

贵州苗族服饰艺术特色在家具设计上的应用

陈映芬¹, 饶灵珊², 吕炜亮¹, 郭琼¹

(1.华南农业大学, 广州 510642; 2.Kokaistudios, 上海 200040)

摘要: **目的** 探究贵州苗族服饰艺术特色在家具设计中的应用。**方法** 通过查阅文献资料和实地考察, 了解苗族服饰的历史渊源、发展现状和特点, 分析苗族服饰艺术特色中的装饰图案式样、佩戴的饰品样式、制作工艺流程等要素, 探讨苗族服饰的文化内涵, 从而总结出将苗族服饰艺术运用到家具中的设计方法。**结论** 基于苗族服饰艺术特色, 探讨并实践了三个家具设计方案: 一是将苗族服饰的装饰图案和家具的实用功能相结合的设计; 二是基于苗族服饰蜡染材料的设计; 三是从苗族银饰装饰中提取元素的设计应用。苗族服饰具有鲜明的民族文化特色, 承载着苗族深厚的地域文化内涵。研究其艺术特色并进行设计实践探讨, 既是对苗族服饰传统工艺的传承与弘扬, 也是丰富家具创新设计的视觉审美表现。

关键词: 家具设计; 苗族服饰; 非物质文化遗产; 设计方法

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)06-0220-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.06.031

Application of Guizhou Miao Costume Art Feature in Furniture Design

CHEN Ying-fen¹, RAO Ling-shan², LYU Wei-liang¹, GUO Qiong¹

(1.South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China; 2.Kokaistudios, Shanghai 200040, China)

ABSTRACT: The work aims to study the application of Guizhou Miao costume art feature in furniture design. Through the literature review and field investigation, the historical origin, current development situation and category characteristics of the Miao costumes were mastered, the decorative patterns, wearing jewelry styles, process flow and other elements in the Miao costume art features were analyzed, and the cultural connotation of the Miao costumes was discussed to summarize the design method of the Miao costume art feature in furniture. Based on the art features of the Miao costumes, three furniture design schemes were discussed and practiced: the first was the design to combine the decorative patterns of the Miao costumes with the practical functions of furniture; the second was the design based on the batik material; the third was the design to extract elements from the silver decoration of the Miao costumes. The Miao costumes have a distinctive national culture which carries the cultural connotation of the Miao nationality. The research and discussion on the design of art features not only promote and inherit the traditional crafts of the Miao costumes, but also enrich the visual aesthetic expression of furniture innovation design.

KEY WORDS: furniture design; Miao costume; intangible cultural heritage; design method

苗族服饰是贵州苗族重要的非物质文化遗产(以下简称非遗), 其中蕴含了大量的文化信息, 被誉为“穿在身上的史书”。在社会转型和经济转轨的新形势下, 苗族文化受到现代文化的冲击和挑战, 其文化

传承面临窘境。近年来, 贵州政府开始重视对苗族文化遗产的保护, 挖掘出了不少与苗族服饰有关的宝贵资料, 但其传承与保护的方式并不局限于静态的记录和保存, 更重要的是以活态或再生产的方式来延续苗

收稿日期: 2020-12-10

基金项目: 广东省哲学社会科学“十三五”规划 2017 年学科共建项目 (GD17XYS02); 省级大学生创新创业训练项目 (201910564175)

作者简介: 陈映芬 (1995—), 女, 广东人, 华南农业大学硕士生, 主攻家具与室内设计。

通信作者: 郭琼 (1977—), 女, 辽宁人, 硕士, 华南农业大学副教授, 主要研究方向为家具与室内设计。

族文化的生命^[1]。同时,家具产品的同质化现象越来越严重,将苗族服饰的艺术特色运用到现代家具设计中,一可探索苗族文化及苗族服饰非遗技艺传承创新的新途径;二可探索结合家具的民族性与时代性的设计思路。

