

贵州苗族挑花背扇图案地域特征及其在服饰品中的创新应用

赵红艳, 叶洪光*, 洪钰

(武汉纺织大学 服装学院, 湖北 武汉 430074)

摘要: 贵州苗族挑花背扇图案种类丰富, 具有极高的艺术审美价值。采用文献研究法、实物观察法和对比研究法, 分析总结贵州不同地区苗族挑花背扇图案的地域特征, 并进行创新设计实践。研究认为: 在艺术特征上, 贵州苗族挑花背扇图案具有鲜明的地域特色, 即不同地域在题材内容、色彩搭配、图案构成与排列方式上各有不同; 在挑花图案的创新设计上, 可借助数字化设计手段进行纹样元素的提取、重组, 并改变苗族挑花传统的背扇形式, 将其应用到连衣裙、丝巾和手包等服饰品中, 为苗族传统挑花艺术在现代服饰品设计中的应用提供借鉴。

关键词: 贵州苗族; 挑花; 背扇; 图案; 应用

中图分类号: TS 941.2 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2019)04-0331-06

Regional Characteristics and Innovative Application of Miao Cross-Stitch Beishan Pattern in Guizhou Provice

ZHAO Hongyan, YE Hongguang*, HONG Yu

(School of Fashion, Wuhan Textile University, Wuhan 430074, China)

Abstract: There are a variety of patterns and extremely high artistic esthetic value for Miao nationality cross-stitch Beishan in Guizhou. By means of literature research object observation and comparative research, the regional features of the patterns of back-splicing flower patterns of the Miao in Guizhou different ares were analyzed and summarized, and innovative design practice was carried out. The research suggested that, the pattern of the Miao cross-stitch Beishan in Guizhou showed distinct regional features. Different regions are diverse from each other in subject matter, color collocation, pattern composition and arrangement. Secondly, on the innovative design of flower pattern, the pattern of the Miao cross-stitch Beishan in Guizhou could be extracted and reorganized by means of digital design, and changed the traditional from of the Miao cross-stitch Beishan to apply to the consumer good of dresses, silk scarfs and handbags. This study could provide a reference for the way of Miao nationality's traditional cross-stitch art into the application of modern costume design.

Key words: Miao nationality of Guizhou, cross-stitch, Beishan, pattern, application

背扇是用来背负和包裹幼儿的工具, 其造型一般由背扇心、背扇脚(又称背扇尾)、背扇手和盖帕等部分组成。在贵州苗族地区, 背扇既是妇女必不可少的生活用品, 具有重要的实用价值, 同时又是苗族历史文化记忆的载体, 具有珍贵的艺术价值。

随着社会的发展, 传统苗族背扇已渐渐被市面上功能齐全的现代背带所取代, 但是, 背扇上面精美的图案却经久不衰, 其蕴含的艺术价值体现了苗族深厚的文化底蕴和苗族妇女的聪明才智。目前学术界关于贵州苗族背扇的研究已取得一些具有启示

收稿日期: 2019-01-30; 修订日期: 2019-07-08。

基金项目: 国家社会科学基金项目(2017FH04829)。

作者简介: 赵红艳(1994—), 女, 硕士研究生。

* 通信作者: 叶洪光(1971—), 男, 教授, 硕士生导师。主要研究方向为服装设计与理论和服饰文化遗产。

Email: 836001463@qq.com

性的成果,例如周启澄等^[1]对贵州舟溪苗族背扇制作工艺作了详细介绍,阐述了织锦背扇从丝线到织造成布的过程。马正荣^[2]按照工艺种类将贵州少数民族背扇划分为刺绣、挑花、蜡染、织花、布贴、混合 6 大类型,每种类型中包含有丰富的图片资料。除此之外,还有任晓波^[3]、程嘉^[4]、施艺^[5]等学者从不同角度展开了对苗族背扇的研究^[6-8]。但学界对贵州苗族挑花背扇的图案特征及其应用缺少专门性研究,故文中通过收集整理实物图片资料,按照地域特色将贵州苗族背扇挑花图案进行划分,从其艺术特征层面去分析,并挖掘其艺术元素,并将其与现代服饰品相结合。

