

基于图案设计中的民间刺绣纹样分析

白 晓

(河南工程学院艺术设计学院 河南 郑州 451191)

[摘要] 民间刺绣纹样是我国的艺术瑰宝,它所承载的精美图案,蕴含着浓厚的中华文化底蕴,凝聚着中华民族的智慧。几千年以来的代代相承和创新发展,使得这一艺术形式日臻完善和成熟并形成了各具地域特色的风格。因此,本文就民间刺绣图案造型创新进行了分析和研究。

[关键词] 民间刺绣; 图案造型; 创新设计

引言

一直以来,我国各地区、各民族孕育了丰富多彩、风格各异的民间刺绣纹样,随着现代刺绣制作工艺的快速崛起以及市场经济大潮的洗礼,我国民间刺绣纹样出现断层,图案设计也遭遇创新困境,这些都是当前亟待解决的问题。

一、民间刺绣纹样的地域特征

我国刺绣工艺的发展历史起源可追溯到春秋战国时期,当时,由于蚕丝的推广发展,绢帛的纺织技术出现了飞跃,民间刺绣纹样也随之出现并逐步提高,图案设计也逐渐多样化。经过几千年的历史演变和时代变迁,民间刺绣纹样和图案造型在不同的地域文化和风土人情的环境下形成了各自的地域性特征,湘绣、粤绣、苏绣、蜀绣是最具盛名色的四大民间刺绣,其图案造型呈现出不同的地域化特征:

(一) 湘绣的图案设计特征

湘绣的图案造型大多以动物作为题材,而运用频率最多的动物是老虎形象,而人物图案、花鸟图案,则很少出现在湘绣纹样题材之中。在图案造型上常采用夸张的手法,强烈的明暗对比,突出了图案造型的立体感形象,具有有传神的艺术效果。

(二) 粤绣的图案设计特征

由于粤绣的绣工群体以男性为主,所涉及的刺绣的题材更为广泛,除了动物、花卉等种类繁多,在图案造型大胆采用了夸张、变形的手法,所以其图案造型更具力量感和饱满度,图案的造型虽没有湘绣逼真、细腻,但在结构上更为精准而又不失鲜明的艺术氛围,一个简单的勾勒往往有传神的效果,从整体看,其刺绣纹样呈现轮廓分明的特征。

(三) 苏绣的图案设计特征

在苏州地区,自古以来素有养蚕织丝的传统,而且人文荟萃,文化根基深厚,这一地域特征,反映在刺绣上就显得更为别具一格。无论是健康长寿或吉祥喜庆方面的题材,各种刺绣图案设计都大量采用金线或银线作为点缀,使整个纹样非常具有层次感。另外,该地区在历史文化名人辈出,深厚的文化底蕴对民间刺绣产生了很大的推动作用,图案设计也借鉴了中国绘画艺术的艺术成份。

(四) 蜀绣的图案设计特征

成都一带素来被称为天府之国,物产丰富,丝帛质量尤为上乘,特殊的地理环境,铸就了蜀绣浑厚圆润、色彩明快的艺术风格,刺绣设计风格更具细腻、逼真工笔画特征,而同时又不失粗犷豪迈。花鸟虫鱼、飞禽走兽、山水树木,无不灵动传神,尤其是芙蓉鲤鱼、山水熊猫等传统刺绣纹样,以其独特的地域特色吸引了世人的目光。

二、民间刺绣纹样的图案设计手法

(一) 以刺绣针法作为纹样图案的设计手段

丝绸、布帛等织物,是制作刺绣纹样的主要材料,而织物上的各种图案设计,最终还需要配合刺绣针法才得以完成,所谓针法,是指通过绣针在丝绸、布帛等织物表面的穿刺,从而连结出具有图案和色彩的刺绣纹样。针法主要有抢针绣、乱针绣、错针绣、铺绒、挑花等多种手法,不同的针法可以设计出具有鲜明特

色和艺术表现力的刺绣图案,比如地料的凹陷、针脚的肌理都是图案设计的重要表现手法。比如乱针绣,就通过在丝绸、布帛等织物表面穿刺出横竖、长短不规则的图案,形成立体感非常明显的刺绣纹样,再比如抢针绣,就是利用绣针在织物表面穿刺出多层绣线,形成高低不一的绣线纹路,从而设计出具有浮雕效果的刺绣图案。

(二) 借助刺绣图案表现丰富的寓意

一直以来,民间刺绣纹样广泛用于被面、枕套,披巾、肚兜、背带等生活场景之中,从图案寓意的角度看,民间刺绣纹样大多含有祈福纳祥、趋吉避凶的精神追求。在表现手法上,民间刺绣图案大多采用凤凰、牡丹、荷花、松鹤、鹿、虎等动植物形象,通过谐音,会意,借代,比喻等方法,将刺绣纹样的寓意含蓄的表达出来。另外,在刺绣图案设计中,还可以采用图案与文字相互映衬的手法,比如将花开富贵、花好月圆等祝福用词直接绣于织物表面。