1 苗族服饰的发展现状

苗族是一个历经艰难迁徙的民族,长期的战乱使得苗族人民被迫频繁分散到各地,文字难以相传,因此服饰就成为了记录文化的重要载体。聪慧的苗族人民学会将历史的艰辛与文化的追忆记录在服饰上,如裙角的三条横线就表示祖先曾经生活在黄河流域^[2],以表达对祖先及发源地的思念。除了基本防护和御寒的功能外,为了祭祖和区别于其他民族,苗族服饰渐渐演变成不同的样式与装饰。苗族服饰分为便装和盛装两种,便装为苗族人民平日的穿着;盛装为苗族女性在喜庆日子或重大的节日中所穿的服饰。纷繁复杂的苗族盛装可分为施洞式盛装、西江式盛装、黄平式盛装、久敢式盛装等 173 种款式。苗族盛装的常见款式见图 1。

目前,苗族人民为了适应市场的发展和现代社会生活的需求,慢慢地改变了传统的生活习惯和乡土民情,苗族服饰文化被逐渐弱化。苗族服饰是苗族文化的重要标签,自非遗保护工作开展以来,贵州省已申请到国家级非遗名录约 31 项,苗族服饰、苗绣、银饰锻造和蜡染工艺都包含其中。在“文化强国”及“加强文物和非物质文化遗产保护利用”的号召下,合理开发与传承苗族服饰文化资源,让苗族非遗“活起来”、“用起来”势在必行。

2 苗族服饰艺术特征

2.1 丰富多彩的图纹式样

苗族服饰上的刺绣图案是苗族文化的重要传承媒介,丰富多样的图案源自富有想象力的苗族人民。他们不仅善于猎取自然物象的形态特征,而且富于艺术创造,将自然物象的显著特征杂糅在一块儿,表现自由奔放的民族特性。苗族服饰以自然美为基调,图案既有写实也有写意,形态夸张而神秘,主要分为几何纹、图腾纹、植物纹三类。苗族服饰刺绣图案类型及特点分析见表 1。

在苗族服饰图纹中可看到鸟作鱼形,蝴蝶作龙状,甚至还有由一条条鱼组成花瓣的花。这些怪诞的图形恰恰与苗族人的“原始逻辑思维”有关,他们认为世间万物皆可相互关联、相互渗透。他们常常打破常规,通过对自然的夸张变形赋予其神性和灵气,给人很强的装饰美感,这都反映出了苗族人民崇尚大自然的^[2]心理。

2.2 绚丽精美的银饰

银饰是苗族古老的装饰,由民族神话、图腾崇拜和宗教信仰揉和历史、民俗打制而成。苗族认为银器能驱邪物、保平安,故在日常生活中对银饰爱惜备至,每家每户不惜重银装扮自己的女儿。银饰对苗族人来说不仅仅只是装饰图案的造型构成,更是根植于苗族社会生活的文化载体^[2]。苗族银饰种类繁多、纹样丰富、造型迥异、手工艺精细,向以大、重、多为美,与苗族风土民情、节日庆典相互交融,形成了独具特色的银饰文化。以六件代表性的银饰品为例,分析其特点和寓意。代表性银饰的特点分析见表 2。

施洞式盛装

西江式盛装

黄平式盛装

久敢式盛装

图 1 苗族盛装的常见款式

Fig.1 Common styles of the Miao costumes

表 1 苗族服饰刺绣图案类型及特点分析

Tab.1 Analysis on classification and features of embroidery patterns in the Miao costumes

图案类型	特点	图示
几何纹	最基本的类型，包括条纹、圆形、三角形、菱形、方形等基本元素，通过点、线、面向上下或左右两个方向连续排列组合成抽象又具美感的带状型纹样 ^[3] 。表达苗族故土黄河、长江、沅江三大流域内纵横交错的田园景象	
图腾纹	最具民族特性和神秘感的纹样，与苗族人民对图腾的崇拜息息相关。常见有龙、鱼、鸟、蝴蝶、牛等图腾符号，通常以夸张变形的手法描绘于服装上。表达苗族人民渴望得到神灵的庇佑，得以平安如意，延年益寿的美好愿望	
植物纹	从生活中常见的牡丹、菊、葫芦、水草、向日葵等植物的根茎叶花果实提取出来，借助苗家妇女精湛的刺绣技法、蜡染工艺技术，绘制出一幅幅绚丽多彩、花团锦簇的服饰图纹。苗民把喜爱的花卉作为主图纹，配以绚丽的色彩，绣于服饰显著的位置，表达对自然的向往和喜爱	

