三江侗族服饰图案的审美形式及现代应用

汤洁[1]，胡淑琪[1]，严建云[2]
（1.桂林电子科技大学，桂林 541004；2.广西科技大学，广西 545006）

摘要：目的 研究广西三江侗族服饰图案的审美形式和在现代设计当中的应用。**方法** 使用田野调查法进行实地调研，采集广西三江侗族服饰与配饰上的图案，提炼图案的艺术特征和审美形式，通过提取、解构、重构、抽象等艺术设计手法，对图案的构成形式及造型元素进行二次设计，并以现代丝巾设计为例，将侗族传统图案的再设计形式应用在丝巾产品设计中。**结论** 通过研究广西三江侗族服饰图案的审美形式，创作出了具有三江侗族传统民族特色的设计作品，不仅为之后的创新设计研究和应用提供了借鉴，而且还可以给现今的大环境下艺术创作与设计研究带来新的灵感与创作源泉，借此提升少数民族传统文化在现代设计中的实际应用价值，使少数民族文化得到传承与推广。

关键词：侗族服饰；传统图案；审美形式；丝巾设计
中图分类号：J524 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-3563(2019)04-0277-06
DOI：10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.04.047

The Aesthetic Form and Contemporary Application of the Costume Patterns of the Sanjiang Dong Minority

TANG Jie[1], *HU Shu-qi*[1], *YAN Jian-yun*[2]
(1.Guilin University of Electronic Technology, Guilin 541004,
2.China; Guangxi University of Technology,Guangxi 545006,China)

ABSTRACT: The work aims to study the aesthetic form and application in modern design of Dong minority costumes in Sanjiang, Guangxi. Field investigation was conducted to collect patterns on clothing and accessories of Dong minority in Sanjiang, Guangxi, refine the artistic features and aesthetic forms of the patterns, and carry out secondary design on the composition forms and modeling elements of the patterns through artistic design techniques such as extraction, deconstruction, reconstruction and abstraction. Taking modern silk scarve design as an example, the redesign forms of Dong minority's traditional patterns were applied in the design of silk scarves. By studying the aesthetic form of the clothing patterns of the Dong minority in Sanjiang, Guangxi, the design works with the traditional ethnic characteristics of the Dong minority in Sanjiang have been created, which not only provides a reference for the later research and application of innovative design, but also brings new inspiration and creative source to the artistic creation and design research under the present general environment, so as to enhance the practical application value of the traditional ethnic culture in modern design and to enable the ethnic culture to be inherited and popularized.

KEY WORDS: Dong minority costume; traditional patterns; aesthetic form; silk scarf design

大多数少数民族服饰上的图案都或多或少记载着该民族以往的故事，图案上每一个结构纹理和走向在其背后都代表着某种特殊的含义或当地历史，是一片片饱含着历史进程的碑文。同样，图案也是侗族服饰中最具特色的要素，具有极强的装饰作用，可以体现节日的气氛[1]，因此，侗族服饰图案本身就是侗族服装的精髓与点睛之笔，其图案形态多姿多彩，研究侗族服饰图案审美形式，将其中精华加以提炼并进行

收稿日期：2018-10-15
基金项目：广西高等教育教学改革工程项目（2016JGA199）；广西高校中青年教师基础能力提升项目（KY2016LX087）；2015 年度教育部人文社会科学研究青年基金项目《广西苗锦的文化生态和生产性保护研究》（15YJC850019）
作者简介：汤洁（1979—），女，湖北人，硕士，桂林电子科技大学副教授，主要研究方向为服装设计与民族服饰文化。

创新应用，能在一定程度上促进侗族文化的传承与发展，具有较好的实用价值和应用价值。

1 研究现状和意义

侗族服饰的传统图案十分丰富多彩，是勤劳的侗族人民采集生活中的各种元素，对此进行提取、变形、解构，将具象图案进行抽象化处理所形成的，是侗族人民对服饰进行装饰的一种方式。在服装上增添精致的装饰性图案可以让仅有单一功能性的服装同时也具备了美观、美化的情趣，其丰富的图形语言能够带给人们强烈的视觉冲击，在人们的脑海中留下更深刻的印象[2]。

