

广东连南瑶族刺绣图案在新塘牛仔 服饰设计中的创新应用

金玲, 蔡蕾*

(广东技术师范学院美术学院, 广东广州 510665)

摘要:通过实地考察连南瑶族和广东新塘牛仔名镇,以继承和创新的方式,将瑶族刺绣图案和广东新塘牛仔服饰相结合,并通过设计实践,传播了广东服饰所特有的民族风格和文化内涵,为解决广东连南瑶族服饰的传承发展问题与提升广东牛仔服饰的品牌文化,提供有效方法。

关键词: 广东;瑶族;图案;牛仔;创新

中图分类号: TS 939 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2018)05-0422-04

Innovation Design of Guangdong Liannan Yao Embroidery Pattern in the Denim Suit

JIN Ling, CAI Lei*

(College of Fine Arts, Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou 510665, China)

Abstract: This paper combined the Liannan Yao embroidery pattern and the denim suit in Xintang, Guangdong through the way of inheritance and innovation, after the field visit of the Liannan Yao and famous denim suit towns of Xintang. Then the Yao clothing patterns with Guangdong Xintang denim suit design were practiced. The purpose of this study was first to enhance Guangdong's national fashion and culture, and then to provide effective methods to further improve Guangdong nationality costumes international reputation and accelerate the development of Guangdong denim suit culture and market.

Key words: Guangdong, Yao, patterns, denim suit, innovation

瑶族是一个世界性的民族,分布在很多国家和地区,支系较多。瑶族支系的分类一般按照瑶族语言来划分,可划分为瑶语支、苗语支、侗水语支、汉语支4大支系,这4大支系又可以分为14大分支,21小分支。广东连南瑶族自治县居住的瑶族,有过山瑶和排瑶之分,并形成一定规模。排瑶是因为其瑶民习惯聚族居住^[1],依山建房,房屋排排相叠,形成的山寨被汉人叫“瑶排”而得名;过山瑶则因为其祖先以耕山为主,“食尽一山过一山”,迁徙无常而得名。

连南瑶族服饰必有刺绣图案作为装饰,族中女

孩子自小就开始学习刺绣,故连南瑶族自治县有“中国瑶族刺绣艺术之乡”的美誉。连南瑶族服饰中的挑花刺绣工艺细巧精致,已纳入第4批国家级非物质文化遗产。随着生活方式的变化,现在的瑶族年轻人很少从事耗时长、收益小的刺绣工作。此外受外来文化的影响,瑶族年轻人现在都喜欢穿着简单方便的牛仔装,只有在重大节日时才穿着本民族服装。牛仔作为服装界的常青树,具有雅俗共赏的服饰特性,将瑶族刺绣图案和牛仔面料相结合,不仅可以丰富牛仔服的设计元素,而且对于传播瑶族传统文化有着重要意义。

收稿日期:2018-01-14; 修订日期:2018-06-13。

基金项目:广东省哲学社会科学“十二五”规划项目(GD15XYS08)。

作者简介:金玲(1984—),女,副教授,硕士。

*通信作者:蔡蕾(1969—),女,教授,硕士生导师。主要研究方向为服饰刺绣研究、服装设计。Email: 503374643@qq.com

1 广东连南瑶族刺绣图案

广东连南瑶族只有自己的民族语言,没有文字,服饰刺绣图案成为其重要的文化符号,图案中色彩、造型、寓意体现着瑶族的文化。

1.1 广东连南瑶族刺绣图案的色彩

中国历代王朝都将服饰与礼法相联系,借服饰色彩以别尊卑,青、红、黑、白、黄 5 色为官服正色,5 色之间的间色为平民色,但瑶族服饰色彩并不分贵贱,呈现“好五色衣裳”的特点。广东连南瑶族服饰图案如图 1 所示,其中:蓝色代表宽容、典雅;红色代表热烈、豪放;黑色代表神秘、力量;白色代表纯洁、活力;黄色代表和平、安静。瑶族图案色彩鲜艳、对比强烈,饱和度高,展示了瑶族人乐观豪放和淳朴善良的民族特性^[2]。