表 2 代表性银饰的特点分析

Tab.2 Analysis on features of typical silver accessories

装饰位置	银饰名称	特点
头部	 银角	两角高高耸立，角尖翘曲向上，雕刻有龙凤、花草、太阳等与苗族信仰崇拜相关的图案，形如牛角。银角间均匀分布着数十片呈放射状排列的银片。中心图案通常为“二龙戏珠”、“龙凤呈祥”等祥瑞图案，与银凤冠搭配使用，显得雄壮威武
	 银帽	由众多繁密的小银花环绕形成帽体，凤鸟高处在花簇之上，或翔或踞，栩栩如生。帽檐由一串串小银铃环绕形成流苏，给人以雍容华贵的印象
	 银项圈	造型简易、繁复皆有，是银饰中制作较为考究的一类，常用于辟邪。银项圈分为圈型和链型两种。圈型由一圈圈银条从内向外排列形成套圈，圈径逐级增大，定型后不可活动。链型则以链环相连，可拆卸活动。两者可混合使用
胸颈部	 银压领	形同腰子，表面采用圆雕、浮雕、透雕等工艺手法，表现“二龙戏珠”等纹样，造型繁复、工艺精美，往往同项圈配套使用，在银压领下方配有银铃铛，寓意长命富贵
	 银衣片	有方形和圆形两种，表面雕有龙凤、蝴蝶、仙鹤等苗族图腾形象。通常以三排为一组，上圆下方排列而成，用以装饰衣摆、衣背等主要部位
手部	 银手镯	又称臂环，环上雕有花草、图腾等纹饰。手镯按开启方式分为开合型和整体型，样式繁多。苗族妇女在节庆日时会戴上多只手镯来装饰双手，表达吉祥如意、喜庆之意

2.3 精湛独特的工艺

苗族服饰的制作工艺丰富多彩，其中以蜡染、刺绣最为出名。蜡染是我国古老的民间传统手工艺，早在 2006 年就被选入首批国家级非遗传统技艺名录。蜡染的主要工具有铜刀、水盆、染缸等。制作时先用蜡滴将图案绘制在织物上，再经过靛缸染色去除蜡质，最后晾晒而成，蜡染工艺流程见图 2。其中，最

为独特的工艺美学在于蜡脂冷却时发生的龟裂，染料渗透到织物形成人工难以临摹的天然冰纹，别具魅力。蜡染产生的冰纹见图 3。

苗绣作品内容丰富细腻，是苗族服饰中特色的手工艺。刺绣针法常有平绣、皱绣、破线绣、绞绣、马尾绣等。苗族妇女以挑花为专长。挑花属刺绣工艺之一，采用的花线有深蓝色和红色，再套以其他杂色。构图原始古朴，技艺精湛，表现出民族独特的审美价

值和理念。蜡染、刺绣、挑花等工艺技术常被用来处理同一图纹，用丰富的表现形式来表现同一寓意，这也是苗族服饰独具魅力的原因之一。星辰纹经编织、蜡染、挑花加工后的样式有差异^[4]，但都由五个方块或直线表示东南西北中五个方向，象征宇宙星空。星辰纹的不同工艺表现方式见图 4。

3 苗族服饰艺术在家具中的活化与应用

苗族服饰艺术蕴含着苗族的民族精神和地域特色，是将传统文化、社会风俗、民族信仰、装饰技艺融于一体的表现形式。衣食住行是人类生活的基本需求，最能反映人们的生活水平和审美品位。家具与服饰在文化上具有共通性，可相互借鉴，两者的结合是最接近生活的创新应用^[5]。苗族服饰由刺绣、挑花、蜡染等一套传统技艺制作而成，在家具设计应用中将多项非遗技艺融合一起，更能弘扬和传承贵州苗族的多元文化。从苗族服饰造型、蜡染材料、银饰装饰中获取灵感，提出设计方案，进行活化与应用的尝试。

