

云南瑶族传统工艺美术图案研究与文化传承

林玥

南昌工学院 传媒与设计学院 330108

【摘要】云南瑶族是一个勤劳智慧的民族,长期以来,瑶族人民设计的各种工艺美术图案,可谓是别具风格,蕴含着丰富的传统文化,无论是设计价值还是艺术价值,都是非常高的,为现代设计师的设计提供了珍贵的素材。而通过深入研究瑶族传统工艺美术图案的风格形式,并在此基础上进行创新,加大文化传承力度,对于更好地发展民族产业,具有重要的意义。

【关键词】工艺美术图案;云南瑶族;风格;传承

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.237

千百年来,云南瑶族人民用自己的双手和智慧,创造了诸多的文化艺术财富。瑶族传统工艺美术图案有着多种多样的形式和丰富的内容,是民族民间工艺的瑰宝。其创作的基本要素为自然界中的色彩、图形和材料,蕴含着丰富的习俗、宗教和民族文化等信息,结合了瑶族的物质与精神,艺术与生活,作为独特文化的载体,具有重要的研究和传承价值。

一、云南瑶族传统工艺美术图案的特点

由于祖祖辈辈生活在大山白云之中,瑶族人民非常喜爱自然景物。他们将自然界中美好的形象融入到图案中。瑶族人民设计了极富特色、五彩纷呈的服饰图案,表达了他们对生活的热爱,对自然界中一切美好事物的追求。云南瑶族传统工艺美术图案的主要特点如下:

1、图案设计的抽象性

自然万物是瑶族人民获取景物形象的主要来源,他们通过几何化和抽象化自然形象,在手工制作中,呈现出良好的视觉效果。在运用设计手法上,主要是依据不同的方位交错,将点、线、面连续构成集合纹样和适合纹样。其设计思维缜密,所设计图案形象有着非常考究的轮廓。对于手工制作非常适合。瑶族人们通过密切观察大自然,并不断进行加工、取舍,在此基础上进行设计,最终形成了瑶族传统工艺美术图案。瑶族和其他一些民族一样,虽然有自己的语言,但是却没有自己的文字,所以他们用以记载文化的重要形式,就是图画。将文化创造的过程和对自然界的认识,运用标记和绘画的形式,进行完整地反映和记录。

2、图案设计的具象性

瑶族人民利用自然万物的形态,并在此基础上进行再创造,所设计的传统工艺美术图案,更加适合于装饰。瑶族人民的生活劳动密切关联着各种动植物,因此,其图案设计的主要题材为动植物。瑶族人民的设计想象力非常丰富,他们所设计创作的龙凤图案,是善良美丽、吉祥如意的象征,这一点,完全不同于封建社会用龙凤象征神圣和权威。在瑶族龙凤图案中,通过精心构思和变形,凤凰集中了孔雀、锦鸡等鸟类的特征,而龙犹如一个慈眉善目的老人。

3、图案设计的象征性

瑶族人民设计的传统工艺美术图案不仅可视性极强,同时还蕴含着丰富的情感和文化内涵。瑶族人们所喜闻乐见的一种设计主题,为鱼形物彩凤牡丹和七色彩虹,表达了瑶族人民对幸福的追求和对生活的热爱,具有求雨祈丰、人寿富贵等宗教意义。当时因为具有较为低下的生产力和有限的科学知识,苗族先民不能深入理解日出日落、闪电雷鸣等自然现象,因此通过充分发挥自身的想象力,而设计出图腾崇

拜。

二、云南瑶族传统工艺美术图案的文化功能

作为瑶族人民宝贵的设计文化成果,瑶族传统工艺美术图案积淀着瑶族人民千百年来文化信息,是瑶族人民鲜明的民族标志,装扮着瑶族人民的生活,其文化功能主要体现在以下两个方面:

1、文化记载功能

由于长期生活在大山中,瑶族人民主要是通过歌、舞、戏、图志等艺术形式表达和传承文化,对瑶族丰富多彩的民间故事和历史进行叙说。但这种文化形式对于瑶族人民多层次的文化认知并不能进行完全的记载。在传承过程中,难免会脱离原来的内容,甚至会出现变异。而一直以来,对于图志这种文化传承和表现形式,瑶族人民非常重视。因为历史事件是用图来记载,会保持原样,对其他传承方式中不稳定的特点进行了有效的弥补。

2、装饰功能

为了表达对美的享受和追求,瑶族人民通过艺术的加工和再创作,选择自然万物中最为生动和真实的部分,在写实和巧妙构思的基础上,通过充分发挥想象力,而设计出大量栩栩如生的民族工艺美术图案,满足自身的精神需要。而这些工艺美术图案生动而形象,使瑶族人民的审美物象由一般的自然性升华到艺术的创造性,对瑶族人民的审美能力、审美取向进行了生动的传达。

三、云南瑶族传统工艺美术图案的设计创新

云南瑶族传统工艺美术图案有着丰富的资源,是现代设计的重要素材来源。由于当时受到各种因素的限制,传统工艺美术图案有着相对简单和通俗的设计。新时期随着人们逐步提高的审美能力,对于那些富有文化内涵的装饰精美的图案往往会更加青睐。所以,在创新设计瑶族民族传统工艺美术图案时,在对其传统的设计手法和形式法则继承的基础上,还要大胆创新。要立足于时代特征,对国外构成艺术文化充分吸收和借鉴。通过巧妙构思,设计出当代人们所喜闻乐见的新图案、新造型。

