

云南苗族服饰图案文化在现代平面设计的应用探索

:: 向艳乔 XIANG Yanqiao

:: 玉溪师范学院

:: 于 君 YU Jun

:: 上海理工大学

The Application of Yunnan Miao Culture
Dress Patterns to Modern Graphic Design

摘 要: 苗族是中国古老的民族之一,抓住苗族支系中的云南苗族,以云南苗族的历史、文化为切入点,针对现如今云南苗族服饰所面临的问题,通过对云南苗族服饰图案的历史、美学等方面的研究,来解读云南苗族服饰图案的审美特征和深刻的文化内涵,由此启发,阐述苗族服饰图案对现代平面设计中形态、色彩、构成等视觉表现方面的应用新探。

关 键 词: 云南苗族服饰 图案纹样 文化内涵 平面设计

检 索: <http://www.artdesign.org.cn/>

Abstract: Miao is one of the ancient Chinese ethnic groups. By seizing branch of the Yunnan Miao ethnic group in the Miao ethnic group, starting from history and culture, aiming at the problems in front of today's Hmong clothing, through the study on historical and aesthetic aspects of patterns in Miao ethnic clothing, the thesis explains the aesthetic characteristics and profound culture meanings of Yunnan Miao clothing. It inspires the new experimentation of applying Miao clothing patterns to form, color and structure in modern graphic design.

Keywords: Yunnan Miao clothing, design patterns, cultural connotations, graphic design

Internet: <http://www.artdesign.org.cn/>

引言

云南苗族以云南省的文山州、红河州、邵通市最多。此外,楚雄、大理、丽江、保山、临沧等州市亦有分布,他们多居住在汉、壮、瑶、彝、哈尼等兄弟民族之间,大分散、小聚居是全省苗族分布的最大特点。在云南苗族中,纺织是妇女的一项重要活动,过去全家男女老幼的衣、裙、裤等都要由妇女自种、自织、自染、自制而成,可以说,姑娘在纺织、桃花、蜡染方面手工技术的高低、粗细,是衡量姑娘勤快和聪明与否的标准,是男子选择对象的主要条件。所以身为苗族女孩,自幼便跟随母亲学习纺线、织布、挑花、点蜡、印染,缝制衣裙,这种状况在多数苗族地区,仍延续至今。他们与其他民族一道共同缔造了中国光辉灿烂的历史和文化,其麻纺工艺、桃花工艺以及传统的蜡染工艺最具有代表件。^[1]

1. 云南苗族服饰及面临的问题

传统的云南苗族文化是一种较为封闭的、主体自

在的文化体系,由于空间上的隔绝、族群文化独特的传承体系和强烈的族群意识,云南苗族传统文化在其漫长的发展和变迁中,一直保持着其传统文化的整体性和主体性,然而,这些传统的文化机制在如今的高速发展的现实生活中不可否认的受到了巨大的冲击,特别是改革开放以来,传统的苗族社会与文化经历着巨大的变迁,呈现出一种趋同性的态势。呈现出以下特点:

1.1 传统生活装的礼服化。

日常生活中,一直以为自豪的作为民族标志的民族服饰,取而代之的是市场上购得的成衣,尤其在青年人表现突出,传统服饰仅成为人们在节日、庆典、宗教、丧葬、婚礼等传统仪式上的礼服,传统的苗族服饰已经被现代的社会生活所同化。

1.2 服饰材料的非本土化。

越来越多的服饰衣料、绣线、染料更多的采用外地采购,灯心绒、平绒布不仅取代了自织的格纹布、花线布、平纹布,而且成了日常生活中不可缺少的常

图1 公鸡叫日
图2 姜央和枫树构成的适合纹样
图3 鱼纹构成的四方形
图4 姬宇花鸟为主图纹的综合图案

用布料。传统的自缫丝、抽丝、等传统材料也都为上海、杭州等厂家生产的现代化纤线所取代，本地自产布料、丝线等使用率大为降低，甚至消失，大量化学染料、化学色布色线的应用，使得现今苗族服饰用色更加鲜艳，配色失调，色彩明度增强，用色和配色较过去生硬，失去了和谐美感。

1.3 传统工艺技术衰落。

由于成品棉纱等现代工业产品的大量涌入，传统的棉花种植、种桑养蚕、纺纱、缫丝、染料种植与制剂等传统的活动减少，各种服饰制作工艺逐渐衰微，甚至部分地区已经消失，很多地区的纺车、织机、染缸等工具已经束之高阁，具有精湛手工艺的老人渐渐离去，传统的手工艺难以传承。^[2]

