂生殖能力强被侗族人民看作为生命力旺盛的象征,侗族人民会将榕树花纹用于孩子所佩戴的装饰织物之中,表达一种对孩子美好的祝愿,同时他们也希望自己的民族可以像榕树一样枝繁叶茂、繁荣不断。石榴花纹多用于扇背之上,代表着多子多福的美好祝愿,常与其他各种花草纹搭配使用。通常石榴花纹与其他花草纹搭配放置于扇背的四边,中间配以龙纹、凤鸟纹等动物纹,所形成的完整图案极具侗族特有的名族特色,同时也像我们展示了侗族人民的审美价值。

2、植物纹样

3、几何纹样

侗族人民生活依山傍水,因此侗绣中纹样创造也是源于生活环境所带来的灵感。他们从点、线、面入手将自然生活加以概括提取,用基础图形加以转变形成独具侗族特色的几何纹样,有卍字纹、井字纹、八芒纹、铜钱纹、八角花纹等图案。卍字纹是用简单概括的手法表现太阳光芒照射大地的景象。井字纹则是侗族人民对自然的感谢,对水、井都有着敬仰之情,希望自己的生活可以像水一样川流不息、源远流长。几何纹样常搭配动物纹样、植物纹样形成完整的图案,相映成辉。

4、景观纹样

景观纹样主要包括太阳纹、多耶纹等,主要是以自然界中充满神秘色彩的日月星辰、山川河泊以及充满民族特色的生活场景作为灵感来源。太阳纹源于太阳崇拜,侗族人民凭借自己对太阳的观察研究,通过象征、概括、变形等方法将自然界中的太阳用自己的方式表现出来,形成独具特色的太阳纹样。太阳在侗族人民的心中有举足轻重的作用,他们认为太阳是孩子们的保护神,所以常将太阳纹与其他纹样结合绣雨孩子用的日常织物之中,起到保护孩子的

4、景观纹样

270

美好寓意。多耶纹来源于侗族人民举办晚会的场景，他们手牵着手一起歌唱、一起跳舞感慨时光的美好，享受节日带来的快乐与满足，侗族妇女为了将这份美好流传下去，于是用简约的图案概括人们手牵手的场景借此来表达对生活的热爱之情。多耶纹常被用于袖口、裙子边缘等处。

（三）侗绣图案艺术特征分析

侗绣纹样的产生及发展是侗族女性有一双善于发现美的眼睛去观察自然给予我们的馈赠；用内心去感知自然传达的内在含义；用一双巧手绣于服装、背扇、及日常所用的织物之上，由此形成了独具民族特色的侗绣。他们之中或包含着对家人的美好愿景、或融合了对自然的崇拜、或加入了对日常生活的热爱……下面具体分析侗绣所传达的艺术特征。

1、造型分析

侗绣图案大多是从自然生活中得到的灵感，进行一定的转化运用于刺绣之中。与传统的苏绣不同侗绣是通过具体与抽象相结合的形式展开，而造型形式也分为平面和立体两种。这种具体与抽象、平面与立体相得益彰的发展才形成了侗绣这种独具特色的文化遗产。侗绣纹样常以四周包围中间形式展开，中间为具象的动物纹样或是较为复杂的太阳纹样，四周常用抽象的植物纹样环绕而形成一个较为完整的图案，而抽象纹样是先抓住其主要的特征再进行不断的删减、变形最终形成较为简洁的纹样。这种具体与抽象相结合，主次纹样有所区别的放置方式，让整个画面按照一定的节奏进行发展，这种规矩排列又充满韵律的视觉效果，让人们感受到侗绣的魅力所在。除此之外造型形式的平面和立体也是侗绣的另一个特点。效果较为立体的为贴花绣主要用于主要纹样的使用，效果较为平面的是平绣，主要用于烘托氛围的四周植物纹样的使用，因此在一个图案中使用两种不同的绣法能够使整个画面层次更加丰富，视觉效果更明显^[4]。而在刺绣之中侗族妇女还会加上一些装饰材料如：小圆片、羽毛等在装饰之余同时也使画面更加立体。