目前，学术界对侗族服饰文化也有一定的研究和成果，大多数研究是针对贵州地区和湖南地区的侗族聚集地的服饰文化研究，对广西三江侗族服饰图案进行专项的现代设计应用研究暂时还不多见。由于侗族人民并未创造属于本民族的语言，再加上连年的变迁与民族迁移，几乎所有的本土服装设计和本土服饰图案创作仅靠长辈们的口头教学，以至于很多经典的本土服饰图案随着时间的推移都逐渐消失不见，这将面临着本土服饰图案设计创作失传的风险，因此，对广西三江侗族自治县的侗族服饰图案进行深入探究并吸取精华加以现代化的创新设计应用，使三江地区侗族服饰文化和饱含智慧的图案得到应用与再发展很有必要。

在现代设计的应用中，传统的民族图案虽然多姿多彩，适合当地人们的审美情趣和风土人情，但是若将这些服饰图案生搬硬套地放进现代服饰设计中去使用，并不一定适合现代人的审美观及追求时尚潮流的需要。将富有民族审美特色和具有民俗审美情趣的形式元素或文化符号建构到现代服装设计创作的形式中，并力图将两者融合起来，即达到传统与现代的审美结合，正适应了时代发展的需要[3]，因此，传统民族元素的设计创新尤为重要。

2 广西侗族服饰图案审美特点

侗族人民常常将生活里和自然中随处可见的生物当作图案设计的灵感来源，一般分为动物图案和植物图案。动物图案是侗族人民使用最普遍的一种纹样，通常以鸟、蜘蛛、蝴蝶等作为图案装饰的主要构成部分，追溯其源头是因为原始的侗族人民对自然界的一种图腾崇拜精神。例如，侗族鸟图腾文化反映了侗民们对大自然审美价值的高度评价，是对自然美的审美需求，是人们对美好事物和健康向上、幸福自由追求的体现，它是侗族文化丰富内涵中的一朵奇葩[4]。植物图案的使用传达了侗族人民热爱与敬佩自然的另一种重要表现形式，其植物图案的价值取向源于特定的生活环境与耕种文化。在近乎所有的植物图案中，又以花卉图案居多，其花卉图案的特点大多朴实不艳丽，表现了侗族人民质朴的个性特征，侗族花卉纹样见图 1。

图 1 侗族花卉纹样

Fig.1 The flower patterns of Dong minority

2.1 图案的形态美

审美需要参与到审美对象当中去，并和它的内容联系起来，从而获得对审美对象的深刻理解[5]。研究侗族服饰图案审美形式需要从不同角度分析图案美的各种表现形式。

图案的形态美是审美文化构成的基础，人们的审美行为开始于形态美的感受与欣赏。侗族服饰图案形态美是由不同的元素和抽象的手法表达的。抽象性作为形态美的特点之一，是指个别美的形式能够抽象出某种富有美感的共同形式特征，这种特征以抽象的形式存在，审美意味朦胧，适用于表现各种事物的美[6]。如在田野调查过程中拍摄的衣兜上的图案，就是将抽象、变形后的李子花纹样、蜘蛛纹样和蜜蜂纹样组合在一起，3 种纹样都代表了不同的吉祥寓意，不仅在组合上延伸了单个纹样寓意，而且还增强了艺术美感、形态美感，同时又富有层次，侗族衣兜图案见图 2。图案中部分构成与整体构成和部分与部分之间遵循辩证统一的规律，并非杂乱无章，其艺术形态是多样式、灵动的关系。例如衣兜图案上点线面的构成也是有规律可循的。由花瓣构成点，枝蔓和抽象后的蜜蜂纹样构成线，衣兜图案中间变形后的蜘蛛纹样构成面，点线面和谐组合，一起构成了图案整体，其中点分布均匀，线条的构成细密无间，密而不繁琐，细致却不乱，面的拼接组合对称又协调，其整体形态看似复杂，却又趣味丛生。

侗族服饰图案的形态，在图案整体构成方面，主要特点为比例十分严谨，如在三江侗族聚集地实地拍摄的侗布，通过软件得出图案轮廓形，整体由几何构成，主次分明，样式变化多，同时不局限于现有的框架，而是从纹样形态出发，巧妙地变化、抽象、解构其形态，并以一定的方式重新组合在一起，传统几何纹样图案提取见图 3。