1 贵州挑花背扇图案特点

贵州省共分为 9 个地区,文中通过对《贵州少数民族背扇》中的 7 个地区(遵义市、毕节地区、贵阳市、安顺市、黔西南布依族苗族自治州、黔南布依族苗族自治州、黔东南苗族侗族自治州)共计 48 件苗族挑花背扇的图案进行分析^[9],发现其呈现出鲜明的地域特征。

1.1 题材内容不同

挑花基于布的经纬线,具有“十”字成花的工艺特点,这个特点使挑花所形成的图案十分抽象,多以几何形图案为主。这些几何图案有的是源自古老的图腾,有些则是挑花艺人根据外界事物进行的艺术创作,而后者很难解释其中的含义,但是在审美方面却有很高的造诣^[10]。其中,八角图案是应用最为广泛的纹样之一,不同地区在使用八角图案时,其造型有简单与繁复之别。不同八角图案如图 1 所示^[2]。图 1(a)为安顺市的八角图案,其图案只有简单的轮廓;图 1(b~e)为龙里县、毕节地区、台江县和白云区的八角图案,这些图案的轮廓分别以红色、彩色、白色的块面呈现;图 1(f)为贵阳花溪区的八角图案,其纹样丰富且造型轮廓明显要繁复很多。此外,还有一些地区的图案独具特色,如遵义市桐梓县的牡丹花图案,牡丹花本属于汉族纹样,出现在苗族背扇上,应该是与汉族文化融合的结果,具体如图 2 所示^[2]。人物图案的应用在苗族挑花背扇中比较少见,仅在台江县地区挑花背扇上看到,具体如图 3 所示^[2]。蝴蝶图案在挑花背扇中比较常见,这源于“蝴蝶妈妈”的传说^[11],将其用于背扇上,体现了苗人对于子孙繁衍的美好愿望。蝴蝶图案如图 4 所示^[2]。蝴蝶图案造型多样,即使在同一件背扇上都可呈现出不同形态,如台江县的背扇上就有 3 种大小形态不同的蝴蝶图案,体现出苗人