三、民间刺绣图案创新设计所面临的现实困境

我国民间刺绣历经几千的历史文化沉淀,其图案造型或古朴,或逼真,具有鲜明的民族特征和地域特色,凝聚了深厚中华文化底蕴和民间智慧,虽历经风雨变迁,但民间刺绣图案造型代代相传,历久弥新,深得海内外人士的喜爱。然而,随着机器刺绣、电脑刺绣等新技术的出现以及市场经济的发展,刺绣图案设计同质化现象严重,刺绣纹样面临着创新困境。

(一) 新技术绣花工艺致使图案创新设计人才断层

机器刺绣、电脑刺绣等新技术的出现,在很大程度上推动了刺绣产业的发展,提升了刺绣艺术品的市场应用程度。然而,刺绣图案造型具有很强的艺术性特征,一针一线,一勾一勒之间无不渗透着强烈的人文创新和情感状态,而批量化生产的机器刺绣、电脑刺绣,只有复制,缺乏创新,相关人才出现断层。

(二) 刺绣品的推广应用不到位限制了图案设计的创新动力

长期以来,民间刺绣纹样制作耗时长、人工成本高、知识含量大,因此,这些作品大多是作为艺术品而收藏。面对价格高昂的民间刺绣,消费者大多是敬而远之,购买人群相对有限。消费人群的小众化,再加上缺乏市场推动和经济刺激,绣工的创新内驱力也就难于激发。

(三) 急功近利的粗制滥造扰乱了图案设计的创新环境

由于民间手工刺绣工艺品的售价高,盈利空间大,因此,一些急功近利者利用消费者对刺绣真品辨别能力不高的特点,以复制抄袭、粗制滥造的图案造型为卖点谋取不当利益。设计新颖的刺绣纹样一经投放市场,很快就有大量仿品面世,搅乱了正常的市场秩序。

四、推动民间刺绣图案设计创新设计的策略

只有创新,才能有效传承和保护民间刺绣艺术这一文化遗产,当前,如何突破民间刺绣图案设计创新人才断层、创新动力不足、创新环境恶化的现实困境,是业界亟待解决的问题。

(一) 保护和培养民间刺绣图案设计创新型人才

首先是发挥刺绣图案设计老艺人“传、帮、带”作用。当前,传统手工制作图案设计的人才已进入青黄不接的时期,老艺

人因身体原因大多闲赋歇业，需要相关部门牵头，组织民间刺绣艺人开办刺绣图案设计培训班，使这一技艺得以继承。

其次，可在高等职业院校开设民间刺绣图案设计班，并面向全国招生，发展和壮大刺绣图案设计队伍。一般来说，具有一定的现代科技知识素养和传统文化底蕴的高等院校学生，在创新思维、创新能力方面更具优势，通过产、学、研相结合的教学模式，可以为我国民间刺绣图案设计储备大量人才。

(二) 推动刺绣图案纹样的市场应用水平，提升创新动力

1. 服装业的发展，为刺绣纹样的应用带来了广阔的市场空间，在服饰设计中注入刺绣图案这种艺术元素，在很大程度上可以提升服装设计的魅力和产品价值，同时也促进了刺绣图案设计的经济成果转化，从而提升绣工的创新动力。

2. 旅游产业是未来的朝阳产业，发展速度非常迅猛，同时也带来了旅游衍生产品的火爆销售，刺绣纹样作为一种极具地方特色和文化气息的产品，其具有观赏价值的图案造型对旅客有强烈的视觉冲击力，必将带动民间刺绣的销量。

3. 目前，国内室内软装业异军突起，由于刺绣图案造型大多具有喜庆吉祥、驱邪祈福的寓意，而且具有浓厚的文化色彩，因此深得消费者青睐。刺绣图案设计可向室内装饰画、装饰摆件、装饰屏风等领域延伸。

(三) 吸收世界优秀文化，提升民间刺绣纹样的国际化审美情趣

民间刺绣纹样自汉代以来一直生生不息，作为一种古典文化，只有不断吸收世界先进文化，使民间刺绣图案造型既具有民

族性，又具有世界性，才能符合国际化审美情趣，展示中国文化的魅力，并促进民间刺绣纹样的海外传播。比如欧美国家华丽、精致的英伦风格造型、印度国家色彩明丽的风格造型、不同国家和民族的图腾图案造型等，都可以用于借鉴、吸收其艺术精粹为我所用。