2、构成形式分析

从纹样的构成形式上将侗绣中的纹样主要分为三个方面：单独纹样、适合纹样、连续纹样。单独纹样是最小单位的纹样不用考虑构图形式，侗族人民可以直接将自然界中的景象进行转化，所形成的单独纹样不需要再继续进行搭配构图就可以直接使用。但直接使用单独纹样到一个大的画布上会略显单调，可以放在小的物品上使用；或是对其进行二方连续排列使用；或是可以多个单组纹样进行组合形成一个新的复杂图案。太阳纹、蜘蛛纹、单个的多耶纹都是单独纹样；抽象的植物纹样、几何纹样、以及多耶纹都是由单独纹样经过二方连续变化而成。纹样适合纹样讲究的是主次分明，同时需要根据所放置图案位置的形状进行创作。一般情况下放置于视觉中心的位置，比如说以复杂的太阳纹为中心四周围绕着抽象的植物纹样，根据所设计的外在形状适合排列所形成的纹样被称为适合纹样，适合纹样最常使用于背扇、童帽等处。连续纹样分为二方连续和四方连续。主要目的是为了能够确保纹样的完整性，并且能够适用于不同尺寸的画布之中，整体上按照一定的规律排列充满节奏感，常用于一整块布的纹样使用。

3、色彩表达分析

侗绣在颜色方面常选择蓝、青、黑等深色作为底色，中间配上饱和度较高的颜色进行提亮。侗族秀娘没有经过系统的颜色培训，而都是通过通过对自然界的观察千百年来逐渐形成自己的颜色库存，因

此侗族颜色也十分具有民族特性。侗绣采用对比统一的配色法则，冷而深的底色配上暖而亮的局部点缀，所形成的刺绣作品淳朴简洁充满民族特色。颜色的运用体现了两点，一高饱和度、高明度，二对比色、互补色、同类色、冷暖色对比的运用。

四、侗绣在现代织物设计中的创新应用

（一）设计思路

为了能够让越来越多的人了解侗绣、购买侗绣，所以我们要根据现代市场的需求，对侗绣纹进行二次创作^[1]。从侗族人民创作的角度切入，保留其独具特色部分的同时，与现代简约、时尚的特进行融合。上文对侗绣从构成形式、排列方式、色彩搭配等角度都进行了具体的分析，在这些的基础之上提炼升华，保留最核心的部分融入现代织物设计之中。

（二）纹样提取

提取的纹样包括：动物纹样（龙纹、蜘蛛纹、鱼纹和蝴蝶纹）、植物纹样（榕树纹、石榴纹、各种花草纹）、几何纹样（卍字纹、井字纹、八芒纹、铜钱纹、八角花纹）、景观纹样（太阳纹、多耶纹）。

（三）设计实践

设计灵感：这两款主要以几何纹、多耶纹单独纹样为主的四方连续。适合作为底纹使用。

五、结论

侗绣具有很高的艺术价值和文化内涵，将侗族纹样运用到现在丝巾设计之中，即是一种传承也是一种创新。让独具民族性的侗绣被大众更好的了解与接受，是我们作为传承人应该做的事情。本文通过对侗绣从形式美与文化内涵等方面进行设计再创作，使侗绣以全新的面貌展现在大众眼前，为侗绣文化注入新的活力，也为创新传承民族文化提供了一条新思路与新路径。

参考文献：

- [1] 陈晓玲,黄家剑,曾婉仪.通道侗锦的仿生设计解读及现代应用[J].丝绸,2021,58(04):113-119.
- [2] 黄小成.侗族刺绣与现代服饰设计融合研究[J].轻工科技, 2019-3518 (2021) 10-72-02.
- [3] 赵茜.基于符号学视角下的侗族服饰纹样解析[J].美术大观,2019(05):116-117.
- [4] 李岚.侗族刺绣图案在贵州白酒品牌形象设计中的应用研究——以侗族白酒品牌形象设计为例[D].江西财经大学, 2021.

通讯作者：邱夷平，泉州师范学院教授。