

陕西宁强羌绣纹样艺术分析及其创新设计

杨尔雅¹, 柴娟²

(1. 西安中科智慧改造技术有限公司, 陕西 西安 710021; 2. 成都银杏酒店管理学院 设计艺术学院, 四川 成都 511730)

摘要:为探析宁强羌绣独特的艺术内涵及传承现状,以陕西宁强羌博园羌绣实物为研究素材,采用田野考察等方法,对其进行历史溯源与艺术分析。同时剖析当地羌绣企业绣品纹样的应用范围及设计特点,找出其不足之处,在此基础上采用转译与形状文法对羌绣纹样进行创新设计。研究表明:宁强羌绣已于明清时期在当地羌人中盛行,其题材包含羌、藏、汉多民族文化;构图中的素绣常以规则的格律体出现,而彩绣则依据其载体尺寸、用途差异产生不同变化;色彩源于自然且常选用饱和度较高的明艳色彩。在非遗传态传承的趋势下,将宁强羌绣纹样的艺术形式与现代审美相结合,并对其设计方法进行探索实践,以期在传统羌绣纹样的创新设计寻找更多途径。

关键词:宁强羌族刺绣;纹样题材;纹样构图;纹样色彩;创新设计

中图分类号:TS 935.1;TS 941.2 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2023)03-0265-11

Artistic Analysis and Innovative Design of the Qiang Ethnic Embroidery Patterns in Ningqiang, Shaanxi

YANG Erya¹, CHAI Juan²

(1. Xi'an Zhongke Intelligent Transformation Technology Co., Ltd., Xi'an 710021, China; 2. College of Design and Art, College of Hospitality Management, Chengdu 511730, China)

Abstract: In order to explore the unique artistic connotation and inheritance status of the Ningqiang Qiang Embroidery, this paper takes the object of Qiang Embroidery in the Shaanxi Ningqiang Qiang Museum as the research material, and adopt field investigation and other methods to trace its historical origin and artistic analysis. At the same time, this paper analyzes the application scope and design characteristics of embroidery patterns of local Qiang embroidery enterprises, and finds out its shortcomings. On this basis, we uses translation and shape grammar to carry out innovative design of the Qiang embroidery patterns. The results shows that the Ningqiang Qiang embroidery has been popular among the local Qiang people in the Ming and Qing dynasties, and its themes include the cultures of Qiang, Tibetan and Han nationalities. Plain embroidery in composition often appears in regular patterns, while colored embroidery varies depending on its carrier size and usage; Colors originate from nature and are often chosen with bright and vibrant colors with high saturation. Under the trend of living inheritance of intangible cultural heritage, by drawing on the art form of Ningqiang Qiang embroidery patterns and combining with modern aesthetic needs, the design method is explored and practiced to find innovative ways for more and more extensive design of traditional Qiang embroidery patterns.

Key words: Ningqiang Qiang ethnic embroidery, pattern theme, pattern composition, pattern color, innovative design

2008年经国务院批准,羌绣被列入第二批国家级非物质文化遗产名录,羌绣因此进入大众视野。

由于羌族“大分散小聚居”的生活状态及各聚集地独特的地理环境,造就了羌族“十里不同羌,五里不

同俗”的特色^[1]。因此,针对特定地区的羌绣研究显得极为必要。羌族分布于四川、陕西、甘肃、贵州等地,其中四川阿坝羌族藏族自治州聚集的羌人最多,并构建了四川羌族文化生态保护区,羌族文化也以四川羌文化为代表。四川羌绣在陈云珍、李兴秀等传承人的带领下广为人知,四川羌绣相关研究成果较多,但与之相隔仅约 500 km 的陕西宁强羌绣却鲜为人知。宁强是陕西羌人的聚集地,宁强羌绣是陕西羌绣的代表。与四川羌绣相比,宁强羌绣融入了更多的汉文化,其色彩搭配更为随意,具有独特的审美内涵。虽有“非遗”传承人王小琴、羌州绣娘有限公司及宁强政府的大力宣传,但学界对宁强羌绣的关注仍然较少。目前,仅有曹艺^[2]对宁强羌绣的演变、特征、内涵进行详尽阐述,比较了宁强羌绣与四川阿坝羌绣的差异;张文君^[3]对宁强羌绣进行了数字化样本采集和典型纹样的优化处理与存储,在经图像学分析后归纳了其艺术特征、图案构成和审美取向;马皎^[4]分析并改创了传统宁强羌绣纹样。以上研究为宁强羌绣提供了理论资源,但少有站在设计学角度依据设计学理论及方法分析其艺术特征的研究,采用现代审美标准进行创新设计的案例则更少。

文中通过整理宁强羌博园中收集到的绣品图片,采用设计学理论与方法并结合羌族人文历史剖析羌绣的艺术形态,最终对传统羌绣纹样进行再设计,以期对羌绣的繁衍尽绵薄之力。

1 宁强羌绣概述

1.1 宁强羌绣的起源和历史

宁强,原名宁羌,取羌地永宁之意,《晋书》中“宁羌中郎将”也为此意^[5]。《古史论集》中记载:“夏商时羌族已迁入陕南,居于宁羌(强)县一带。”^[6]。自此,宁羌县成为部分羌人的居住地,羌绣也因此在该地传承发展。

