

【中青年教师精粹】

旅游纪念品中彝族装饰纹样的提取与运用

赵勤, 李萩敏

(江西科技师范大学, 南昌 330013)

摘要: **目的** 探析彝族纹样提取的办法及其文化元素在旅游纪念品设计中的运用形式。**方法** 以彝族聚居地为例, 对彝族地区文化历史、标志性图腾、装饰纹样等方面进行探究, 提取转换彝族装饰纹样特色元素, 从而在旅游纪念品设计中重构再现。**结论** 设计出具有经典特色的彝族风情旅游纪念品, 弘扬传承其文化内涵精髓。

关键词: 彝族; 装饰纹样; 旅游纪念品

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)20-0240-05

Extraction and Application of Yi Nationality's Decorative Patterns in the Tourist Souvenirs

ZHAO Qin, LI Qiu-min

(Jiangxi Normal University of Science and Technology, Nanchang 330013, China)

ABSTRACT: It aims to explore the methods of extracting Yi nationality patterns and the application forms of cultural elements in the design of tourist souvenirs. Taking Yi nationality settlement as an example, the cultural history, symbolic totem and decorative pattern of Yi nationality are explored, the characteristics of Yi decorative pattern elements are extracted and transformed, and the tourism souvenirs in the design of reproduction are reconstructed. Yi nationality style tourist souvenirs with the classic characteristics are designed and the essence of its cultural connotation is carried forward.

KEY WORDS: Yi nationality; decoration pattern; tourist souvenirs

旅游纪念品是旅游业者通过开发、利用特色旅游资源提供给旅游者的旅游吸引物件及旅游服务的总和。即旅游目的地向游客提供旅游活动所必须的各种服务的总括。旅游产品是一个地域的名片, 这张名片典雅华丽, 有极高的收藏与鉴赏价值, 因此, 地域特色是旅游纪念品最本质的特征, 是旅游纪念品的精髓所在^[1]。以彝族装饰纹样为例, 在研究与总结彝族文化的基础上, 对彝族的纹样特色进行元素的提取和重构, 在合适的载体中整合, 塑造出具有特色的彝族风情的旅游产品。

旅游纪念品目前存在着较严峻的问题, 形式大同小异的产品大批量生产, 没有与时俱进的新纪念品出现, 在彝族文化、自然旅游景区亦是如此, 这种情况

既没有突出彝族的文化底蕴, 又没有彰显彝族地域旅游特色, 使得游客频频的大失所望, 这与弘扬民族文化特色的宗旨背道而驰。民族文化纪念品的商品化、庸俗化以及无准确的民族旅游产品定位, 无特点却价高的情况, 将会影响到少数民族地区旅游业的可持续发展, 长此以往必将对旅游业造成无特色旅游纪念品的概念, 最终导致文化和经济的两败俱伤。解决当下旅游产品同化且粗滥的局面, 有效地起到传播地域民族文化, 提升少数民族旅游目的地形象的作用, 对推动民族文化和旅游产业的可持续发展有一定的现实意义。

彝族旅游纪念品的设计必须是民族文化和地域特色的集中体现, 在探究民族文化时需从本民族的文

收稿日期: 2017-05-12

基金项目: 2016年江西科技师范大学校级研究生创新专项资金项目(YC2016-X57)

作者简介: 赵勤(1970—), 女, 江西人, 硕士, 江西科技师范大学教授, 主要研究方向为视觉传达设计、传统文化与现代设计的理论及实践。

化历史、风景名胜特点、标志性图腾样式、装饰性纹样等切入,在充分挖掘的基础上对典型特色元素进行归纳和论证,提取彝族文化的精髓,然后设计出富有现代审美内涵的彝族旅游纪念品。