3.1 苗族服饰造型的借用

苗族服饰款式众多，从其造型中提取设计元素是一种最直接、最容易实现活化的创新思路。通过对服饰造型元素的直接应用或采用夸张变形等方法，设计

出既符合现代人需求，又具有苗族特色的家具。百褶裙，是指裙身由许多细而密的皱褶构成的裙子，是苗族妇女常用着装之一。方案一以苗族百褶裙为灵感，通过简化变形创造出圆凳轮廓。圆凳的身形由裙身收缩变形而成，上下具有张力，中部收腰，体现出女性柔美的身材。同时在腰部雕刻出百褶裙的褶皱效果，腰身间隔处嵌入皱绣布艺。圆凳边部则以腰带绣片与小面积的银片装饰，每个银片上的纹饰有麒麟送子、蝴蝶妈妈等主题，下方又挂有银铃，体现了苗族人特有的图腾崇拜及对美好寓意的追求。方案一适用于具有苗族文化特色的民宿或度假村空间，营造独特的地域文化风情。方案一的构思过程及实物图见图 5。

3.2 蜡染材料的借用

苗族的蜡染工艺精湛独特，尝试将工艺嫁接融合到家具设计中，不失为创新的手段^[6]。蜡染主要分为素色和彩色两种，前者素雅清丽，后者鲜艳华丽。方案二以多人椅为例展开设计实践，方案二的构思过程见图 6。造型借鉴苗族建筑中的美人靠形态，其椅腿参考服饰造型中的绑腿样式，将经过蜡染工艺处理的素雅的靛蓝布艺系在椅腿上，形成家具中的“绑腿”样式，加以点缀。椅背、椅腿的色彩取自蜡染中使用的蜂蜡颜色，两者形成呼应，整体营造蜡染的渐变效果。多人椅的设计自然巧妙地表达出了苗族本土民族特色，适用于公共场所，在日常使用中又促进了苗族非遗特色文化的传播。