宁强羌绣属羌绣的分支,追本溯源,宁强羌绣的来源应与羌绣一致。对羌绣的发源时间及成因,学者观点不一。焦虎三先生认为,古羌人纺织、刺绣的历史远早于汉代^[7]。何光伟先生认为,羌绣起源于元朝中后期,彩陶艺术是羌绣的思想源泉,农耕生活为羌绣创造了社会条件,元朝棉纺织业的发展为羌绣创造了技术条件,蜀绣文化则直接影响到羌绣的起源^[8]。刘珂女士认为,羌绣萌芽于古羌时期,有近 3 000 年的历史,蜀绣与羌绣同宗同源,创造蜀绣的古蜀人原属古羌人,只是商周以后部分羌

人定居成都平原,部分定居山地,形成了蜀绣奢华的商业气质与羌绣古朴自然风格的分野^[9]。但无论其起源如何,人们普遍认为明清时期羌绣已在羌族盛行。由此可见,宁强羌绣是迁入此地的古羌人带来的。此外,生活趋于安宁、纺织技术进步以及审美水平提升给予了宁强羌绣存在和发展的条件。

1.2 宁强羌绣的现代传承

宁强羌绣的传承可分为倒退期和兴盛期两个阶段。

1.2.1 倒退期 1966—1976 年属倒退期。“文化大革命”中遗失了民间流传的“花书”,其中记载的众多羌绣图案、名称、故事及寓意如今已无可查询,许多蕴含羌绣文化的服饰品都在这一时期被损毁。自此,羌绣的图像、技法传授只能手口相传。

1.2.2 兴盛期 1976 年至今属于羌绣逐渐兴盛时期。自 2008 年 11 月宁强县被列为羌文化保护生态实验区,当地政府采取羌绣推介会、羌绣大赛、羌绣培训班等措施挽救羌绣,特别是 2013 年修建宁强羌博馆,成立“羌绣厅”,收录各色羌绣服装、服饰品及装饰品。2015 年“非遗”传承人王小琴成立羌州绣娘文化有限公司,建立羌绣传习基地;2016 年,宁强羌绣列入省级非物质文化遗产;2020 年建成羌族文化博览园,招羌州绣娘有限公司入驻,面向游客出售羌绣产品。

以上措施虽然给予羌绣新的生命力,但经笔者实地考察发现,这种措施传播范围仍然狭窄,多以宁强本地及周边地区为主。羌绣作为一种刺绣艺术,可广泛应用于各类纺织品,或作为图案艺术用于各式产品设计,如 2015 年植秀村曾推出印有羌绣图案的洁颜油,其简洁大气的设计与羌绣古朴的气质珠联璧合。以此为鉴,宁强羌绣的推广应拓宽眼界,摆脱一味“复古”感。

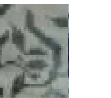

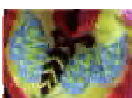
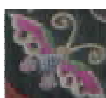

2 宁强羌绣纹样的艺术形态特征

2.1 宁强羌绣纹样的题材特征

羌族刺绣图案具有很强的模式化格局,这些模式强烈反映出民族心理和民族审美^[10]。侯小春先生采访张菊英老人的报告显示^[11],羌绣纹样题材小至钱币大至楼阁无所不包,上至飞禽、星云,下至走兽、山川无一不有,这些内容曾在“花书”上详尽记载,但已遗失。笔者根据拍摄的宁强羌绣实物图,将其题材分为植物、动物、景物、器物及几何和文字 6 类,具体见表 1。由于宁强地区少数民族与汉族交错杂居,因此,羌绣题材部分源于羌文化及少数民族文化,部分受汉文化影响。

表1 宁强羌绣纹样题材分类

Tab.1 Themes classification of the Ningqiang Qiang embroidery patterns

分类	实物图例						
植物							
	羊角花	牡丹花	菊花	石榴	荷花	牵牛花	
动物							
	韭菜花	梅花	金瓜	桃	麦穗	叶	藤蔓
景物							
	狗	羊	猫	蟾蜍	螺	鱼	
景物							
	蛾	蝴蝶	凤凰	喜鹊	锦鸡	鸳鸯	
器物							
	山	太阳	星辰	火	云		
文字, 几何							
	铜钱	金钩	花瓶				
							
	文字	回字	水波	万字	寿字锁	方格	

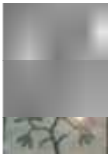
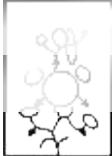

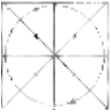

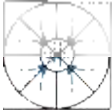

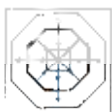

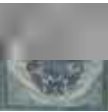

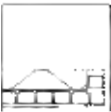

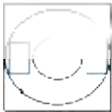

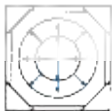

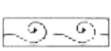

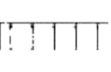

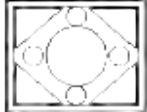
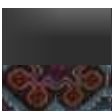