丰富的创造力与想象力。在挑花图案中,不论是几何图案、还是动植物和人物图案,因受到工艺的影响均比其他种类刺绣图案的造型更加概括和抽象。

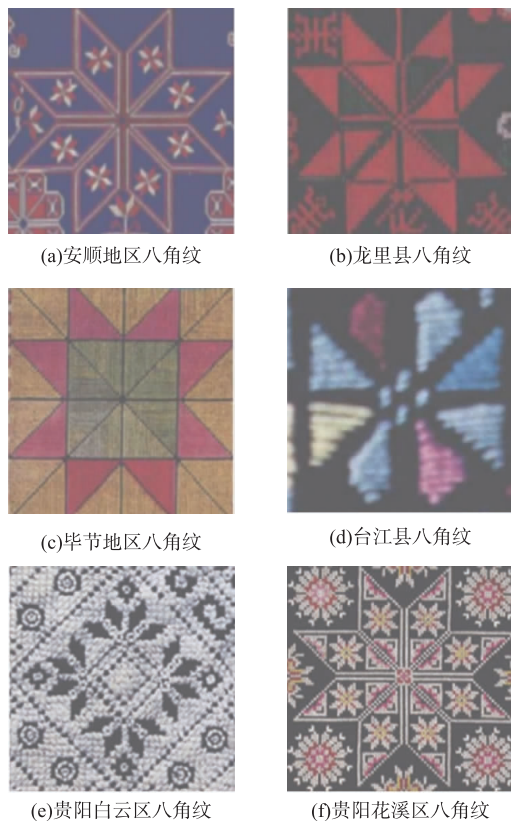

图 1 不同八角图案示意

Fig. 1 Different octagon pattern

图 2 牡丹花图案

Fig. 2 Peony pattern

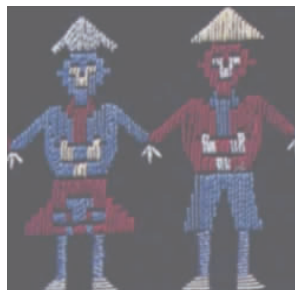

图 3 人物图案

Fig. 3 Figures pattern

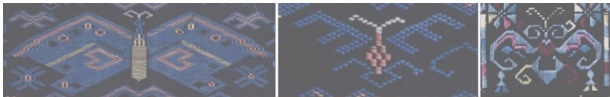

图 4 蝴蝶图案
Fig. 4 Butterfly pattern

1.2 色彩搭配不同

苗族的“好五色衣”中的“五色”是指青、赤、黄、黑、白,苗族先民认为天地万物都可以用这 5 种颜色来表现。因此,在苗族挑花背扇中也是以这 5 种颜色为主,但不同地区桃花图案在色彩搭配方式上又有所差异,大致可以划分为以下 3 种方式:①对比色的运用。对比色能增强视觉张力,如花溪区、黎平县等地的挑花图案多使用对比色,黑白的对比、明暗的对比以及冷暖的对比,使得图案主体花纹突出,赋予画面极强的色彩表现力。②近似色的运用。近似色组合在一起使画面具有和谐的美感,如织金县八角纹和几何纹组合的挑花图案使用了红、黄、橙几种近似色进行搭配,使得画面十分协调、雅致。除此之外,黄平县的刺梨花、龟背纹背扇图案也均喜欢使用近似色搭配。③单色的运用。单色图案的使用中具有代表性的有乌当区、白云区、龙里县、贞丰县。乌当区虽然也有彩色挑花图案,但黑底白花是此地的一大特色。白云区以青底白花为主,但是白花较乌当区更加密集,露出底布的面积较少。龙里县的黑底红花十分独特,虽然整个挑花图案均使用红色挑制,但是会在局部用白线进行细微点缀,形成左右不对称的色彩效果,此画面十分罕见。贞丰县苗族爱穿一身青衣,背扇上的挑花图案也喜好使用深蓝、深绿色,整体色彩深沉、质朴。

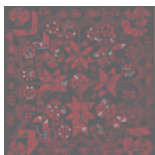
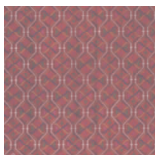

1.3 构成与排列方式不同

在构图上,对称与均衡是贵州少数民族刺绣图案中普遍遵循的美学原理,对称式的构图具有平衡、稳定的特点,采用对称式构图可以使整个画面具有平衡感。当然并不是所有的图案都具有平衡感,也有一些特殊情况,如龙里县的八角纹挑花背扇图案,其图案在整体对称的同时,细微处加以白色、黄色、绿色等色彩的点缀,打破了画面的平衡,呈现出变化和跳跃感。此外,还有毕节地区的几何八角纹,其采用基本形的重复构成,将几何八角纹进行反复排列,形成同中有异、异中有同的视觉效果。不同地区贵州苗族挑花背扇图案艺术特征概况见表 1^[2]。

表 1 不同地区贵州苗族挑花背扇图案艺术特征概况
Tab. 1 Basically artistic features of Miao nationality cross-stitch Beishan in Guizhou province

地 区	主要纹样	色彩搭配	图案构成与排列方式	图 例
白 云 区	八角纹	青底白花	连续纹样与单独纹样的组合	
贵 州 省 乌 当 区	银帽花	黑白分明	对称式单独纹样	
花 溪 区	八角纹	红黄为主, 色彩丰富、艳丽	背扇心多为对称式单独纹样, 背扇脚多为连续纹样	
遵 义 市 桐 梓 县	牡丹花	层次分明, 色彩和谐	对称式单独纹样	
毕 节 地 区 毕 节 县	八角纹、几何分割图案	红黄蓝绿为主, 颜色丰富, 色彩明亮	重复构成(近似基本形的重复)	
织 金 县	八角纹、几何纹	红橙黄为主, 搭配邻近色, 少量对比色	局部连续纹样, 整体为对称式单独纹样	
关 岭	几何纹、几何碎花	红橙绿, 黑白底, 色彩复古	连续纹样	
安 顺 市 安 顺 县	八角纹、蝴蝶纹、鱼纹、石榴纹	红黄蓝底, 单色花纹, 花纹轮廓另填充颜色	对称式单独纹样	
普 定 县	几何方块组合	黄色、红色为主, 色彩明亮	连续纹样	