3.3 苗族银饰装饰的借用

贵州苗族银饰承载着苗族神秘而浓厚的宗教信仰和崇拜文化，用新材料与新技术重新包装苗族古老

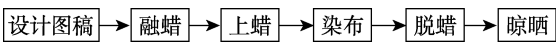

图 2 蜡染工艺流程
Fig.2 Flow of batik process

图 3 蜡染产生的冰纹
Fig.3 Ice line produced during batik

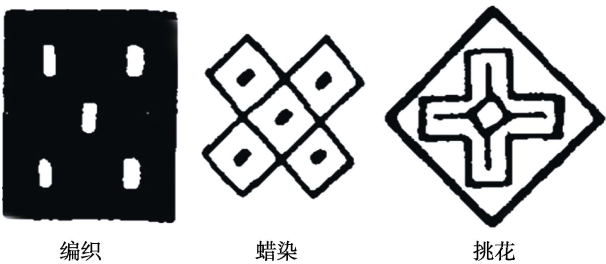

图 4 星辰纹的不同工艺表现方式
Fig.4 Different processing techniques of “Star” pattern

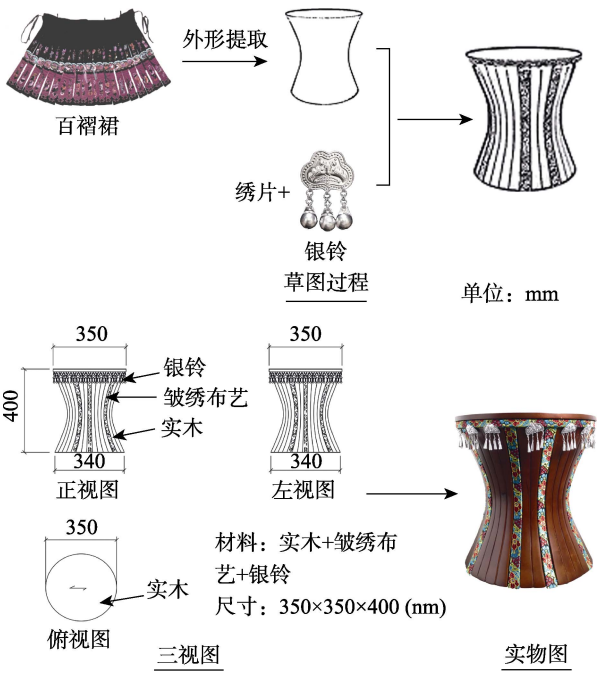

图 5 方案一的构思过程及实物
Fig.5 Conceptual process and production of scheme I

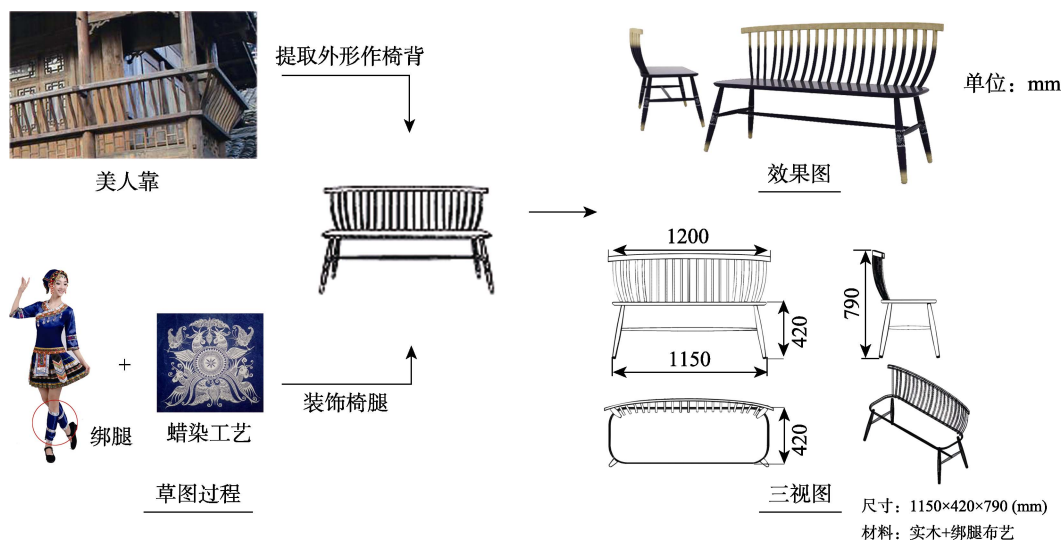

图6 方案二的构思过程

Fig.6 Conceptual process of scheme II

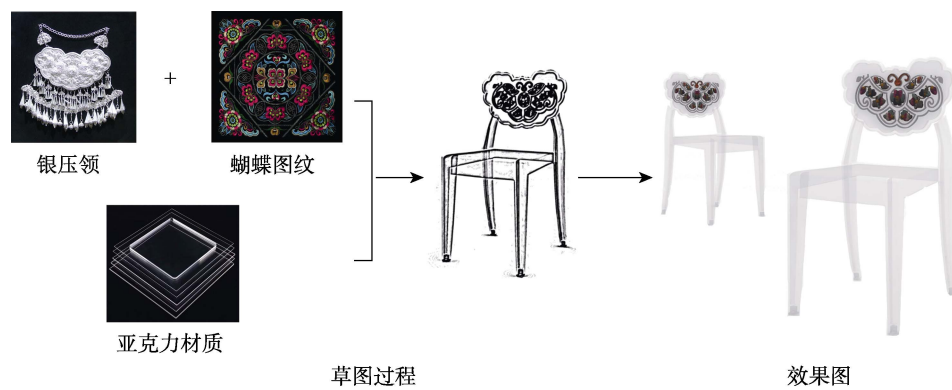

图7 方案三的构思过程

Fig.7 Conceptual process of scheme III

的精神内核^[7], 可以实现地域特色的家具设计创新, 亦是使非遗活态化的尝试之一。方案三为一款单人椅, 提取苗族典型的银饰——银压领, 以其作为椅背的造型元素, 并使用亚克力材料, 这是一种把苗族服饰艺术特色与新材料相结合的设计尝试。