图 2　侗族衣兜图案
Fig.2 Pocket pattern of Dong minority

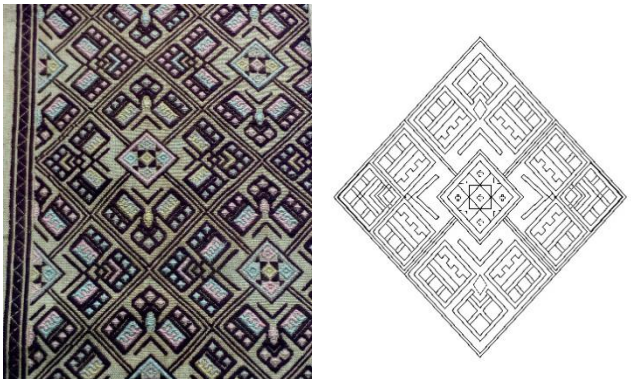

图 3　传统几何纹样图案提取
Fig.3 Traditional geometric pattern extraction

2.2　图案的形式美

形式美法则是人们在长期审美实践中对现实中许多美的事物形式特征的概括和总结。形式美法则作为一种法则，有着普遍性和通用性[7]，其审美形式与侗族服饰图案的美具有一定的关联性。

通过研究发现，侗族服饰中许多图案排列方式都符合“节奏与韵律”的形式美特征，例如在图案中图形元素的反复、对称或排列，让人在视觉上就形成节拍，满足了形式美法则中的节奏属性；而图案中各部分之间有节奏的连续或流动，表现在视觉上的流畅性，符合形式美法则中的韵律属性。

形式美法则中“变化与统一”的特征在侗族服饰图案上也能找寻出规律所在，通常认为构成图案的各个元素之间有着共同结构和内在关系，以确保每个元素之间可以共同构成人们在感觉和意识领域上获得整体统一的感受。

同时，侗族服饰图案还具有形式美法则中对称与均衡的特性，侗族二方连续图案见图 4，图案整体是以上方蜘蛛、蝴蝶、花卉纹样和下方二方连续几何纹样组合构成的，图中蝴蝶花卉纹样组合向上下左右循环往复，可无限延长至带状图案，在整体构图上，或是以直线为主，或是以曲线为主，在局部也有不同，整体都涵盖了对称与均衡的形式美基本法则，同时也充分展现了侗族劳动妇女的智慧。例如独立组合图案见图 5，是以整齐有序的折线纹样为边框，与中部的花卉纹样组合而成，图案通过上下规整地排列，形成多层次的造型特点，在一个单元内部，图形元素分布均匀，井井有条，也很好地表现了形式美法则中的对称与均衡原理。

图 4　侗族二方连续图案
Fig.4 Two-square continuous pocket pattern of Dong minority

图 5　独立组合图案
Fig.5 Independent pattern

2.3　图案的色彩美

色彩作为侗族服饰图案里不可或缺的重要构成部分，探究侗族服饰图案中的色彩美，对现代设计和应用的发展是必不可少的。

对比这一概念表示的是变化的一种具体形式，产生于形、色、质这类的图案基本因素之间的客观差异。

协调可以看作是图案统一特点的外在体现，体现的是形、色、质这类图案基本因素之间存在的近似性[8]。侗族人民们朴实无华，因为经常与自然打交道所以在用色方面也大多汲取自然界中的色彩，而形式美法则也适用于自然，因此侗族图案色彩美的规律也按照对比与协调的大致规律来用色。

侗族服饰图案用色规律大致分为两种：一是大面积地使用深色衬托浅色，即大块面地利用明度低、纯度低、对比弱的底色，相反图案的色泽却十分鲜亮，高纯度高明度使用具有高度饱和的颜色，侗族服饰图案色彩对比见图 6；二是为了让服饰图案更加丰富多彩，更倾向于使用冷暖色交织用色，侗族图案冷暖配色见图 7。侗族人民用色很大胆，灵活地使用对比色、互补色来进行图案颜色搭配，在配色上倾向于对比与反衬，特别重视艳而不俗、清新明亮与对比统一的艺术效果。将纯度、明度较高的绿色、红色等其他颜色交叉使用，能让图案在服饰中凸显出来，从而达到装饰的作用。总之，对比色、互补色与相邻色的使用与搭配，具有强烈的传统侗族用色特征，给人们带来了猛烈的视觉冲击感，同时又具有积极、明亮、吉祥欢快的视觉感受。