续表

地 区	主要纹样	色彩搭配	图案构成与排列方式	图 例
黔西南布依族苗族自治州	贞丰县八角纹、鸟纹	黑底青花, 色彩质朴	对称式单独纹样	
黔西南布依族苗族自治州	龙里县几何纹、八角纹、南瓜花、浮萍花	黑底红花, 少量加白, 不对称	色彩的特定构成	
黄平县	刺梨花、几何碎花、龟背纹	红色、桃红色为主, 邻近色搭配	多连续纹样	
黔东南苗族侗族自治州	台江县几何纹、蝴蝶纹、鸟纹、人物纹	蓝紫为主, 色调优雅, 色彩和谐	多连续纹样	
黎平县	八角纹、蝶恋花、石榴纹、狮子纹、鲤鱼纹、龙纹	红蓝绿为主, 色彩种类丰富, 纯度高	对称式单独纹样或连续纹样	

2 贵州桃花背扇图案的创新应用

贵州桃花背扇图案是苗族同胞以针线代替文字在布上绘制的记忆文本, 寄托着苗人朴素的情感, 承载着苗族的历史文化, 其图案不论是题材、色彩还是构图方式均蕴含着极高的艺术审美价值。但随着时代的更迭, 人们的审美观念呈现出多元化趋势, 苗族桃花背扇图案的传统构成方法与色彩搭配形式已经不能满足现代人们的审美需求。因此, 只有从图案造型、构成形式以及应用载体上进行创新, 以符合现代人的审美观念, 才能使这门民间艺术得以传承。

2.1 贵州桃花背扇图案纹样元素的提取

根据前期收集的大量图片资料, 从贵州桃花几何图案、植物花卉图案、动物图案以及人物图案中选取具有代表性的图案进行纹样提取, 并在之后的设计过程中灵活地组合使用。纹样元素的提取如图 5 所示^[2]。分别从花溪苗族桃花背扇图案中提取八角纹、鱼骨花纹, 从桐梓县苗族桃花背扇图案中提取牡丹花纹, 从台江县的桃花背扇图案中提取蝴蝶纹、鸟纹以及人物纹; 然后利用数字化设计软件对这些纹样进行临摹复制; 最后对其简化去色。