羌绣纹样图案与羌族人民的生活息息相关,几乎是羌族人民生活的最直接表达^[12]。①植物纹样中以羊角花为代表,它是羌绣中运用最为广泛的题材,凡较为复杂的组合纹样几乎都包含羊角花。羊角花又称羌花或杜鹃花,羌人将其视为爱情的象征,在羌族传统订婚仪式上,女方要向心仪的男方赠送羊角花表示倾慕。羊角花在羌绣中独特的地位与古羌人的生产方式(主要以畜牧业为主,如饲养山羊)密不可分,表现在纹样上就是形似羊头的杜鹃花变体。而居于宁强的羌人则将农耕纳入其生产生活,这也是金瓜(南瓜)、麦穗等农作物成为宁强羌绣题材的原因。在“羌博馆”中展示的一件围腰,即女子围裙,绣满羊角花以及金瓜、麦穗等多籽多穗的植物,表达了羌人对浓烈爱情的向往以及繁衍与多子的愿望。此外,麦穗与金瓜纹因其果实繁多的特点,也有丰收的寓意。②在动物题材纹样中,有以平安吉祥为寓意的蝴蝶纹,有读音通“余”象征富足的鱼纹,也有读音通“喜”象征喜事来报的喜鹊纹。此外,还有动植物相结合的“风穿牡丹”

“鸳鸯戏荷”等纹样,寓意爱情美满、伉俪情深。③景物题材纹样体现了性格朴素的羌人对自然之力的信仰。④器物题材中,铜钱纹象征富贵荣华,金钩纹象征安定如意^[11],读音通“平”的花瓶纹则象征平安健康。⑤文字题材中桃、寿字、回字纹等都象征万寿无疆。值得一提的是,在宁强居住的羌人与汉民融为一体,其纹样也体现出羌汉融合的特征。如传统汉纹“蝶恋花”,其中蝶代表男子,花代表女子,共同寓意爱情美满,这与动植物组合的羌绣纹样如出一辙;传统汉纹凤凰也是羌绣题材之一。此外,受当地白马藏族影响,源于藏文化的“卍”(万字纹)同样出现在羌绣中。由此可见,宁强羌绣题材虽发源于羌,但受藏文化及汉文化的影响,其纹样构成形式多样,体现出宁强羌族人的生活百态。

2.2 宁强羌绣纹样的构图特征

2.2.1 纹样构图特征 宁强羌绣纹样构图特征见表2。

表 2 宁强羌绣纹样构图特征
Tab.2 Composition characteristics of the Ningqiang Qiang embroidery pattern

编号	实物图例	结构提取	构图形式	编号	实物图例	结构提取	构图形式
1			上下左右离心对称式	14			主题式
2			旋转对称式, 向心式	15			相对、相背结合式
3			相对对称式	16			多层式
4			均衡式, 离心式	17			多层离心式
5			多层离心填充式	18			边饰、角隅、对称相结合式
6			角隅式	19			边饰、角隅、离心相结合式
7			边饰式	20			左右对称、旋转对称相结合式
8			波浪式, 二方连续	21			边饰、角隅、离心相结合式
9			水平式, 二方连续	22			边饰、角隅、中心图案相结合式
10			散点式, 二方连续	23			主题、相对对称相结合式
11			直立式, 二方连续	24			边饰、角隅、主题式相结合式
12			几何连缀, 四方连续	25			九宫格式
13			主题式				

由表 2 可知,宁强羌绣纹样构图形式多元,写实类纹样有单独纹样、适合纹样和连续纹样等形式;写意类纹样一般为简单的几何符号,并多以格律体

构图形式出现。其中写实类纹样中的单独纹样构图形式较为单一,多以离心、向心、对称、均衡式等出现(见表 2 图例 1 ~ 5);适合纹样有角隅、边饰及

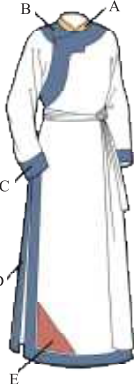
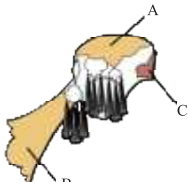
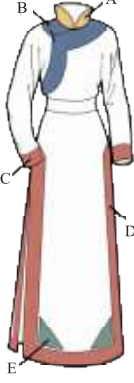
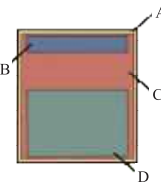
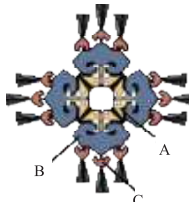
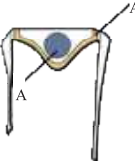
填充式(见表2图例6~12);二方与四方连续式构图在写实与写意纹样形式中都有展现,但多作为边饰(见表2图例8~12);另外,以白布为底,黑或蓝色线刺绣的单色素纹融合了各种组织形式,有格律体与相对、相背结合的构图形式(见表2图例15),也有格律体与角隅、边饰、离心相结合的构图形式(见表2图例19、21);还有一些大型纹样(见表2图例23),图案左右采用均衡独立的纹样,中间为纹样主题,两只鸳鸯的相对式与两旁羊角花的相背式衬托对比、相辅相成。总体而言,宁强羌绣纹样的组织形式复杂多变,但因宁强羌绣属山民文化,为保留淳朴气息,大型绣品较少,故装饰纹样的构图形式较单一,多为格律体。