2. 云南苗族服饰图案的文化内涵

2.1 云南苗族服饰图案的分类

苗族妇女的一针一线储存了千年古老记忆和他们对生活的美好追求。在造型创意和表现手法上充分展示了苗族在写实与写意上的技巧与才能。从纹饰题材内容上看，源于自然环境的写实和古历史文化及自然环境的写意。所以，图案题材非常广泛，凡是生活中有的，图案里都有反映；生活中没有的，也有她们的追求和向往。从纹饰归类上，大致可分为三大类：几何纹、动物纹、植物纹。

(1) 几何纹

几何纹应该是人类最古老的纹饰之一，苗族桃花图案一般较为规整对称，多为几何纹，有十字纹、锯齿纹、水波纹、云纹、雷纹、回纹、井字纹、菱形纹等。几何纹样基本占整个图案的70%，大多数以方形、三角形和菱形等为主。^[3]如三角形花纹使人有一种稳重向上的感觉，与倒装三角形组合在一起形成一个正方形，使人感到严谨饱满。整个挑花由无数的大小三角形组合而成，中间插绣不同色彩的花卉与三角形形成对比，形似于绘画中的疏密对比，这样就减去琐碎的机械之感，使整个图案的纹样统一在一起。^[4]几何纹样是苗族桃花中数量最多、流行最广，也是内容最为复杂的图案。

(2) 动物纹

动物纹在苗族纹饰中十分丰富，造型也十分奇特，特别是一些独有技法的运用，使得动物纹饰变形、夸张，更显其独有的韵味和魅力。如：林中的雀鸟、水里的鱼和螃蟹、花蕊上的蝴蝶、丛草中的蜘蛛、树叶上的昆虫等。苗族挑花图案中的动物形象没有单独使用的，往往把各种各样的动物与花草、植物

巧妙地配搭在同一画面上。

(3) 植物纹

植物纹不仅是苗族纹饰构图的主要配饰，还是主题纹饰。它主要取自日常生活所见的蕨菜、葫芦、八角花、树、四角花、团花及山野中叫不出名的花卉植物。其花草大多为抽象图案，将生活中的花草图案通过自己的思维想象绣成方形、菱形、螺形、十字形、之字形等抽象纹样。

2.2 云南苗族服饰图案的构成形式及艺术特点

我们根据云南苗族服饰图案的题材内容对其进行分类，可以把云南苗族服饰图案划分为：单独图案、适合图案、连续图案和综合图案四大类。

(1) 单独图案。单独图案是一种独立的个体纹样，具有完整性和独立性，也是构成其他图案的最基本的单位。在苗族装饰图案中的许多纹样造型独立、完整，经常以单独图案的形式出现，如龙纹、鱼纹、凤纹、鸟纹、蝴蝶纹、螺旋纹等。图1为苗装图案中的公鸡叫日纹样，公鸡形态自然、结构完整，既可以独立出现也可以成为其他图案的基本形，单独的纹样还可以分为对称式和平衡式两大类。

(2) 适合纹样。适合纹样受一定外形限制，其纹样必须安置在特定的外形中，即使去掉外形，纹样仍保持外形轮廓的特点，适合纹样常见的规则形有圆形、方形、三角形、多边形、葫芦形、花形、叶形等。图2为姜央和枫树纹样为屈就于外圆，进行适当的变形处理，画面生动，富于情趣，颇具装饰意味。

(3) 连续纹样。连续纹样是用一个或几个基本单位纹样向上或左右无限重复运用，也可以向上、下、左、右四个方向无限重复扩展的纹样，其特点就是连续性。云南苗族服饰图案中的祖先人物形象和植物花卉纹经常以二方连续的形式出现，单位纹样间相互链接、穿插和呼应，形成完整的统一体。图3为鱼纹构成的四方连续图案，多出现在云南苗族的蜡染图案中，布局讲究匀称协调，主宾层次分明，纹样穿插连续，讲究自然活泼，有疏有密，虚实变化，整齐统一。

(4) 适合纹样。适合纹样是运用单独、适合、连续纹样等综合组织在一起的一种纹样，构图常用方圆、曲直等基本几何，在经纬线、对角线上作安排布局，再设计适合的纹样图案。图4为姬宇花鸟为主图纹的综合图案，左右对称的单独纹样，占据了整幅图案的主要位置，上下分别以鸟纹和植物纹作连续性排列形成二方连续纹样，剩余部分以花纹纹饰填充，图案造型丰富、饱满，极具装饰性。^[5]