图 6 侗族服饰图案色彩对比
Fig.6 The comparison of colors of Dong costume patterns

图 7 侗族图案冷暖配色
Fig.7 The warm and cold color arrangement of Dong costume patterns

3 侗族服饰图案的现代设计应用——以丝巾设计为例

丝巾是人们生活中常用的服饰，是能够体现个人审美情趣和个性魅力的时尚单品。随着社会的发展，如何为丝巾注入更多的设计理念和文化内涵，在竞争激烈的市场中赢得更多消费者，是丝巾设计师和生产企业面临的问题[9]。若是把中华民族的瑰宝——民族特色图案元素融入其中，将会为现代丝巾设计提供强有力的少数民族文化支撑。把侗族服饰图案上的元素通过抽离、提取等艺术设计手法应用到现代丝巾图案中，无疑是展现侗族文化传承与应用的较好方式之一。

3.1 现代丝巾设计的特点

随着现代社会的迅猛发展，人们对具有强烈装饰意味和极具审美价值的丝巾图案上的设计需求也变得多样化起来。在整个丝巾设计中，最主要的部分就是丝巾图案的构成，丝巾在佩戴时根据不同的打结方式可以呈现出不同的图案，从而依据图案带来不同的视觉效果。根据图案风格的不同，大致归类可分为传统图形元素应用和西方图形元素应用：一是带有中国传统或具有民族特色审美风格的丝巾设计，此类丝巾图案多是中国传统元素和少数民族图案元素为主，图形色彩在搭配上具有情感性，某种色彩搭配渲染某种情感，展现某种情感内涵[10]；二是带有西方传统审美风格的丝巾设计，这类丝巾色彩大都较为丰富，图案纹样多以西方传统纹样为主，最能代表的便是著名的爱马仕丝巾。

丝巾不同于其他服饰配饰，丝巾有着特定的形状与比例尺寸。通常丝巾分为两种形状，长方形与正方形。长方形的尺寸一般为 170 cm*50 cm、165 cm*35 cm 和 140 cm*25 cm，正方形的尺寸一般为 110 cm*110 cm、88 cm*88 cm 和 52 cm*52 cm。正因为丝巾有着严格的比例尺寸和形状，所以在现代丝巾图案的设计上，更像是一幅装饰图案，强调其独特的平面感。

3.2 侗族服饰图案在丝巾设计中的应用

结合侗族服饰传统图案的艺术特征，进行丝巾设计最关键的就是图案元素的二次设计，从侗族服饰图案中吸取图案元素进行提取、重构、拼接，与现代设计风格、色彩、构成融合，设计出代表侗族服饰图案同时又具有现代化风格的丝巾。

3.2.1 《侗之韵》丝巾图案设计创作

《侗之韵》丝巾设计的尺寸严格按照现代中型方巾标准来进行，尺寸大小为正方形 88*88 cm。丝巾图案的外框采用了二方连续的艺术形式，图案内框使用了四方对称的艺术形式，使其图案整体看起来既有规律严明之感又显得充满变化，《侗之韵》丝巾图案设计见图 8。图案内部围绕着一个视觉中心点，将几种代表吉祥的纹样合理地排列在一起，相同的图案有规律地对称，纹样的大小排列错落有致，弱化了部分纹样，重点凸显了在视觉中心的纹样图案设计。

在图案素材选用方面，所选用的图案元素皆是在

田野调查中采集到的当地侗族服饰和配件上的传统纹样，从田野调研采集的侗族图案中发现，比较具有象征寓意和吉祥意义的服饰图案纹样有太阳纹、山水纹、龙凤纹等。因为侗族人民认为太阳是一切万物的主宰，无太阳则万物不生长，灾祸连绵不绝，所以太阳纹在侗族图案中有着举足轻重的地位，有远离灾祸、获福得祥之意。因三江侗族所处的特殊地理环境，随处可见的山水伴随着侗寨里人们的成长，山水在侗族中代表着繁衍生息的大地母亲，山水纹在侗族人民心中占据了重要位置。龙凤纹在侗族中代表着原始的图腾崇拜，并且人们认为龙凤纹样具有避凶趋吉、破灾纳福的美好含义。

