

湘西苗族传统蜡染文化创新设计发展模式研究

林军

(湖南科技大学, 湘潭 411201)

摘要: **目的** 从湘西苗族传统蜡染文化创新设计产品的角度, 对非物质文化遗产的创新设计产业的发展思路、方法与途径提供借取与案例支撑。**方法** 从建立湘西苗族传统蜡染创新设计发展机制、产品开发策略和产业创新设计实践 3 个方面, 为传统蜡染文化创新设计产品的研究方法、开发思路及品牌建设等方面提供参考依据。**结论** 多种非物质文化遗产工艺“共融型”的传统蜡染文化创新设计产品开发模式及创新设计方法, 既可以改变传统保护与传承的方式, 又对非物质文化遗产的发展理念、文化创新设计产品开发和设计策略起到试点实践的作用。

关键词: 湘西苗族; 传统蜡染; 创新设计; 发展模式; 研究

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)12-0048-07

A Study on the Development Model of Miao's Traditional Batik Culture Applied in Innovative Design

LIN Jun

(Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

ABSTRACT: It aims to support for the development thinking and method of innovative design industry, in term of intangible cultural heritage, under the perspective of the traditional batik product of Miao Minority of Xiangxi. It provides a reference for the research methods, development ideas and brand building of traditional batik culture which applied in innovative products design from three aspects: the establishment of development mechanism, the product development strategy and the industrial design practice of traditional batik in the innovative design of traditional batik of Miao Minority. In conclusion, the development model and innovative design methods of innovative product design combined with traditional batik which contains a variety crafts of intangible cultural heritage, not only could change the traditional way of protection and heritage, but also play a significant role in the development concept of intangible cultural heritage, the products development of cultural innovation design and the strategies of innovative design.

KEY WORDS: Miao Minority of Xiangxi; traditional batik; innovative design; development patterns; research

随着各级政府部门对非物质文化遗产(以下简称非遗)保护与传承的高度重视,以及当代社会生活广泛倡导绿色有机产品的使用,使既具有艺术性与功能性又具有环保性特质的苗族传统蜡染,更多地被非遗文化创新设计企业所青睐,使苗族传统蜡染创新设计产品的研究与开发逐渐呈现多元化的发张趋势。湘西苗族传统蜡染文化创新设计发展模式研究,以蜡染产品开发为导向,在秉承本土习俗、传统文化和民族特征的基础上进行探索,将无形的传统蜡染活态文化引

入有形的创新设计方式之中,使苗族传统蜡染产品大众化、生活化、品牌化,为本土非遗文化创新设计产品的精细化发展,及现代企业产品的延伸树立新的风向标。

1 湘西苗族传统蜡染文化创新设计发展现状

湘西苗族传统蜡染作为湖湘民族工艺文化的重要组成部分,具有文化特征和社会特征的双重属性。

收稿日期: 2017-04-06

基金项目: 湖南省教育厅优秀青年项目(15B090)

作者简介: 林军(1976—),男,湖南人,硕士,湖南科技大学副教授、硕士生导师,主要从事美术教育与设计方面的研究。

湘西苗族传统蜡染不讲究华美雕饰,主要表现本土习俗和人民的的生活愿景,以淳朴典雅、纹样图案优美、立意简略清晰和文化内涵丰富在湖湘民族工艺文化中独树一帜。湘西苗族传统蜡染纹样与图案是蜡染艺术之美的价值核心,在题材上多以几何纹样和自然纹样为主,积淀了历史的、民族的、传统的、风俗的大量题材与内容,表现着时代的风貌,其独特的艺术表现形式已成为区别于其他艺术作品的标志。

湘西苗族传统蜡染发展至今,已形成了自身独特的艺术价值,但是,随着改革开放的不断推进,苗族传统蜡染遭受了前所未有的冲击^[1]。湘西苗族服饰日渐汉化,蜡染纹样与图案也日趋世俗,传统蜡染逐渐失去了其特有的文化底蕴。目前,湘西地区只有少量蜡染生产,主要染制一些旅游产品^[2]。其中大部分传统蜡染旅游产品多出自个体小型加工作坊,生产者以牟利为目的而趋向消费者的审美要求,甚至在印染过程中缩减蓝靛用量,减少染制步骤,给湘西苗族传统蜡染带来了严重的隐患。