银压领由长命锁演变而来, 具有驱灾辟邪之意。在椅背处内嵌一块蝴蝶纹饰的皱绣布料, 当光线透过白色亚克力产生反射和折射时, 容易营造出独特的意境。蝴蝶纹饰是苗族最具有独特艺术感染力的传统图腾图案。如今虽然对图腾的崇拜心理已经淡化, 但是经过千百年沉淀下来的传承样式与象征内涵, 早已深深烙在民族基因中^[8]。新材料结合苗族特色的设计备受追求新鲜、个性、时尚的年轻消费者的青睐, 无形中也加强了文化自信。方案三的构思过程见图7。

3.4 实物加工与制作

经过材料、工艺、设计的创新性和美观性等各方面综合考虑, 选取方案三进行图纸深化及实物打样, 其三视图和实物见图8—9。亚克力除了易清洁性、透光性、装饰性外, 还是一种可回收利用的绿色环保

材料。亚克力具备良好的加工性能, 既可以进行浇铸、热成型、切割拼接等简化工艺流程, 还易于通过印刷、喷绘、雕刻增强表面装饰效果^[9]。

选用黑色及透明亚克力材料制作, 椅背均采用丙烯颜料喷绘来替代嵌入式的皱绣, 以降低成本和减少加工难度。方案可拆成5种零部件, 先用CNC雕刻机一次性定位加工出各零部件的外轮廓曲线, 再将蝴蝶纹饰彩绘在椅背上, 最后将所有零部件砂光打磨和拼接。

4 结语

苗族服饰艺术散发着独特的魅力, 服饰图案记录了苗族悠久的历史, 凝聚了苗族人民的智慧结晶, 是中华文化的瑰宝。苗族服饰图纹的题材丰富, 浓郁的图腾崇拜, 寓意吉祥; 银饰种类多样, 向以大、重为美, 驱邪避讳; 工艺技术精湛, 蜡染、刺绣极具地域性, 这都是苗族文化的重要组成部分。苗族文化的研究不应只停留于表层, 还需嫁接到其他事物中, 赋予其新生命。将贵州苗族服饰艺术内涵与现代家具设计