图 8　《侗之韵》丝巾图案设计
Fig.8 “Rhyme of Dong” silk scarf pattern design

在构成形式方面，把具有代表性的纹样进行了处理与加工，在保持侗族图案原有特色的基础上进行了现代化风格改良，使之适应大众审美形式。传统侗族绣片上的龙凤纹样线条简单明了，寥寥几笔不足以表达纹样之美，因此在设计时将传统的龙凤纹线条强化，加强龙凤纹样的美感，使装饰的作用增强，强调抽象化特征。把提炼出来的山水纹元素进行了艺术化处理，只取其原本纹样的外轮廓，加上变形的图案设计，写意出山水纹的优美形态，避免图案过于复杂而与其他图案不协调。传统的太阳纹样线条过于复杂繁琐，于是把从侗族绣片上提取出来的太阳纹样的过于复杂的线条减去，只留取中心纹样，这样既保留了传统太阳纹样的基本特征，又能表现出设计的干净利落。在对其他装饰纹样进行艺术设计时，发现有些侗族图案元素并不适合直接应用到丝巾图案设计中，于是对该图案进行了变形、打散、重组、旋转的艺术化处理。根据侗族服饰上的图案（绣片）得出简易的外形，在遵循艺术审美的观念中将其设计成适合图案整体所需要的环形元素，并包裹住中心图案，这样设计不仅显得中心图案有层次不单调，而且还能与太阳纹图案相呼应。散点在正方形四角与边缘的图案纹样，主要用来衬托主体图案，与主体图案搭配产生协调之感。

在配色方面，参考了侗族人民惯用的配色手法，将绿色作为主体色调，与传统侗族配色不同的是，为了符合现代大众对色彩的审美需求，于是降低了色彩的明度与纯度，在墨绿色中加入一定比例的淡黄色作为协调，与一些纹样上的驼黄色形成呼应，在整体配色上也强调对比与反衬，同时也参考了现代流行色与配色方式，交互使用，强调明暗对比，侧重色彩与色彩之间的协调搭配。

3.2.2　《繁花若梦》丝巾图案设计创作

《繁花若梦》丝巾设计的尺寸严格按照现代中型方巾标准来进行，尺寸大小为正方形 88*88 cm。丝巾的图案是采用不完全对称的散点形式，四周的边框图案形态皆不同，而视觉中心图案纹样大量采用侗族图案中代表自然的花草纹与动物纹，《繁花若梦》丝巾图案设计见图 9。

图 9　《繁花若梦》丝巾图案设计
Fig.9 “If Flowers are like Dreams” silk scarf pattern design

在图案素材选用方面，选用侗族服饰图案中的花草纹样与动物纹样进行搭配，花草纹在侗族图案里是最常见、使用最频繁的一种装饰纹样。另外，鸟纹也是使用频率较高的纹样，表达了侗族人民的文化内涵。

在构成形式方面，从侗族绣片上与服饰图案中提取了形态各异的花草纹样，将不同的纹样进行筛选、拼接，设计出适合用于丝巾图案的独立纹样，通过重复和散点的排列方式将花草纹串联起来，围绕在中心图案的四周，可以在丝巾使用不同打结方式时出现不同的视觉感受，在丝巾图案的中心位置设计了团花

纹，外框以藤蔓纹样进行装饰搭配，看似是散点设计，其实采用了亚对称的设计手法，可达到协调又赋予变化的视觉效果。动物纹的使用在侗族服饰图案中也是常用的，在作品中采用了单个动物纹进行提炼与变形设计，如图中的蝴蝶纹、鸟纹及鼠纹，将这些单独纹样在整体图案中进行点缀设计，体现了纷繁多彩、新奇潮流的设计理念。

在配色方面，《繁花若梦》配色同样参考了侗族图案配色方式和现代流行色配色方式，在底色上大面积采用深棕色来衬托图案，该色系是现代流行色之一，小面积使用明度较低的中黄色系与深色进行对比，颜色不过于鲜艳，体现了人们含蓄内敛的思想感情。为避免色彩过于单调不够丰富，在局部花草纹样中加入了朱红色与蓝绿色系的散点纹样进行搭配，既符合侗族人民的配色方式，又迎合了现代人的审美习惯。作品注重用色整体统一而个体又富有变化。