在面对世界经济逐渐一体化的今天,文化的多样性、知识系统的多重性、价值体系的多元化是世间最重要的资源^[3]。在研究湘西苗族传统蜡染创新设计发展模式,及对传统蜡染文化创新设计产品的开发及产业化品牌化发展上采取分段式的演进。第一阶段为事前准备。2015 年 4 月申报湖南省教育厅优秀青年项目《地方性旅游纪念品创新设计研究——以湘西染织艺术为样本》以前,项目成员通过各大信息渠道,对湘西苗族部落、文化产业、蜡染工艺和社区设计进行了丰富的文献探讨与收集。第二阶段为进入湘西田野,与湘西苗族蜡染文化持有者进行深入访谈,更近更真实地认识和了解湘西苗族蜡染文化。自 2015 年 9 月立项后,项目成员针对湘西苗族传统蜡染文化发展现状,用参与式的观察法对湘西吉首市、凤凰县和泸溪县等地进行了实地调研,与湘西苗族传统蜡染文化传承人王曜进行了深入访谈。调研与访谈结果表明:湘西苗族地区将传统蜡染文化融入到创新设计产品的开发与应用中,且已发展呈规模并具有一定市场知名度的企业品牌,最典型的有湘西凤凰古镇回龙阁 60 号的蜡魂艺术馆,其以“前店后厂”的经验模式和“传统+时尚”的创新设计理念,强调蜡染创新产品的原创,追求返璞归真的生活方式,具有浓厚的文化底蕴。学生在蜡魂艺术馆体验蜡染制作和创新设计的蜡染围巾及服装见图 1。

再有湘西吉首市人民北路 42 号吉首山归民族文化主题酒店,它是一家精心设计的民族特色文化酒店,通过演绎和提炼的创新设计方法将独具特色的苗族传统蜡染文化元素充分的展现在衣物、饰品和家居 3 个方面,给人以全新的文化生活体验,深受广大用户的喜爱和追捧,见图 2。第三阶段为概括和梳理湘

图 1 学生在蜡魂艺术馆体验蜡染制作和创新设计的蜡染围巾及服装

Fig.1 The students are experimenting with batiks and creative designs for batik scarves and costumes at the wax museum

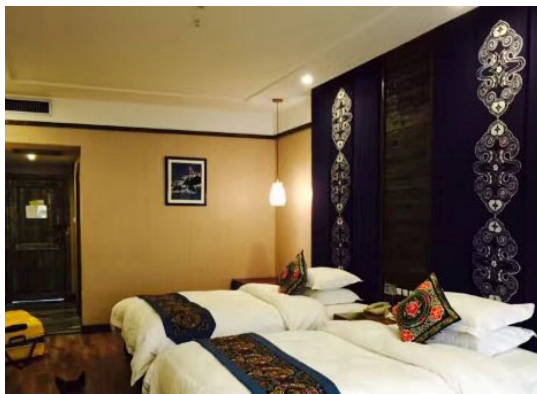

图 2 山归民族文化主题酒店服务员的蜡染服装及室内装饰
Fig.2 The waiters and waitresses of the Shangui national cultural theme hotel are decorating with batiks and upholstery

西苗族传统蜡染文化融入到创新设计产品的开发与应用的现状，提出实质性的问题与解决策略，探讨和规划传统蜡染创新设计的开发机制、发展目标、发展思路和发展方法。第四阶段为传统蜡染创新设计实践与应用。

2 湘西苗族传统蜡染文化创新设计发展策略

湘西苗族传统蜡染文化创新设计发展策略，不能背离本土传统文化与生活习俗而独立存在，其必须在传统蜡染生产性保护与传承的基础上进行创新设计产品的开发与研究。如此，才能真正实现湘西苗族文化与产业的创新发展，促进地域再生与自然、社会和文化资源的可持续发展。