2.2.2 纹样应用构图特征 羌绣是羌人装点生活的必备品,常见于服装、服饰及装饰品中,且羌绣纹样构图形式多样。宁强羌绣纹样在服饰品中应用的构图特征见表3。由表3可知,二方连续式纹样常出现在男女装领、袂、衣襟、裤装下摆处及腰带、飘带中,其基础纹样的组织形式多变,如散点式、直立式、水平式、折线式、波浪式及一整二破式等,各

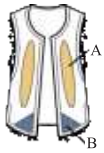
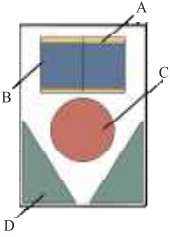
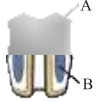

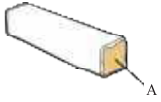

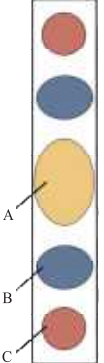
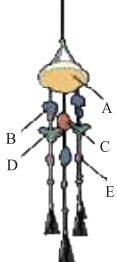
纹样题材及形态依据其结构差异有所变化,如波浪式的羊角花纹或散点式的祥云纹。此外,均衡式的独立纹样常用于男女背心,且下摆多绣角隅纹装饰。相较之下,女装纹样较男装丰富,男装多用几何纹,角隅用羊角纹;女装多用花卉纹,纹样以写实形态居多,角隅用花卉纹或羊角纹。在羌人独有的服饰品中也少不了羌绣的身影,饰品边缘常绣边饰纹或角隅纹,主体用均衡的适合纹样或对称纹。此外,在羌人的服饰中,腰带、飘带上的羌绣则采用抽象的几何纹及花卉纹;围腰B处除用独立花卉纹外还用四方连续纹等,且左右两部分纹样对称;云云鞋两侧鞋面纹样也为对称式。羌人对羌绣的喜爱已贯彻到生活各处,几乎有织物存在的地方就有羌绣。饰品上的纹样依据其载体大小分独立式与组合式两类,如表3中香包、枕头为独立式;床帘由5个独立的图案组合构成,题材包含动物、植物、文字符号等;挂饰顶部多用旋转对称式,下坠绣品为左右对称的独立纹样。综上所述,应用在服装、服饰品及装饰品中的羌绣纹样常依据其载体的形状、尺寸及用途确定构图形式。

表3 宁强羌绣纹样应用构图特征

Tab.3 Application and composition characteristics of the Ningqiang Qiang embroidery patterns

款式名称	图例	构图分析	款式名称	图例	构图分析
男长衫		A为二方连续的云纹、回纹等; B,C,D为二方连续的几何或植物纹; E为角隅羊角纹	尾巴帽		A,B 为对称火镰纹; C 为对称的花卉纹
女长衫		A 为二方连续的几何或花卉纹; B,C,D 为各有差异的二方连续花卉纹; E 为角隅纹	瓦帕		A,B 为二方连续花卉纹; D 为相对对称花卉纹; C 为满幅花卉纹(与BD不同时出现)
			云肩		A 为对称几何纹; B 为对称花卉纹; C 为单独花卉纹
			裹肚		A 为二方连续几何纹; B 为独立花卉纹

续表

款式名称	图例	构图分析	款式名称	图例	构图分析
男式羊毛坎肩		A 为独立云纹； B 为角隅羊角纹	围腰		A 为二方连续花卉纹； B 为左右对称花卉纹或四方连续花卉纹； C 为相对对称或均衡的花卉纹； D 角隅花卉纹
女式马甲		A 为各式二方连续纹； B 为均衡或对称花卉纹	云鞋		A 为各式二方连续纹； B 为鞋面两侧左右对称的火镰纹、云纹等
长裤		A 为男裤多用二方连续几何纹，女裤则为花卉纹	香包		A 为独立羊角花纹
腰带		A 为二方连续花卉纹	枕头		A 为独立花卉纹
飘带		A 为二方连续抽象花卉纹； B 为二方连续几何纹	床帘		A 为动植物相结合的相对对称纹样； B 为相对、相背结合的植物纹； C 为植物与文字相结合的纹样
			挂饰		A 为旋转对称羊角花纹， B,C,E为不同的独立花卉纹； D 为独立蝴蝶纹

2.3 宁强羌绣纹样的色彩特征

因宁强羌绣的载体不同,其纹样绣色也会有所差异。如宁强羌绣装饰品中有相当一部分属无彩色绣品,一般为白底黑线或蓝底白线,简洁质朴的纹样风格符合宁强山区羌人的审美情趣。在色彩丰富的装饰绣品中,也同样多以本白色棉布为底,主要原因有两点:①本白色棉织物属较廉价且易获得的织物,符合当地经济相对落后的实际情况;②羌人尚白,自古便有白石崇拜的传统^[13]。宁强羌