通过设计研究分析，将侗族服饰图案的审美属性与现代实物设计——丝巾结合，体现了将民族文化与现代审美文化融合的成果，并创新应用，采用不对称边框设计手法和多元素重叠设计手法将传统丝巾图案融入一些现代化的设计方式，通过流行时髦的设计方式来促进少数民族文化与现代设计的发展。

4 结语

在纷繁复杂的现代大环境下，形形色色和千篇一律的设计方式盛行，如果一直仿造或自行创造设计元素，没有深厚的文化底蕴作为支撑，会显得苍白无力，最终将会消失不见。事实证明，将优秀的传统元素或少数民族元素、形式应用到现代设计中，不仅可以赋予设计产品文化内涵，而且还能提升价值和促进文化发展。总之，艺术的价值在于创新与应用，创新设计和现代研究应用才是侗族服饰发展与传承的灵魂。另外，丝巾图案的设计要在符合时代潮流的前提下与侗族服饰图案文化相结合才能更好地发展，与时俱进。同时也只有这样才能满足人们日益增长的文化需求与审美需求，更能通过设计创新与实际应用达到推动侗族服饰文化不断继承与发展的目的。

参考文献：

[1] 邱春婷. 三江侗族芦笙服拼布技艺中的图案探析[J]. 装饰, 2016(2): 121—123.
QIU Chun-ting. Exploration of Pattern in Quilting Technique of the Sanjiang Dong's Lusheng Costume[J]. Zhuangshi, 2016(2): 121—123.

[2] 周星，陈春. 民俗图案在现代艺术设计中的创新应用[J]. 包装工程, 2017, 38(22): 284—286.
ZHOU Xing, CHEN Chun. Innovative Application of Folk Pattern in Modern Art Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(22): 284—286.

[3] 苏文雪. 苗族服饰元素在现代服装设计中的应用[D]. 沈阳: 沈阳师范大学, 2012.
SU Wen-xue. The Chinese Miao Nationality's Dress Element in Modern Dress Design[D].Shenyang: Shenyang Normal University, 2012.

[4] 宁彤彤，季铁，闵晓蕾. 基于侗族鸟图腾文化的数字创意产品开发[J]. 包装工程, 2018, 39(10): 34—39.
NING Tong-tong, JI Tie. Digital Creative Product Development Based on the Kam Minority's Bird Totem Culture[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(10): 34—39.

[5] 王言升，张蓓蓓. 中国传统丝绸图案设计思维研究——基于传统文化的分析[J]. 丝绸, 2016, 53(10): 45—51.
WANG Yan-sheng, ZHANG Pei-pei. Research on Design Thinking of Chinese Traditional Silk Pattern Based on the Analysis of Traditional Culture[J]. Journal of Silk, 2016, 53(10): 45—51.

[6] 林荣妍. 形式美的法则及应用[J]. 合肥学院学报(社会科学版), 2009, 26(4): 72—75.
LIN Rong-yan. The Principle Application of Beauty in Form[J]. Journal of Hefei University(Social Science Edition), 2009, 26(4): 72—75.

[7] 毛溪. 平面构成[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2005.
MAO Xi. Flat Composition[M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts press, 2005.

[8] 张蕾，林竞路. 丝巾图案设计中形式美法则的运用[J]. 现代装饰, 2012(12): 217—219.
ZHANG Lei, LIN Jing-lu. The Practical Application of the Formal Beauty Rules in the Pattern Design of Silk Scarf[J]. Modern Decoration, 2012(12): 217—219.

[9] 陈秀芳，郝文洁. 真丝丝巾天然染料扎染工艺探析[J]. 丝绸, 2018, 55(4): 13—18.
CHEN Xiu-fang, HAO Wen-jie. Tie-dyeing Process of Silk Scarves with Natural Dyes[J]. Journal of Silk, 2018, 55(4): 13—18.

[10] 孙红阳，马川人，李慧. 图形设计训练对传统图形与色的借鉴[J]. 包装工程, 2017, 38(20): 99—103.
SUN Hong-yang, MA Chuan-ren, LI Hui. On the Shape and Color of Traditional Graphics by Graphic Design Training[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(20): 99—103.