2.1 建立传统蜡染创新设计开发机制

1) 完善苗族传统蜡染文化持有者的参与机制。非物质文化遗产设计者在开展保护和创新苗族传统蜡染文化活动时，应极力确保再生、存续和传承传统蜡染文化本土风俗、群体及个人持有者最大限度的参与，以促进传统蜡染文化持有者手工技艺与创新设计理念的不断更新，并积极的与设计者建立起一种协同设计的研发与管理机制。项目成员在凤凰蜡魂艺术馆实地考察与深入访谈王曜时了解到：苗族传统蜡染文化和技艺的持有者王曜与服装设计师袁蓉协同设计，在苗族传统蜡染文化与技艺的基础上，结合现代服装的设计理念与审美需求，共同创作出了一批批具有现代时尚的传统蜡染创新改良服饰，并得到了广大消费者的青睐，见图 3。

图 3 消费者在蜡魂艺术馆试穿蜡染服装及王曜向消费者介绍创新设计服饰

Fig.3 Consumers are trying on batiks in the wax museum and Wang Yao was introducing innovative design clothing to consumers

2) 建全苗族传统蜡染与创新设计项目的对接机制。川雅之在《设计未来考古学》中提到：进入 21 世纪之际，地域文化的价值不再是保存，而必须构建出具有现代思潮及精神层面的积极意义，如此个人与地域文化的发酵作用才得以产生，进而达到新的发展与应用^[4]。积极促进与建全湘西苗族传统蜡染保护与传承的可持续发展，实现本土生态文化与传统蜡染文化创新设计产品经济效益的互融共生发展。创新设计项目主要以湘西地方性苗族传统蜡染文化的旅游纪念品为依托，如蜡染吊灯、男女蜡染服装和蜡染围巾等，间接推动地方性的生态文化与经济的繁荣发展，见图 4。

图 4 创新设计的传统蜡染吊灯、男士汗衫、围巾

Fig.4 Innovative design of traditional batik lights, men's T-shirts, and scarves

3) 创建苗族传统蜡染文化品牌企业的创新设计生产机制。这里的“设计”不再是指以商业目的为导

向、自上而下的设计师精英主导的传统设计，而是指以社会的真实需求为导向，自下而上地包括本土文化

持所有者在内的所有人都可能参与其中的创新设计^[5]。苗族传统蜡染文化品牌企业的创新设计生产机制从当代的审美视角出发,运用现代科技手段提升传统蜡染文化的生产模式与价值转化,使传统蜡染文化融合现代科技与大众生活的创新设计发展,从而建立传统蜡

染文化品牌的良性发展态势。项目成员在湘西各地考察、走访与调研中发现:湘西苗族传统蜡染文化在家装风格与酒店装饰等方面的运用愈来愈广泛,传统蜡染文化品牌的发展也日趋成熟,同时也带动了湘西苗族传统蜡染文化在现代生活中的保护与传承,见图 5。

图 5 蜡染家装风格、装饰画、墙体家装应用

Fig.5 The application of batik family outfit style, adornment picture, wall house outfit

2.2 湘西传统蜡染文化创新设计开发策略

创新设计是在传承与革新的双向前提下展开的,并应以融合、包并的手段正确处理好它在整个艺术市场中的价值,并合理的将它运用在社会生活中,使其发挥最大的实用性价值^[6],因此,通过现代化的创新设计,传承发展蜡染文化元素,将现代审美需求融入到现代设计中以满足现代人的生活品位,对于当下传统蜡染的创新设计具有一定的启发意义。

2.2.1 传统蜡染文化创新设计发展目标

湘西苗族传统蜡染文化应在保护与传承的基础上,融合当代社会大众生活和创新设计产业体系的发展策略,使苗族传统蜡染文化在创造社会效益的生产活动中得到创新与发展。再根据设计知识与符号体系提炼出适当的文化符号后,设计师应重新洞察了解其价值,从中体会文化的内在精神与意涵,充分与当地居民交流,提高和培养其创新能力,共同开发适宜于本土生活的必需品、流通商品甚至有高附加值的国际化产品^[7]。换言之,围绕非遗“共融”的核心思路,结合本土市场经济建设,从传统蜡染文化创新设计产品的使用功能、设计样式和文化体现等方面为凭证,提出传统蜡染文化创新设计产品的开发、营销和经济定位等措施,最终完成本土经济的发展与保护和传承传统蜡染文化的融合共生,是湘西苗族传统蜡染文化创新设计的发展目标。