3. 云南苗族服饰图案在现代平面设计的视觉表现

云南苗族服饰图案数量众多,资源丰富,如果能将其利用起来,不是完整的形式沿袭,而是着眼于创造,将传统图案的深层内涵和完美形式与现代设计的理念结合起来,将其运用到现在的平面设计中,将是对中国文化的一种继承和发扬。

3.1 形态的再造

在现代平面设计中,形态的再造主要是对传统图案的形态进行抽象再用,云南苗族服饰图案中的一些形态,古人在保持原有造型的基础上对其进行简化处理,因其简洁、抽象而内涵丰富的特点,正符合了现代设计的发展潮流。比如云南苗族服饰中的龙纹、凤纹,在现代平面设计中可以作为常用形态,成为吉祥、美好的象征。正因为凤有如此的象征意义,因为很多企业都以凤作为标志主体。这些设计无不体现出这些服饰图案的形态在现代平面设计中的突出作用,既包含有民族特有的文化,也包含了现代设计观念及形态所体现的某种含义。^[6]

3.2 “色”

云南苗族服饰图案艺术的主要题材是历史与深化,色彩基本是红、黑二色,分别代表光明和黑暗,以红色为主,黑色为辅,意味着光明战胜黑暗。云南苗族服饰团中以红色的强烈对比为基调的同时,注重突出红、白、黑三色的大块色彩,其他以蓝、黄、绿则处理成细小的星点;有的以红、黑二色的基础上,重点施以青绿或蓝绿色,视觉上是青底大红,也有金红、紫红、橙红或红底大绿,或有蓝绿、紫绿、青绿对比造成的艳丽明快的强烈块面,又有对比色黄、白、蓝加以调和,频富节奏感,充满生命力,给人一种五光十色、闪烁不定的感觉。云

南苗族服饰图案的用色,不是对自然做机械的模仿,而是按苗家女性的意愿,从丰富多彩的自然界色彩中加以提炼,夸张或换色,进行色彩的归纳或对比,使自然形象更鲜明突出,使色彩富于变化。在平面设计中,色彩起着至关重要的作用,在云南苗族服饰色彩运用上,可以将其中的色彩对比,色彩之间的调和关系运用到平面设计中的各个方面,使现代平面设计突出特有的民族色彩元素。

3.3 “意”的应用

所谓“意”的应用,是对于图案的一些传统文化含义的应用,这是建立在对传统文化及其了解的基础上,对图案的再造,达到对传统图案寓意的传承。苗族长期的居住环境,很少受到外部民族先进文化的影响,因为苗族文化中还保留着史前人的原始崇拜和审美情感,这种原始崇拜的意识观念充分体现在其服饰图案的内容和题材当中,苗族服饰图案记录或体现苗族历史、文化习俗以及宗教信仰的哲学思想,从服饰的动植物图纹上反映出苗族的文化习俗;从图腾图纹中折射出苗族原始古朴的哲学思想;从自然景物的图文中表现出苗族的文化习俗和崇拜自然的理念。同样,通过对苗族服饰图案修改、强化、重新造型,将苗族人的文化崇尚理念运用到现代平面设计中。^[7]

结语

云南苗族服饰图案的确有许多言语无法表达的魅力,形式感极具装饰性的美学风格外,更深刻的是,它比其他民族的服饰更能融合和承接历史。云南苗族服饰中的款式式样、制作工艺,倾注了苗族女性和民间工匠艺人的心血,它如此执着地熔铸了生命,那么就比一般服饰具有更高的学术价值和借鉴价值。:

注释

[1] 索晓霞.苗族传统社会中妇女服饰的社会文化功能[J].贵州社会科学,1997,(2)。

[2] 龙光茂.中国苗族服饰文化[J].外文出版,1994,(1)。

[3] 杨正文.苗族服饰文化[M].贵阳:贵州民族出版社,1998。

[4] 澜思泉.云南苗族传统文化的变迁[M].昆明:云南人民出版社,1993。

[5] 腾雪梅,霍康.图案设计教学与应用[M].北京:高等教育出版社,2005。

[6] 罗友亮,张秀英.云南苗族女服图案的流源及艺术价值[J].民族艺术研究,1994,(2)。

[7] 田鲁.苗族服饰艺术中的民族象征符号[J].装饰,2004,(7)。