1、改良瑶族传统服装平面结构

图 3-1 花卉纹

瑶族传统服装往往有着质朴简约的设计，既与现代生活方式相适应，又彰显了深厚的民族风格。在瑶族的服饰纹样中，有的是以植物纹样出现，如花卉纹、树纹等。（见图3-1）

2、瑶族传统团花图案的设计创新

通过概括和取舍，以瑶族传统的单体团花为基本元素，对新的纹样进行设计。并在新的单体元素中融入原有刺绣形成的特有的纹理，并将瑶族常见的几何纹样（如三角纹、八角花纹、米字纹等）加入，组成新装饰基本单体，以八个单体组成一个结构严谨的新团花图案。

3、吉祥长寿图案的设计创新

将龙纹、太阳纹和玄武等，从瑶族门帘和吊带中提取出来，在运用新的设计手法，如归纳和打散等，所设计的新单体素材更加简洁，并具有现代感。新设计的纹样对原有的大体样式进行了保留，将素材中不规则的部分规则化，因此有着更加完美的形象和整齐的线形。通过瑶族传统美术图案中的选取，在经过加工，将具有特征的装饰纹样添加到原来的过于简化的图案中，有着更加丰满的造型。与吉祥长寿图案相关的还有节日节庆纹样，如盘王印纹、靛纹等。（如图3-2）

图3-2 卍字纹

四、云南瑶族传统工艺美术图案文化传承和发展策略

发展和传承云南瑶族传统工艺是一个系统的工程，需要全社会共同努力。从目前来看，应着重做好以下几方面的工作：

1、加大宣传力度，增强人们的保护意识

建立专门的博物馆，为更好的展示瑶族民族工艺提供平台。现阶段，云南已成立了专门的云南民族博物馆，并将“民间美术”、“服饰与纺织工艺”、“民间手工艺”等相继推出，通过大力宣传瑶族民间传统工艺，增强人们民族保护意识。

2、建立和健全学术机构，加大传承力度

首先，为了更好的研究和传承，需要一个健全的学术机构，以言传身教的方式，使人们能全面的了解瑶族民族民间工艺，对于传统美术图案的特征和文化内涵进一步了解和把握，防止流失其传统特色。现阶段，云南一些院校纷纷成立了民间工艺的学习点和研究点，拥有非常丰富的学术资源，能够从专业视角研究瑶族民间传统工艺美术图案。

其次，在老师的指导下，学生也能够对云南瑶族民间传统工艺美术图案的特征更好地了解和掌握，并在今后的学习、工作中进一步发扬和传承。

最后，成立专门的学习场所，对云南瑶族艺人进行现代知识理论教育，充分发挥他们的优势，通过紧密结合现代文

化与传统民族工艺，对瑶族传统民族工艺美术图案进行发展和保护。另外，通过建立学习场所，还能使云南少数民族生活闭塞的问题得到更好的解决，对各民族间的文化交流发挥积极地促进作用。

3、提升瑶族传统工艺美术图案的艺术品味，增强实用价值

首先，提升民族艺人的创造能力。通过全新的设计理念和工艺技术的不断吸取和借鉴，把传统的产品制作上升为艺术的创作，彰显其独特的灵性，提高收藏价值。

其次，注重瑶族民间工艺美术图案的文化内涵。彰显本民族的文化内涵，是瑶族传统工艺美术图案的重要的价值体现。通过有机的结合其原始的文化内涵和工艺美术形态，并将手工艺品文化内涵的文字解释引入到产品设计中，既能对少数民族生产生活中的实用价值进行体现，同时还能增强吸引力，使之成为民族文化保护与传承的重要载体。

最后，有机地结合民族工艺与现代商品。目前，有很多的瑶族民族工艺与现代商品相结合的成功案例。例如，在现代服饰装饰中运用瑶族传统的刺绣手法，在现代建筑和家具的装饰中运用瑶族传统的工艺美术图案和文字，能进一步发扬和传承云南民族文化，促进现代商品的艺术和文化魅力的不断提高。

结论

随着信息化时代的到来，也在不断提高人们的审美要求和审美情趣，需要设计作品具有一定的文化内涵和审美品质，在新时代更加凸显了民族文化传承的重要性。瑶族传统工艺美术图案保护和传承的最好的方式，就是发展和创新，对于云南省特色经济、文化的建设也有着积极的意义。

参考文献

- [1]胡玲梅.瑶族服饰与其特定文化内涵探析[J].湖南科技学院学报.2006,(7).341-343.
- [2]温远涛.白裤瑶服饰文化的意义与象征[J].河池学院学报.2006,(1).112-115,118.
- [3]周生来.浅析瑶族古代服饰的文化特质[J].贵州民族研究.2006,(2).71-76.
- [4]范玉春.汉语支瑶族的分布及族源初探[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版).2004,(1).146-151.
- [5]吴建陵.瑶族服饰的图腾崇拜与审美图式[J].零陵学院学报.2004,(6).235-236.
- [6]韦瑞峰,李庆福.瑶族传统文化与当代可持续发展观——兼评《瑶族传统文化》[J].中南民族大学学报(人文社会科学版).2002,(6).54-56.
- [7]余鸣.云南瑶族宗教服饰的内涵[J].云南民族学院学报(哲学社会科学版).2002,(3).92-95.

作者简介:

林玥(1993.6-)女,汉族,籍贯:江西省南昌市人,研究生学历/硕士学位 职称:讲师,研究方向:动画艺术与传统文化研究

立项单位:南昌工学院

课题名称:传统工艺美术图案融入《设计构成》课程教学的策略和路径探索

课题编号:JXJG-20-27-6