绣配色多与自然色一致,对比强烈。宁强羌绣纹样色彩分析见表4。表4中的3号羊角花绣品常以高明度、高纯度色彩为主色调,低明度、低纯度为辅色,色彩层次分明,此类绣品色彩不是写实风格,渐变层次较少。此外,绣品色彩会依主题有所变化,如表4图例1以爱情为主题的“鸳鸯戏荷杜鹃图”大面积运用红、粉暖色调表现热烈、兴奋,这与鸳鸯、羊角花的爱情题材相得益彰。“羌博馆”中展示的鸳鸯凤凰双喜床帘也选用此种配色。

表 4 宁强羌绣纹样色彩分析

Tab.4 Color analysis of the Ningqiang Qiang embroidery patterns

分类	编号	实物图例	色彩提取		色彩分析
装饰品	1		底色	<div><div>#c9c2d8</div><div>#fea7c6</div><div>#f47caa</div><div>#ba2852</div><div>#b92d29</div></div>	<div><div>#4b9d3a</div><div>#163d2c</div><div>#562b31</div><div>#0e4672</div></div> <p>白底纯洁神圣,主色用粉、红等暖调的同类色搭配,尽显热情、吉祥,并辅以绿色枝叶,洋溢着朝气与青春,整体绣品配色适应其芳华爱情的主题</p>
			纹样色		
装饰品	2		底色	<div><div>#dde4ec</div><div>#0babc4</div><div>#20608c</div><div>#279654</div></div>	<div><div>#331f11</div><div>#423c3e</div></div> <p>花卉用渐变手法,有序的节奏变化使视觉上连续,动感十足;纹样色彩选用中差色进行搭配,富有张力</p>
			纹样色		
装饰品	3		底色	<div><div>#dde4ec</div><div>#e2d456</div><div>#ebaf5e</div><div>#c24729</div></div>	<div><div>#41691d</div><div>#294635</div><div>#222222</div></div> <p>花卉大面积采用明度、纯度高的暖色调,表现前进感,使花卉呼之欲出;枝叶用低纯度、低明度色彩表现后退感,绣品整体层次分明</p>
			纹样色		
装饰品	4		底色	<div><div>#bfb29b</div><div>#bec4bd</div><div>#b17c81</div><div>#94a497</div><div>#42695c</div><div>#3d4543</div></div>	<div><div>#c2b361</div><div>#ac4147</div><div>#bf897f</div><div>#71b058</div><div>#636d7c</div></div> <p>植物颜色采用低明度、低纯度配色,沉着平静,辅以高明度的动物颜色进行点缀,活泼跳跃,色彩搭配符合绣品动静结合的特点,整体呈现质朴高雅的意境</p>
			纹样色		
装饰品	5		底色	<div><div>#ea5752</div><div>#041111</div><div>#cad782</div><div>#33a6a4</div></div>	<div><div>#d89abc</div><div>#9093d2</div><div>#41719b</div></div> <p>鞋面刺绣用对称平衡色彩,几乎选取色相环中各角度,并用无彩色进行中和,以达到色彩平衡</p>
			纹样色		
服饰品	6		底色	<div><div>#3c4557</div><div>#bc9089</div><div>#ae5462</div><div>#c1707e</div><div>#975755</div></div>	<div><div>#d3c9b8</div><div>#738164</div><div>#46574c</div><div>#e0c356</div><div>#c06e58</div></div> <p>围裙底色与纹样采用对比色搭配,富有活力,充满动感,符合其使用场景。底色纯度、明度较低,纹样色彩纯度、明度相对较高,整体协调;暖色调的纹样色彩可营造舒适、温馨的氛围</p>
			纹样色		
服饰品	7		底色	<div><div>#21232e</div><div>#e2e84f</div><div>#ecd2ed</div><div>#b3408c</div></div>	<div><div>#57ac60</div><div>#87ecc1</div><div>#b9332d</div></div> <p>用于头顶的瓦帕绣品用高明度暖色调,并以明度和纯度较高的黄色进行穿插,展现上升、敏捷、灵活之感,这种高明度色彩有膨胀感,可以抬高颅顶;底色用低明度、低纯度色彩中和</p>
			纹样色		

在服装、服饰品配色中宁强羌绣因不同载体、不同位置及不同使用场合而存在差异。如男装绣色多用五大正色,如衣袂处用青或黄色的回纹绣;女装绣色一般纯度、明度较高,多以粉、红色为主,黄、绿色做点缀。“羌博馆”中展示的一套婚嫁服,从瓦帕、云肩到飘带、云云鞋的绣花均以黄枝绿叶衬托着粉红欲滴的羊角花,十分符合新婚的吉庆氛围。此外,鞋子因不耐脏,底色多用低明度色彩,小面积刺绣多用饱和度较高的色彩与底色中和,大面积刺绣可采用多种不同色彩,但仍需与黑白色搭

配。总体而言,宁强羌绣无论是应用在服饰品还是装饰品,不管其底色深或浅,绣色均饱和度较高,呈现明艳大方的天然属性,体现羌人自然崇拜的信仰。

3 宁强羌绣纹样的设计应用

3.1 羌州绣娘有限公司绣品的设计应用

羌州绣娘有限公司是当地传承羌绣的先驱企业,现从服装、服饰品及装饰品 3 方面对其创新成果进行分析。宁强羌州绣娘文化有限公司产品见表 5。由表 5 可知,该公司设计的服装虽较完整地体现