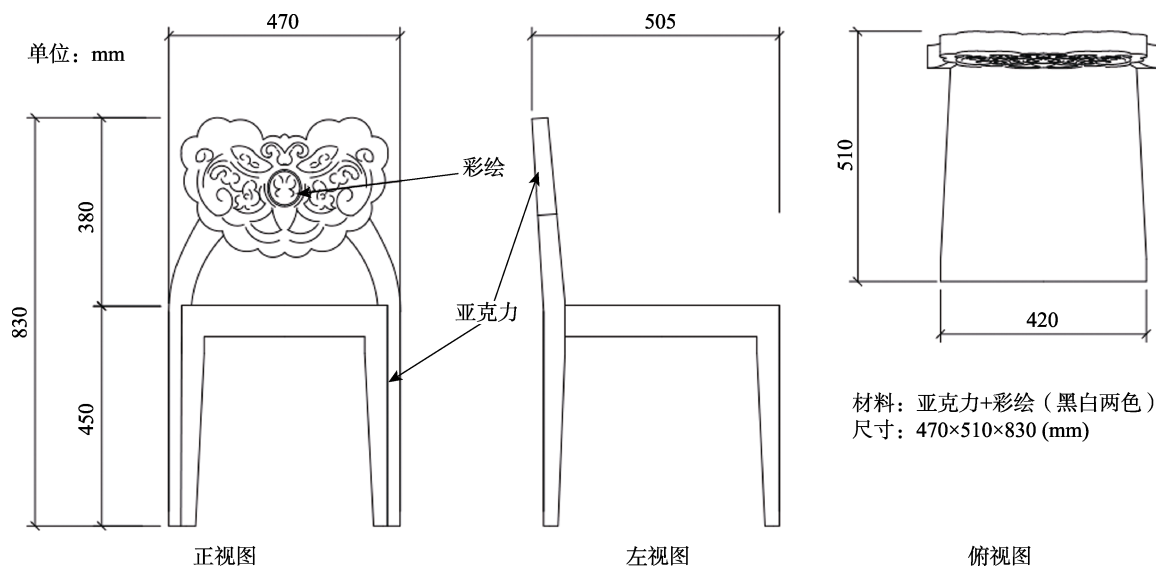

图 8 方案三的三视图

Fig.8 Three views of scheme III

图 9 方案三的实物

Fig.9 Production of scheme III

需求相结合，不仅为地域家具设计创新提供了新思路，而且实现了苗族服饰艺术特征在当代设计中的发展与传承，让苗族传统手工艺回归现实生活，传递丰富而神秘的苗族文化精髓，使贵州苗族非遗文化重新迸发活力^[10]。

参考文献：

- [1] 杨阳. 非物质文化遗产的活态传承[J]. 四川省干部函授学院学报, 2015(1): 1-7.
YANG Yang. The Active Inheritance of Intangible Cultural Heritage[J]. Journal of Sichuan Correspondence Institute for Cadres, 2015(1): 1-7.
- [2] 张永发. 中国苗族服饰研究[M]. 北京: 民族出版社, 2004.
ZHANG Yong-fa. Miao Costume of China[M]. Beijing: Ethnic Publishing House, 2004.
- [3] 宋艳辉, 丁晨. 湘西苗族服饰文化内蕴的“穿”承研究[J]. 包装工程, 2016, 37(18): 185-189.

SONG Yan-hui, DING Chen. “Wear” Cultural Connotations of Xiangxi Miao Costume[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(18): 185-189.

- [4] 杨(昌鸟)国. 苗族服饰: 符号与象征[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 1997.
YANG (Chang-niao) Guo. Miao Costumes: Symbols [M]. Guiyang: Guizhou Renmin Press, 1997.
- [5] 林秋丽, 郭琼, 周宁昌. 基于广绣艺术特色的家具设计[J]. 包装工程, 2018, 39(12): 149-154.
LIN Qiu-li, GUO Qiong, ZHOU Ning-chang. Furniture Design Based on Artistic Features of Guangzhou Embroidery[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(12): 149-154.
- [6] 覃伟, 王宝升. 贵州靛青蜡染的产品创新设计策略[J]. 包装工程, 2018, 39(24): 276-282.
QIN Wei, WANG Bao-sheng. Product Design Strategy Based on Indigo Batik of Guizhou[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(24): 276-282.
- [7] 赵昕. 蒙古族传统文化元素在当代家具设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2013, 34(22): 64-67.
ZHAO Xi. Application Research of Mongolian Conventional Cultural Elements in Modern Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(22): 64-67.
- [8] 徐百佳. 民族图案元素是现代设计之魂——贵州苗族图案元素在家纺设计中创新[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2011(4): 114-116.
XU Bai-jia. National Pattern Element Is the Soul of Modern Design: Innovation of Traditional Pattern of Miao Nationality in Guizhou in Modern Domestic Textile[J]. Journal of Nanjing University of Arts (Art and Design Edition), 2011(4): 114-116.
- [9] 王冬梅. 亚克力材料在家具中的应用[D]. 成都: 四川师范大学, 2016.
WANG Dong-mei. Acrylic Materials in the Furniture [D]. Chengdu: Sichuan Normal University, 2016.
- [10] 李昕. 湘西苗绣及其传承发展现状研究[D]. 北京: 北京服装学院, 2018.
LI Xin. A Study on Xiangxi Miao Embroidery and Its Status of Inheritance and Development[D]. Beijing: Beijing Institute of Clothing Technology, 2018.