图 1 广东连南瑶族服饰图案

Fig.1 Guangdong Liannan Yao embroidery pattern

广东连南瑶族喜欢在黑色、青色等深色衣裤上绣色彩艳丽的图案,有的挑绣图案用 2~3 套色,有的甚至用 10 套色以上,色彩丰富,民族风格突出。此外受宗教信仰、图腾崇拜的影响,连南瑶族认为红色是吉祥喜庆的色彩,可以避邪除病,并且不论男女在服饰中总会运用到红色,并多以大红、桃红色等艳丽的色调为主,绿色、黄色等充当点缀色。

1.2 广东连南瑶族刺绣图案的造型

广东连南瑶族刺绣图案有单独纹样、二方连续纹样等形式,单独纹样一般可以分为动物纹样、植物纹样、人物纹样 3 类。动物纹样以日常生活中常见的蛇纹、马头纹、鱼纹、鸟纹、大雁纹、蛤蟆纹、蜘蛛纹、狗纹等为主;植物纹样题材与瑶民生活的自然环境相关,常见的有松果纹、八角花纹、大莲花纹、鸡仔花纹、太阳花纹等;人物纹样主要是男人纹、女人纹,题材多为人们劳作、生活的场景。无论是哪种形式的纹样都表达着连南瑶族人们对幸福生活的向往^[3]。这些图案纹样主次分明,疏密有致,富有节奏感和韵律感,并随着工艺方法和被装饰物部位的不同,构图形式和展现的效果也不尽相同。

蜘蛛纹是瑶族人民非常敬仰的一个动物图案,

相传在隋唐时期,瑶族的族人曾遭到官兵的追杀,他们逃到山顶,走投无路时钻进一个山洞,洞口的很多蜘蛛就立刻结网把洞口封住,当官兵赶到洞口时,看到有很多蜘蛛网,断定瑶族人没有在洞里就离开了。蜘蛛救了瑶族的祖先,为了纪念蜘蛛的救命之恩,瑶族绣娘就将蜘蛛绣在了服饰上,世代相传,以表达对蜘蛛的感恩,并成为瑶族人的“护身符”。广东连南瑶族蜘蛛纹刺绣图案如图 2 所示。由图 2 可以看出,蜘蛛纹整体造型被抽象概括为几个几何形的组合,中间为一个红色的菱形,旁边为 8 条黄、红、白 3 色相间的矩形。菱形代表蜘蛛的身体,中间装饰“万字纹”;菱形的 4 条边向四周放射,形成 8 条矩形分别位于菱形的上、下、左、右 4 个方向,代表蜘蛛的身体;在蜘蛛纹周围还有一些黄色、白色、红色的“斜十字纹”“井字纹”及菱形点缀,代表蜘蛛结的网。

图 2 广东连南瑶族蜘蛛纹刺绣图案

Fig.2 Spider lines embroidery patterns of Guangdong Liannan Yao

二方连续纹样的元素以几何形为主,如圆形、三角形、正方形、长方形等。二方连续纹样往往装饰在裙摆、披肩、裤脚、袖口等部位,是瑶族服饰图案纹样中最常见、最有民族特色的纹样。

1.3 广东连南瑶族刺绣图案的寓意

每个连南瑶族刺绣图案背后都有与其民族相关的传说,其中最具代表性的是“盘王印”。主要讲述了龙犬盘瓠帮助平王取下敌人高王头颅的传说,后来为了实现赏金万两、封邑万户、以女相许的诺言,平王将三公主许配给盘瓠,并封其为盘王,盘王在一次进山打猎追赶公羊的过程中不幸掉入悬崖丧命。为了纪念盘王,三公主和她与盘王所生的孩子们用 5 色在服饰上刺绣图案以纪念盘王^[4],这种用 5 色绣成的图案称为“盘王印”。《后汉书·南蛮传》中所载“承盘瓠之后,故服章多用斑布为饰”。“盘王印”作为连南瑶的图腾,是权利和地位的象征,也寓意族人可以得到瑶族祖先盘王庇佑的含义。连南瑶族盘王印刺绣图案如图 3 所示。由图 3 可以看出整个图案由红、黑、黄、绿、白 5 色组成。