宁强羌绣的特征,但款式多为羌族传统服饰,如长袍、长衫、马甲等,且色彩过于艳丽,并不适合日常生活场景,且纹样一味承袭原羌服构图形式及色彩搭配,缺少创新变化。只有表 5 中婚礼服采用西式剪裁的方式来制作,并以红为底、银为线,绣龙、凤、牡丹及翻腾江水纹,整件礼服简单而不失庄重。羌绣在服饰品应用中的优秀案例不少,如绣简约菊花纹样的领带,其低明度的同色系配色显得沉着雅致,符合领带穿用特征;独立转转菊花纹(菊花花瓣

以平铺及 360°旋转的形式排列,当地人称为转转菊花)点缀的小挎包,整体造型柔和、典雅。装饰品和用品中,挂饰 8 的设计师将虎头帽、羌绣梅花、中国结与冰墩墩相结合,充分体现吉祥如意和积极向上的寓意;精美的绣品 6 融合了蜀绣平顺光亮、掺色柔和的特点,其色彩过渡自然,整体绣品采用对称离心式构图,以菊花、羊角纹为主体,辅以五瓣梅、绿叶,色调为低明度的蓝绿色,画面张弛有度,沉稳又富有动感。

表 5 宁强羌州绣娘文化有限公司产品
Tab.5 Embroidery products of the Ningqiang Qiangzhou seamstress culture Co. , Ltd

编号	服装、服饰品图例	名称	编号	装饰品、用品图例	名称
1		婚礼服	6		装饰绣品
2		领带	7		抱枕
3		包	8		挂饰
4		鞋	9		办公用品
5		鞋垫	10		坐垫

综上所述,宁强羌绣纹样的当代应用多数停留在直接应用,或照搬传统羌绣绣品的纹样、图案及配色方式,并未考察现代大众的审美趣味,唯有领带、包及装饰绣品展现了传统羌绣精髓的同时又简化了纹样或配色,层次分明,突出羌绣,应用得当,值得借鉴。文中将以原羌绣纹样为基石,探究其转化应用,为羌绣纹样向国潮文化的蜕变抛砖引玉。

3.2 宁强羌绣纹样的创新设计

转译可以理解为以传统纹样为初始模板,通过一定规律性的设计,将原始纹样转化后形成新纹样;形状文法指依据平移、放大、缩小、镜像、旋转的方式获得创新图案^[14]。纹样推演过程如图1所示。文中选取3种宁强羌绣经典元

素,将羊头纹、羊角花纹与蝴蝶纹应用形式美法则进行再设计,其过程分为设计因子提取、转译与推演两部分:①提取宁强羌绣中传统羊头纹图案,基于其特征利用夸张法进行转译,再以抽象法提炼羊头纹曲线;提取宁强羌绣中写实、写意的羊角花纹与蝴蝶纹,基于其自身特征进行转译设计。经过以上步骤得到一级设计基本单元,即图1中的设计因子1~5。②将一级基本单元相互组合得到二级设计基本单元,如将杜鹃纹或蝴蝶纹与简化的羊角纹结合等。运用形状文法推演规则将所得二级设计基本单元变换重组,并依据形式美法则中的反复与交替、对称、平衡及节奏原则将所得图案组合,得到4个对称、向心或离心的创新设计纹样。