五、结束语

中国民间刺绣图案造型艺术是中国非物质文化遗产的重要组成部分，在全国各地不同的风土人情、地域文化环境下，形成了各具特色的刺绣纹样风格。目前，面对民间刺绣图案设计创新所遇到的困境，本文认为可从以下三个方面取得突破：一是保护和培养民间刺绣图案创新型设计人才；二是推动刺绣纹样的市场应用水平，提升创新动力；三是提升创新动力吸收世界优秀文化，提升民间刺绣纹样的国际化审美情趣。

参考文献

[1] 罗菁, 刘志宏. 民间刺绣在艺术设计教学中的应用研究——以禄劝地区彝族刺绣图样为例[J]. 设计, 2015(23): 90-91.

[2] 许迪迪. 浅谈晋南民间刺绣中的美术表现及文化内涵——图案选材和色彩搭配的表现和寓意[D]. 山西师范大学, 2016.

[3] 吕荔. 祖灵崇拜——苗族“鹳鸟”纹样及其在现当代设计中的运用[J]. 中华文化论坛, 2014(5): 147-152.

作者简介:

白晓, (1989.10-) 河南工程学院艺术设计学院助教, 研究方向: 民间艺术理论研究

(上接第746页)

(她)家的人口数,令学生感到很惊讶和佩服。从而激发学生去思考探索这一问题的缘由,在我适时的引导和帮助下,学生很快就解决了这一“悬念”,并顺利地进入了新课的学习。

运用悬念激趣导入,应注意悬念的设置要从学生的“最近发展区”出发,恰当适度。不“悬”,学生不思其解,难以激发学习兴趣;太“悬”,学生百思不得其解,也会降低学习兴趣。因此要求教师在设置悬念时要吃透教材,了解学生的“底”。所设悬念,要围绕教学中的重、难点,相近知识的易混点,研究问题的关键点等等。同时设问要新颖,学生闻所未闻,始料不及,这样才能造成悬念,从而使学生产生探求知识的兴趣。

4.4 动手操作导入法

根据初中生好奇爱动的心理特点,在教学中让学生充分动手、动脑,主动地去探索数学知识,既能引起学生的兴趣,集中在亲自感知事物的同时,发展思维,开发智力,主动、愉快地获取知识和技能。操作导入能一下子吸引了学生的注意力,气氛热烈轻松,从而使学生的学习情绪一开始就进入了最佳状态。如,在讲授“探索勾股定理”一课时,先请同学们画四个全等的直角三角形并把它剪下来,用这四个直角三角形拼一拼,摆一摆,摆成正方形。然后出示问题。学生在动手操作的同时,课堂气氛被点燃,迅速进入课堂最佳状态。

4.5 直接导入法

直接导入又叫开门见山导入一直接点明要学习的内容。上课一开始,教师就直接提示课题,将有关内容呈现给学生,用三言两语直接阐明对学生的目的要求,简洁明快地讲述或设问,引起学生的有意注意,使学生心中有数,诱发探求知识的兴趣,把学生分散的注意力引导到课堂教学中来。例如:讲“解二元一次方程组”时这样导入新课:上节课我们就老牛和小马的包裹谁的

多的问题,经过大家的共同努力,得出了二元一次方程组,至于到底谁的多,这就需要我们解出这个二元一次方程组。这节课我们将继续来学习二元一次方程组的解。这样可达到一开始就明确目标,突出重点的效果。凡属学生所熟知的事物或一点就可以大致了解的教学内容,教师可以采用直接导入法。

5 结语

总之,教无定法,贵在得法。数学的课堂问题导语设计的方法很多,但只要能激发学生的学习兴趣,提高学生的学习积极性,有助于学生思维能力的培养,有利于所学知识的掌握和利用,有助于培养学生用数学的眼光理解实际,就是好的教学方法。导语设计的关键是要吃透教材,有针对性地创设最佳的课堂氛围,充分调动学生的内在的积极因素,激发求知欲。这样的话,一个短小的引入会使整节课焕发生机。当然,在新课程标准下的导入方法还有很多,需要我们不断地探索,才能不断提高我们的教学水平。

参考文献

[1] 苏强. 实中数学新课导入理论探讨《北京教育学院学报:自然科学版》2009第2期

[2] 何百通, 崔益红. 新课标下初中数学新课导入研究《教学与管理(中学版)》2005年第10期

[3] 李霞. 浅谈初中数学课导入的方法《陕西教育》2010第5期

[4] 傅海华. 浅谈如何创设情境学习数学[J] 科教文汇(中旬刊) 2009(03)

[5] 创设数学教学情境 有效提高课堂教学[J] 教育教学论坛, 2010(32)