图案底色为大红色,中心点为绿色,四周环绕着白色、黑色、绿色、黄色相间的放射状四边形,最外圈是由这 4 色组成的回形纹。图腾“盘王印”在瑶族服饰刺绣图案中十分常见,展示着不畏强暴、敢与天争的族群个性^[4]。

(a)图案结构

(b)图案实物

图 3 广东连南瑶族刺绣图案“盘王印”

Fig. 3 "Panwang printing" embroidery patterns of Guangdong Liannan Yao

2 广东新塘牛仔服饰的分析

广东新塘被中国纺织工业协会授予“中国牛仔服装名镇”,享有“世界牛仔看中国,中国牛仔看新塘”的美誉。针对新塘现有牛仔品牌成功或失败的原因,以及其中出现的问题进行调查与分析,发现阻碍新塘牛仔发展的突出问题源于其自主创立品牌较少,关注研究民族文化的公司更是罕见^[5],造成品牌文化缺乏。

新塘牛仔产品一般分为服装和配件,服装包括牛仔夹克、牛仔衬衣、牛仔背心、牛仔长裤、牛仔短裤、牛仔裙等;配件包括牛仔帽、牛仔包、牛仔首饰、牛仔鞋等。牛仔服装最初受到人们欢迎,是因为其面料耐磨性能突出,但是当今的消费者基本不会考虑牛仔的这一属性,而是更加注重牛仔服装的款式、图案以及体现自我风格的其他设计元素。将广东当地民族图案与其牛仔服装结合,不仅丰富了牛仔产品的艺术效果,而且可以赋予牛仔一定的文化内涵^[6]。

近年来,牛仔设计中较为流行贴布绣装饰,并得到了许多年轻消费者的喜爱,但这种贴布绣往往采用机器绣花的形式完成,制作比较粗糙。如果把这一表现形式和广东瑶族刺绣结合,不仅可以加强牛仔图案设计的民族风格和文化内涵,还可以带动广东连南妇女的就业率,带动广东新塘和连南之间的地域联系。

3 连南瑶族刺绣图案在新塘牛仔服饰中的创新应用

文中在调研广东连南民族刺绣图案及其文化价值的基础上,提取瑶族传统纹样的廓形,并通过电脑设计软件进行再设计,运用传统手工艺和电脑绣花技艺等表现形式将设计稿制作成面料小样,应用在服装设计中。广东连南瑶族刺绣图案的再造设计样品如图 4 所示。

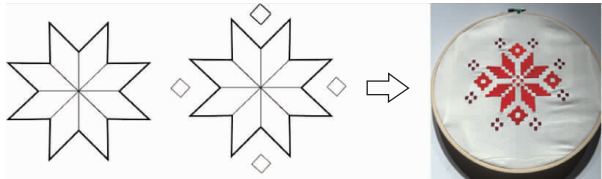

图 4 广东连南瑶族刺绣图案的再造设计样品

Fig. 4 Reconstruction design of embroidery pattern of Guangdong Liannan Yao

连南瑶族服饰图案在牛仔马甲设计中的应用如图 5 所示。图案中融入了盘王印、水波纹、山形纹等元素,将其运用在牛仔马甲的过肩设计和下摆设计中,并以珠绣点缀。图案色彩打破传统形式,绿色和红色交替出现,并在袖笼的位置以黄色毛边设计做映衬。瑶族刺绣图案搭配牛仔做旧工艺和洗水工艺,粗中有细,很好地表现了传统和现代元素的融合。