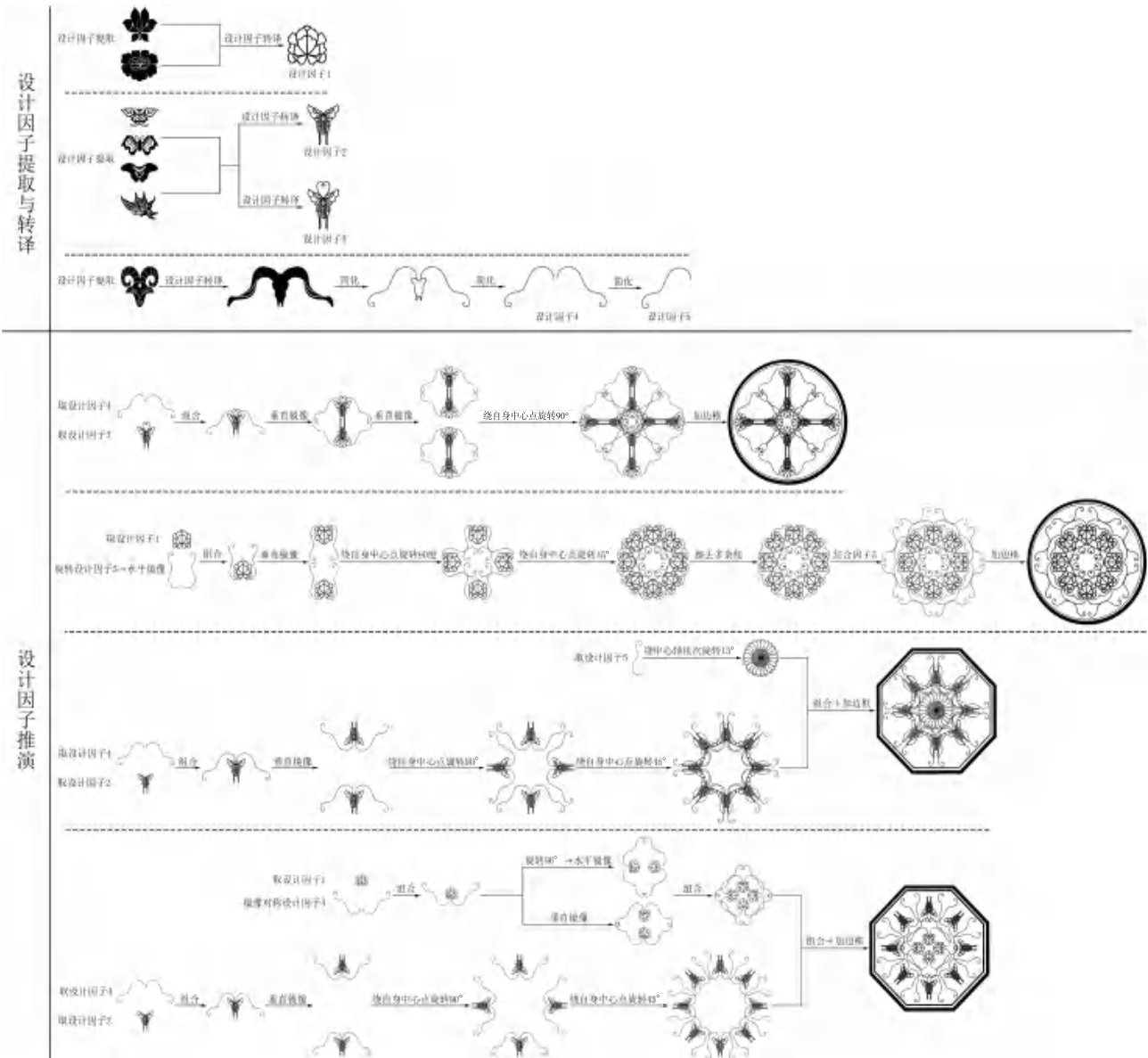

图1 纹样提取与推演过程

Fig.1 Patterns extraction and deduction process

创新纹样配色效果如图 2 所示。由图 2 可知,图 2(a)采用形式美法则中的色彩呼应原则,使用橘粉色、草绿色相互应和,整体纹样采取高明度、高纯度配色,与杜鹃花开时的昂扬朝气相契合,整体纹样生机勃勃。图 2(b)应用肉桂粉色、碧绿色的互补色以及淡蓝紫色、深紫色的中差色相互搭配穿插,辅以韵律变化的曲线,整体纹样动感十足。图 2(c)

中的互补色层层嵌套搭配,蓝与米白、橘色相辅相成,颜色设置几乎对称,整体纹样看上去端庄大气。此外,向心蝴蝶纹以太阳纹为中心环绕其周围,寓意心向光明。图 2(d)采用色彩对比原则,以不同明度的蓝紫色做底,点缀淡橘色、米白色,整体画面虽然以深色调为主,但并不沉闷,反而显得稳重雅致,体现宁强羌绣悠远的历史底蕴。

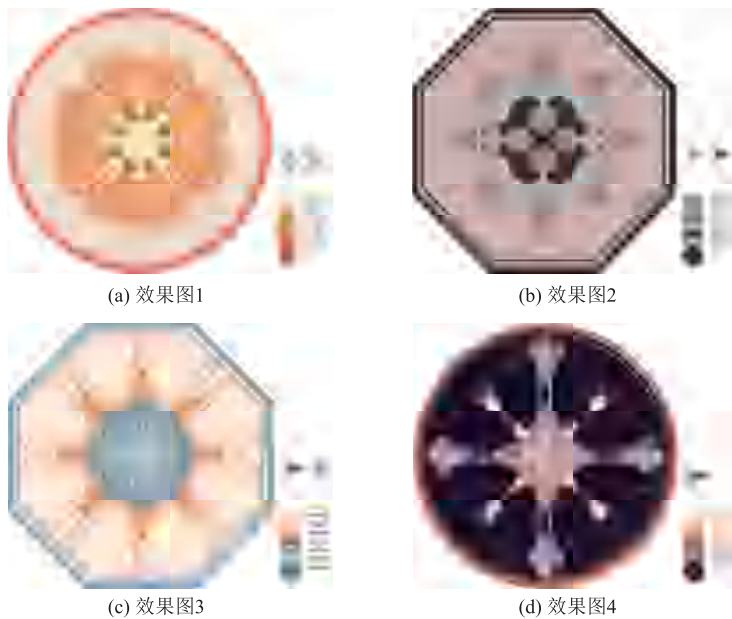

图 2 创新纹样效果
Fig. 2 Innovative pattern rendering

总而言之,再设计的纹样效果相较于原宁强羌绣纹样的色彩纯度、明度较低,符合国民日益高雅的审美情趣,易得到现代人的喜爱,既符合当代艺术特征又蕴含传统羌文化,有利于宁强羌绣的传承与发展。