2.2.2 传统蜡染文化产业创新设计发展思路

1) 以传统蜡染文化创新设计产业产品的研发为契机,推动传统蜡染文化创新设计产业产品的开发与生产。湘西苗族传统蜡染文化创新设计是一种本土全

球化的发展战略,要依托湘西苗族本土文化体系、地域风貌和风俗习性等进行留存与革新。这是对全球化所带来的均质设计文化的一种反思,它要求设计师立足本土文化和国际市场的需要,创造出既具有民族精神和地方特色又能够在全球市场脱颖而出的设计^[7],使互联网成为传统蜡染文化创新设计产业全球化发展的重要途径。

2) 加强传统蜡染文化资源的内部互动,推进传统蜡染文化与创新设计产业“共融”,实现传统蜡染文化创新设计产业共融发展。湘西苗族传统蜡染文化以协作参与、特质提炼和元素形变等方式融入到当代文化创新设计产品的研发过程中^[8],不仅可以再造出具有高额价值的传统蜡染文化创新设计产品,而且还能通过当代社会经济市场的运作与管理,构建起由各级政府、文化创新设计企业、学者和民间文化持有者组成的传统蜡染文化创新设计产业联合体,用市场化的方式不断开拓传统蜡染生产性保护的力度和深度^[9]。

3) 鼓励传统蜡染企业和从业者合理运用知识产权制度,注册传统蜡染创新设计产品商标,培育有民族特色的传统工艺知名品牌。湘西苗族传统蜡染文化创新设计产品的开发与传播要建立在传统蜡染文化品牌的建立之上,以开辟广阔的融通的市场销售新模式,并鼓励传统蜡染文化从业者在创新成果或产业品牌上署名或使用手作标识,支持基于手工劳动和富有文化内涵的现代蜡染手工艺的发展,使传统蜡染文化得到良性传承与保护。

2.2.3 传统蜡染文化创新设计发展方法

从设计角度来说,“传统工艺+现代设计”的创新设计模式,有可能使已经淡出人们记忆的手工艺在现

代生活中获得新的生命力^[7]。苗族传统蜡染创新设计产品既要满足社会大众的实用性与功能性需求,又要满足更高层次的精神文化需求,由此决定了传统蜡染文化创新设计方法,在遵循留存与革新相结合的设计理念下应恪守的 3 个基本原则。

1) 传统蜡染文化的本土性原则。通过采用多层次、多方位的研发手段,在湘西苗族传统蜡染文化创新设计的过程中挖掘的技艺潜能与工艺精神,使传统蜡染文化与创新设计产业互融共生为一个协同发展的系统,为传统蜡染文化创新设计产品赋予崭新的功用性,如在概念、审美与使用等方面,更深层次地提高产品的艺术价值,以促进创新蜡染产品的生活化和大众化,创新设计传统蜡染卡包见图 6。

图 6 创新设计传统蜡染卡包
Fig.6 Innovative design of traditional batik card bag

2) 传统蜡染再造的个性原则。一方面,激发传统蜡染手工艺者的创造活力、因材施教的灵感和精心手作潜能,保护和挖掘创造性手工的个性与价值,扩大就业创业,促进精准扶贫,增加城乡居民收入。另一方面,依据当代的审美需求,将传统蜡染文化元素与其他非遗文化元素元素,通过嫁接、缝缀、拼接和刺绣等多样化的创新设计手法,在再造的过程中使传统蜡染产品发生概念与属性等方面的变化,从而呈现出与众不同的视觉艺术效果,蜡染嫁接与缝缀的传统蜡染创新服装及皮包见图 7。

图 7 蜡染嫁接与缝缀的传统蜡染创新服装及皮包
Fig.7 Traditional batik innovation clothing and leather bags of batik grafts and stitches

3) 传统蜡染多色印染的绿色发展原则。在增强保护湘西苗族生态意识,反对滥用不可再生的化学化工印染材料,合理利用天然可再生印染材料的基础上,拓展湘西苗族传统蜡染常见的蓝白两色的艺术表达效果,满足当代社会大众对个性审美的追求和精神文化的需求,使传统蜡染文化创新设计产品更凸显其自身独具特色的民族性与艺术性。王曜创新设计的传统多色蜡染桌罩、围巾、皮包见图 8。