图 5 连南瑶族刺绣图案在牛仔马甲设计中的应用

Fig. 5 Innovation design of Guangdong Liannan Yao costume pattern in denim suit

连南瑶族刺绣图案在牛仔连衣裙设计中的应用如图6所示(课题组成员苏成作品,摄于2016年9月12日在广东技术师范学院举办的瑶绣艺术展)。此套连衣裙由一条吊带连衣裙和一件翻领上衣搭配而成,设计元素为瑶族传统图案“马头纹”。马头纹在瑶族传统服饰中常出现在衣服的下摆,由红色、白色、黄色3色组成,以二方连续的形式排列,色彩跳跃,对比鲜明。在应用时,对“马头纹”的造型进行创新设计,并将颜色改为纯净的米黄色,使其更加符合消费者审美,满足人们日常穿着的需要。

图6 连南瑶族服饰图案在牛仔吊带连衣裙设计中的应用

Fig.6 Innovation design of Guangdong Liannan Yao costume pattern in denim suit

对于瑶族传统服饰图案的应用,除从其图案的造型进行创新外,还可以融入其他的工艺形式,如手绘、印花、钉珠、烫钻、绗缝、编织等。

4 结 语

广东连南瑶族服饰刺绣,属于“中国少数民族元素主题设计”。牛仔是雅俗共赏的经典面料,将民族图案和经典面料结合,并以传统工艺和现代技术相融合,不仅可以传播连南瑶族民族文化,还可以增强新塘牛仔品牌的国际、国内竞争力,促进新塘服装企业实现从“中国制造”到“中国创造”的转型,促进产业的健康发展。打造具有文化内涵的设

计作品,创出具有广东特色的民族服饰品牌,是每个本土设计师的重要使命^[7],而这也需要政府、企业和高校的努力,将民族文化推向中国、推向世界。

参考文献:

- [1] 李春益,房玉兰. 独特而多彩的排瑶文化[J]. 清远职业技术学院学报,2010,3(2):5-7.
LI Chunyi, FANG Yulan. Unique and colorful Paiyao culture[J]. Journal of Qingyuan Polytechnic, 2010, 3(2):5-7. (in Chinese)
- [2] 陈慧,马建钊. 艺术的符号:瑶族刺绣的历史和发展[J]. 广东技术师范学院学报,2011,32(4):23-26.
CHEN Hui, MA Jianzhao. Symbol of art: the history and development of Yao embroidery[J]. Journal of Guangdong Technical Normal University, 2011, 32(4):23-26. (in Chinese)
- [3] 李筱文. 广东少数民族服饰文化[M]. 北京:中国戏剧出版社,2004:51,74-87.
- [4] 金玲. 广东新塘牛仔服装品牌设计调研[J]. 服装学报,2016,1(4):438-440.
JIN Ling. Xintang Guangdong jeans fashion brand design[J]. Journal of Clothing Research, 2016, 1(4):438-440. (in Chinese)
- [5] 金玲. 广东新塘牛仔服装品牌设计的优化[J]. 纺织导报,2014(3):46-48.
JIN Ling. The optimization of brand design of Xintang denim garment manufacturing industry in Guangdong province[J]. China Textile Magazine, 2014(3):46-48. (in Chinese)
- [6] 王庆珍. 纺织品设计的面料再造[M]. 重庆:西南师范大学出版社,2015:1-10
- [7] 谢琳. “乳源瑶绣”非物质文化遗产文化在地方高校设计艺术教育中的教学实践意义[J]. 艺术教育,2015(4):232-233.
XIE Lin. The teaching practice significance of "Ruyuan Yao embroidery" intangible cultural heritage culture in the design of education in local colleges and universities[J]. Art Education, 2015(4):232-233. (in Chinese)

(责任编辑:卢杰,邢宝妹)