4 结 语

1)从羌族人文、历史的角度探析宁强羌绣题材及内涵,立足设计学的图案构成法则及色彩搭配理论,归纳宁强羌绣构图及色彩特征。结果表明,宁强羌绣的艺术特征与羌人自然崇拜的信仰和实用思想密切相关,符合当地独特地理环境造就出的“山民文化”特征,并体现出少数民族文化与汉文化的融合。

2)特别阐明了常见的羌族服饰刺绣,以及服装款式刺绣纹样因服装款式差异而发生的变化,有效补充了宁强羌绣纹样的理论研究。此外,以宁强羌绣外在形态及内涵为基础进行纹样创新,将传统宁强羌绣的基础纹样素材,依据形式美法则进行规律

的推演与组合,并创作了 4 张设计案例,以激发设计师、企业对羌绣设计的创作灵感。

羌绣不仅凝聚着羌族白石崇拜、自然信仰等文化内核,还是羌人几千年辗转历史的积淀。文中对宁强羌绣纹样的艺术特征进行分析,为后继学者探究羌绣、羌族服装、羌族文化提供参考价值。此外,通过剖析宁强羌绣纹样的传承现状,并进行再设计,实现传统文化与现代审美的融合发展,为当地企业提升产品竞争力提供新思路。

参考文献:

[1] 李明. 羌族儿童“尾巴帽”研究[J]. 丝绸, 2018, 55 (3): 78-84.
LI Ming. The research on the "weibamao" of Qiang children[J]. Journal of Silk, 2018, 55 (3): 78-84. (in Chinese)
[2] 曹艺. “宁强羌绣”——陕西省宁强县传统刺绣研究[D]. 北京: 中央民族大学, 2020.
[3] 张文君. 宁强羌绣艺术形态研究[D]. 西安: 陕西科技大学, 2020.

[4] 马皎. 宁强羌族刺绣纹样的转译与创新设计研究[J]. 包装工程, 2018, 39(20): 22-28.
MA Jiao. Translation and innovation design of Ningqiang Qiang embroidery patterns[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(20): 22-28. (in Chinese)

[5] 房玄龄. 晋书[M]. 北京:中华书局,2020.

[6] 杨乐晨. 古史论集[M]. 西安:陕西人民教育出版社,1994.

[7] 焦虎三. 古代植棉史与羌绣起源关系的研究[J]. 西昌学院学报(自然科学版), 2015, 29(3): 93-96.
JIAO Husan. The study of the relationship between ancient history of cotton and the origin of Qiang embroidery[J]. Journal of Xichang College (Natural Science Edition), 2015, 29(3): 93-96. (in Chinese)

[8] 何光伟. 羌绣起源概说[J]. 中国艺术, 2013(1): 124-125.
HE Guangwei. Origin of ethnic embroidery of Qiang[J]. Chinese Art, 2013(1): 124-125. (in Chinese)

[9] 刘珂. 羌绣起源之我见[J]. 文史杂志, 2016(4): 51-54.
LIU Ke. My opinion on the origin of Qiang embroidery[J]. Journal of Literature and History, 2016(4): 51-54. (in Chinese)

[10] 许静, 张皋鹏. 羌族刺绣图案设计探源与分析[J]. 丝绸, 2012, 49(7): 49-54.
XU Jing, ZHANG Gaopeng. Investigation and analysis on designs of embroidery patterns of Qiang Ethnic Minority [J]. Journal of Silk, 2012, 49(7): 49-54. (in Chinese)

[11] 侯小春. 宁强草川子村羌绣艺术田野考察报告[J]. 非物质文化遗产研究集刊, 2015(1): 273-283.
HOU Xiaochun. Field investigation report on Qiang embroidery art in caochuanzi village Ningqiang country [J]. Jinhua Eollection of Intangible Cultrual Heritage Studies, 2015(1): 273-283. (in Chinese)

[12] 赵敏, 李梓君, 贾志艳, 等. 羌绣纹样题材及其与羌文化映射关系[J]. 丝绸, 2015, 52(8): 70-74.
ZHAO Min, LI Zijun, JIA Zhiyan, et al. The theme of Qiang ethnic embroidery and it's mapping relation representation to the Qiang ethnic culture[J]. Journal of Silk, 2015, 52(8): 70-74. (in Chinese)

[13] 刘飞. 从宁强羌族服饰分析汉水流域少数民族的审美文化[J]. 旅游纵览, 2013(24): 358-359.
LIU Fei. Analysis of the aesthetic culture of ethnic minorities in Hanshui River Basin from the clothing of Ningqiang Qiang nationality[J]. Tourism Overview, 2013 (24): 358-359. (in Chinese)

[14] 王伟尧, 张毅, 王显颖. 古书画装裱绶纹样在文创产品中的再设计研究[J]. 包装工程, 2022, 43(18): 302-310.
WANG Weiyao, ZHANG Yi, WANG Xianying. Redesign of traditional Chinese calligraphy and painting mounting damask pattern in the cultural and creative products[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(18): 302-310. (in Chinese)

(责任编辑:张 雪)