图 8 王曜创新设计的传统多色蜡染桌罩、围巾、皮包
Fig.8 The traditional multicoloured batik table covers, scarves and leather bags were designed by Wang Yao

3 湘西苗族传统蜡染创新设计实践与应用

通过全方面的整合传统蜡染文化资源，提出合理性的发展模式理念，并在创新设计中注入本土文化元素，将湘西苗族传统蜡染文化的研究付诸于创新设计实践，以研发具有“民族+时尚”特色的传统蜡染产品，并为传统蜡染文化创新设计产业的发展引路定位。从品牌设计与推广的视角看，以研发的传

统蜡染创新设计产品构建品牌，打造社会经济市场中独具民族特色与时尚元素相结合的传统蜡染文化手工艺产品。从创新设计产品的研发策略看，把多种非遗文化与苗族传统蜡染文化进行渗透融合，从而体现“共融型”创新设计产品特质的传统蜡染文化内涵与现代审美的无缝对接。湘西苗族传统蜡染文化创新设计在实践与应用中，要紧紧围绕以下 3 个方面。

(1) 凸显湘西苗族本土文化内涵，传统蜡染创新设计产品物态的艺术语境转化以及面向当代社会大众的实用主义创新设计媒介^[10]，以提升传统蜡染文化的保护与传承价值。(2) 从传统蜡染文化产品创新设计的视角看，在传统蜡染文化创新设计产品研发与社会经济市场价值实现对接的基础上，通过将蜡染技艺、编织工艺和刺绣手艺等多种非遗文化相结合的综合应用，在传统蜡染创新产品设计中体现湘西苗族的文化意蕴。(3) 从产品创新设计领域看，在市场经济寻求传统蜡染文化创新设计产品的差异化，从时尚服饰、流行箱包和手工围巾等方面，研发一系列与多种非遗文化工艺相结合的不同材质的传统蜡染文化创新设计产品。例如中国民族工艺美术大师，非物质文化遗产蜡染传承王曜设计的传统蜡染围巾，传统蜡染时尚皮包，均是采用“传统工艺+现代设计”模式的创新设计方法，当代时尚元素中隐射出传统文化的内涵，传统文化手工技艺中凸显当代时尚之风。

湘西苗族传统蜡染文化创新设计产品的实践与应用，探讨了传统蜡染文化创新设计产品的发展模式和社会经济市场中时尚流行产品的创新设计方法，这不仅为湘西苗族传统蜡染文化的保护与传承开辟了新的途经，而且也为湘西苗族经济市场中的传统文化创新设计产业的发展与培育开发出了具体的建议与模式，为湘西本土非遗文化创新设计产业的可持续发展作出了实践与应用的论证。

4 结语

传承与创新是湘西苗族传统蜡染文化的永恒话题，两者相辅相成，缺一不可。传承的前提是留存与创新，创新的目的则是为了更好地传承。湘西苗族传统蜡染作为湖湘民族工艺文化的重要组成部分，其创新设计实践与应用在创造一定经济效益的同时，还体现了湖湘民族工艺文化与民族风情的多样性，是现代旅游创新设计产品经营的典型例证之一。然而，湘西苗族传统蜡染产品中的绝大部分产品多出自个体小型加工作坊，生产者以牟取利益为目的，背离传统蜡染手工制作而代之以机器的批量生产，给湘西苗族传统蜡染带来了严重的隐患。从这个层面上来说，如何

加强传统蜡染文化产品的质量监督,如何解决传统蜡染文化传承与创新设计产业发展之间的矛盾与摩擦,是在对传统蜡染文化进行创新设计发展模式研究时需要谨慎面对和再三思考的问题。

参考文献:

- [1] 陈杰, 宋崇立. 湘西苗族传统蜡染的现状与保护[J]. 民族艺术, 2005(12): 38—39.
CHEN Jie. SONG Chong-li. The Current Situation of Xiangxi Miao Traditional Batik and Protection[J]. Ethnic Arts Quarterly, 2005(12): 38—39.
- [2] 龙湘平. 湘西民族工艺文化[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2007.
LONG Xiang-ping. Xiangxi National Craft Culture [M]. Shenyang: Liaoning Fine Arts Publishing House, 2007.
- [3] 王亚南. 文化多样性保护: 经济全球化中的本土应对[M]. 昆明: 云南科技出版社, 2002.
WANG Ya-nan. Cultural Diversity Protection: Local Response in Economic Globalization[M]. Kunming: Yunnan Science and Technology Press, 2002.
- [4] 黑川雅之. 设计未来考古学[M]. 王超鹰, 译. 上海: 上海人民美术出版社, 2003.
MASAYUKI K. The Future Archeology of Design[M]. WANG Chao-ying, Translate. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2003.
- [5] 张朵朵, 季铁. 协同设计“触动”传统社区复兴——以“新通道·花瑶花”项目的非遗研究与创新实践为例[J]. 装饰, 2016(12): 26.
- [6] ZHANG Duo-duo, JI Tie. Cooperative Design "Stimulating" the Revival of Traditional Community: a Case Study of "New Channel and Flower Yaohua" Project [J]. Zhuangshi, 2016(12): 26.
- [7] 李骏. 蜡染艺术在现代生活中的创新设计及其应用[J]. 艺术美学, 2012(3): 142.
LI Jun. Innovative Design and Application of Batik Art in Modern Life[J]. Art Aesthetics, 2012(3): 142.
- [8] 季铁, 杨媛媛, 赵江洪. 地域性非物文化本土设计体系[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2009(1): 141—143.
JI Tie, YANG Yuan-yuan, ZHAO Jiang-hong. Regional Intangible Culture and Native Design System[J]. Journal of Hunan University(Social Sciences), 2009(1): 143.
- [9] 田阡. 非物质文化遗产文化创意产业发展路径研究[J]. 社会科学战线, 2015(4): 31—34.
TIAN Qian. Research on the Development Path of Cultural and Creative Industry of Intangible Cultural Heritage[J]. Social Science Front, 2015(4): 31—34.
- [10] 叶聪. “南京非遗”文化视域下的家具产品创新设计研究[J]. 包装工程, 2014, 35(14): 65—69.
YE Cong. Research on Innovative Design of Furniture Products from the Perspective of "Nanjing Non-Left" Culture[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(14): 65—69.
- [11] 杨猛, 王蒙. 沈阳非遗文化符号在旅游纪念品设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2012, 33(4): 140—142.
YANG Meng, WANG Meng. Research on the Application of Shenyang Non-heritage Cultural Symbol in the Design of Tourist Souvenirs[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(4): 140—142.

“2015 年湖南省教育厅优秀青年项目 (15B090)” 项目介绍

项目概述: 旅游纪念品作为旅游业发展中的附加值产业, 近些年中在旅游业的地位愈发被肯定, 旅游纪念品作为一个地方或是某个城市的文化符号, 也在一定程度上展示了该地区对自身旅游资源和旅游文化的见解, 更有助于展示该旅游城市或地区的形象。以湘西区域为中心的旅游业, 可以将辐射范围扩大至整个湖南, 因此, 湘西染织艺术将开发旅游纪念品作为发展路径之一, 会在一定程度上让更多来湖南旅游的人认识湘西染织, 认识湖南。该项目研究旨在通过对地方文化、湖南湘西地方文化、湘西染织旅游纪念品等方面理论知识的研究, 明确地方文化和湘西染织艺术旅游纪念品的相关概念, 以及两者之间的根本关系, 并依据实地调查、网络调查和资料调查获取信息情况, 分析湘西染织艺术的装饰规律, 为湘西染织旅游纪念品的开发策略、原则与方法提供理论依据, 以及提供一条适合湘西染织旅游纪念品的创新设计之路。

研究内容:

1. 湘西染织艺术地方性民族特色的概述;
2. 湘西染织旅游纪念品的发展状况与开发可行性;
3. 湘西染织旅游纪念品的地方性设计定位与原则;
4. 湘西染织旅游纪念品的设计要素与方法;
5. 湘西染织艺术旅游纪念品的设计实践。