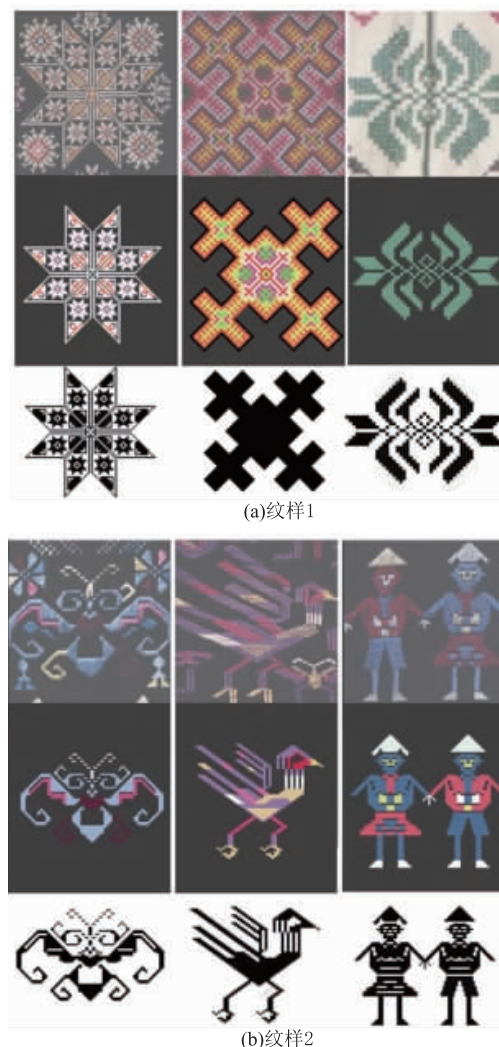

图 5 纹样元素的提取

Fig. 5 Extraction of pattern elements

2.2 贵州桃花背扇图案纹样元素的重组

结合平面构成相关知识^[12], 对提取出来的元素在组合方式上进行不同尝试。纹样元素的重组如图 6 所示^[12]。①将单元形重复构成。图 6(a) 中将八角纹连续排列成线状, 使其成为简约大气的几何装饰纹样, 图 6(b~d) 分别为鸟纹、牡丹纹和人物纹的重复构成, 整体画面显得整齐而富有规律。②渐

变构成。图6(e)为蝴蝶纹,将其进行由明到暗的渐变,使得画面具有节奏感和韵律感。③特异构成。图6(f)为鱼骨纹,其与图6(e)中的蝴蝶纹都使用了特异构成,在重复和渐变骨骼中进行变异,给人以视觉上的冲击。④综合纹样。图6(g)为综合纹样,其将所有单元形进行有机组合,统一于画面中,使人们的视线自然地聚焦于画面中心,同时周围的边花、角花对称分布,使整个画面平衡。

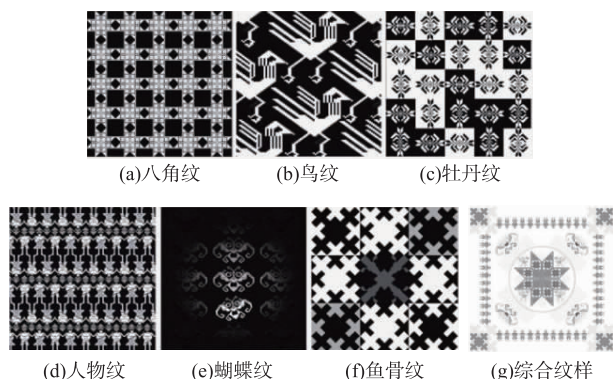

图6 纹样元素的重组

Fig. 6 Re-combination of pattern elements

2.3 贵州挑花背扇图案的承载媒介

艺术媒介是传达审美信息的物质载体,是在艺术创作过程中用于艺术表现的物质手段,而背扇只是承载贵州苗族挑花图案的媒介之一,传统的贵州挑花图案艺术亟待在现代生活中寻求新的物质载体。文中从传统挑花背扇图案和现代服饰品设计融合的角度出发,以连衣裙、丝巾和手包为媒介,并根据不同物体的特点,选取适当图案通过数字化手段进行设计实践。图案在连衣裙上的设计应用如图7所示,图7中连衣裙采用了连续纹样的形式,其所形成的裙子花型非常适合于大众化成衣设计,同时在颜色上尝试了黑白色系,经典的黑白配色平衡了纹样本身的繁复,使连衣裙更显简约大气。图案在方巾上的设计应用如图8所示。在方形丝巾上选用单独纹样,以突出主体的视觉效果,加之方形丝巾以近似色为主色调,局部细节使用对比色,使得整体画面和谐的同时又具有变化。连衣裙和丝巾上图案的应用形式均是将纹样进行重新组合排列,然而,为了适应市场的规模化生产需求,摒弃了耗时耗力的传统挑花工艺,而是借助数码印花的手法予以展现。图案在手包上的设计应用如图9所示,手包设计因其包身较小,需要进行图案装饰的面积也较小,则仍旧采用传统的挑花工艺,在包身上挑绘素色的南瓜花图案,整体上既为手包增添了装饰元素,同时又展现了贵州挑花的传统手工艺。

图7 图案在连衣裙上的设计应用

Fig. 7 Application of patterns in dress design

图8 图案在方形丝巾上的设计应用

Fig. 8 Application of pattern in the design of square silk scarf

图9 图案在手包上的设计应用

Fig. 9 Application of pattern in handbag design

3 结语

贵州苗族挑花背扇承载着苗人的民族历史文化,但随着时代的发展,传统苗族挑花背扇已经被市面上功能多样的幼儿背带所取代,而背扇上精美绝伦的挑花图案所具有的艺术价值却无法被替代,如果能将其与现代服饰品相融合,并将背扇图案中的纹样重新排列、组合进行创新设计,满足现代人们的审美需求,不仅传承了贵州挑花图案的特色,又为现代服饰品设计增加了艺术观赏性。

参考文献:

- [1] 周启澄,赵丰,包铭新. 中国纺织通史[M]. 上海:东华大学出版社,2017:833-839.
- [2] 马正荣,马俐. 贵州少数民族背扇[M]. 贵阳:贵州人民出版社,2002:1-77.
- [3] 任晓波,李纶. 初探贵州苗族背扇图案[J]. 前沿,2013(16):169-170.
REN Xiaobo, LI Lun. Preliminary studies on pattern of Miao nationality cross-stitch Beishan in Guizhou province [J]. Forward Position, 2013(16):169-170. (in Chinese)
- [4] 程嘉. “背扇”与“狗头帽”——贵州苗族儿童配饰研究[J]. 美与时代,2012(4):56-57.
CHENG Jia. Beishan and Goutou hat—study on children's accessories of Miao nationality in Guizhou [J]. Beauty and Times, 2012(4):56-57. (in Chinese)
- [5] 施艺. 贵州苗族文化符号的审美意识及其社会功用——以银饰·服饰·背扇为例分析[J]. 才智,2014(8):306-307.
SHI Yi. Aesthetic consciousness and social function of cultural symbol of Guizhou Miao nationality—take silver ornament, clothing and Beishan for example [J]. Ability and Wisdom, 2014(8):306-307. (in Chinese)
- [6] 于利静. 浅析苗族背扇的色彩设计[J]. 美与时代,2015(6):73-74.
YU Lijing. A brief analysis of the color design of Miao Beishan [J]. Beauty and Times, 2015(6):73-74. (in Chinese)
- [7] 赵江浩,赵明. 宗教信仰对西南少数民族背扇纹样的影响[J]. 设计,2017(11):31-33.
ZHAO Jianghao, ZHAO Ming. Religious belief influence to baby carrier pattern of minority nationality in southwest China [J]. Design, 2017(11):31-33. (in Chinese)
- [8] 王欣. 贵州少数民族背扇艺术的价值挖掘与传播——以艺术动画短片《背扇》为例[J]. 贵州大学学报(艺术版),2012,26(2):100-104.
WANG Xin. Excavation and dissemination of the artistic value of Beishan—a case study of *Beishan*, an artistic animation [J]. Journal of Guizhou University (Art Edition), 2012, 26(2):100-104. (in Chinese)
- [9] 赵红艳,叶洪光. 贵州苗族挑花背扇纹样在服装设计中的应用[J]. 武汉纺织大学学报,2019,32(3):27-32.
ZHAO Hongyan, YE Hongguang. Study on application of patterns of cross-stitch Beishan of Guizhou Miao nationality in fashion design [J]. Journal of Wuhan Textile University, 2019, 32(3):27-32. (in Chinese)
- [10] 张圣婷,李克瑜,刘卫. 黔东南苗族挑花图案研究及设计应用[J]. 设计,2017(11):75-77.
ZHANG Shengting, LI Keyu, LIU Wei. Lace pattern research and design applications of southeast Guizhou Miao [J]. Design, 2017(11):75-77. (in Chinese)
- [11] 耿佳盈,王坤茜. 苗族的蝴蝶纹研究及其美学应用[J]. 名作欣赏,2016(23):103-104.
GENG Jiaying, WANG Kunqian. Study on butterfly pattern of Miao nationality and its aesthetic application [J]. Masterpieces Review, 2016(23):103-104. (in Chinese)
- [12] 洪兴宇. 平面构成[M]. 北京:中国青年出版社,2011:63-71.

(责任编辑:张雪,邢宝妹)