1 彝族及装饰纹样概述与特点

1.1 彝族的概述

彝族是中国最古老的民族之一,是我国少数民族中人口较多的民族,全国彝族人口776万多人,主要分布于云南、四川、贵州、广西、四川等省(区)内。国外彝族人主要分布于东南亚和美国、英国、法国。彝族的历史可以追溯到地皇时代(约公元前2570至2550年),据《三皇五帝年表》,早期彝族存在于4500年前。民族并不是一开始就有的,比如汉族,是在先秦华夏族的基础上融合多个民族以后,在汉代的时候成形的。关于彝族的族源,迄今众说纷纭,尚无定论,是人们关注的史学之谜,也是彝学、民族学研究领域里的一大难题。到目前为止,彝族的族源以土著说、羌氏说为主。彝族支系繁多,各地服饰区别近百种,以至于装饰纹样琳琅满目,各具特色,这是漫长历史的产物。在民族融合、演化和发展过程中,各民族人民创造和传承了具有鲜明特征的人文精神、民俗心理及文化成果,从符号学的角度来说,这些文化成果既有存在于物理世界的形式,也有与之紧密结合的抽象意义^[2]。

1.2 彝族装饰纹样的特点

彝族装饰最初是具有宗教意义的产物,并非审美或其他目的,各种技法精美的装饰纹样丰富多彩,具有浓厚民族特色和地域风格,展现出经典独特的艺术魅力,形成了独具地域特色的民族文化体系。彝族装饰纹样题材多、类型广,具有表达情感、直率反映现实生活的特点。大多纹样取材客观物体原型,是彝族人在生活中对于自然和生活的艺术表现。彝族装饰纹样通常图必有意,意必吉祥。

1.2.1 借物托意的直觉思维

彝族生活源于大自然中,其装饰纹样取决于自然,又表现于自然。“以小见大、以大见小、以实推虚、观物取质”的感性知觉,从感官能感知到的具象事物为主,从而通过相关相似联想,达到对事物本质特征的认识与表现。常出现的有把不予常规的物体集聚在一块儿,衍生出一种并不存在的新物象,具有美好的寓意的象征,借物托意的演变纹样,寄托一种美好的生活的向往。例如虎纹样、马樱花纹样就是直觉思维表现的重要特征,寓抽象于具像,寓推理于比较,领悟多于理喻,模糊多于明确,含蓄多于直露,显示出一种独特的东方魅力^[3]。

1.2.2 顺应载体的多样变形

为应载体而变形,装饰纹样之间的形与形相互契合,相应相声,具有疏密有间的形式美感,达到传情达意的效果。比如装饰纹样中几何纹样具有自然多变、无拘无束的特质,具有节奏、规律的达到表达意义上的理性之美感,这样的形式可以无限运用。大多装饰纹样的形状在形式上可能大致相同,但所在的部位不同,结构和色彩也有所不同。比如,在彝族女性围腰上整个图案构图饱满、色彩鲜明,几乎没有浪费的空间位置,花朵有大小、色彩有变化,都是通过顺应载体的适形排列,组合构成一个整体,这也体现彝族人的对圆满的向往和追求。

2 彝族装饰纹样的提取

彝族纹样中出现十分不规则、抽象的纹样造型;有的彝族服饰纹样则是具象的花鸟鱼虫造型。这足以说明彝族民族祖先通过对自然界的细致观察和深刻体会,从生活中捕捉生动的形象素材,再结合大胆想象,运用娴熟的艺术展现于服饰之上,从而达到质朴、绚丽的艺术效果^[4]。把传统的彝族装饰纹样与现代艺术符号通过分解组合、简化概括、异形同构等现代图形创作方式来进行设计,根据现代的审美需求量身打造具有时代特征的全新纹样,还可根据纹样本源的民族文化内涵进行延伸,做尝试性的变化,使再设计的图形具有多重形式的美感和全新的构成方式,使旅游者更容易理解这些文化元素的含义。

2.1 彝族动物纹样的提取

彝族的动物纹样的象征性表现得异常突出,它们往往象征着力量、权利、生命等抽象的意义。在彝族服饰图案纹样中都印诸如飞鸟、虫蛇、猛虎、黑牛之类的动物纹样,尤其是虎元素出现频率最高,彝族视虎为祖先,自称虎族。这些动物都是与当地彝族的生活、信仰文化紧密相连的,并且很多彝族图腾依旧保留着动物纹样的痕迹,在装饰彝族服饰和美化生活的同时,包含着特殊的文化内涵和宗教含义。在对彝族的动物纹样进行二次设计时,保留彝族先民对图腾崇拜的物象提取,以做夸张的表情和特殊的表现,强调出彝族的动物纹样是具有代表性的文化和艺术符号。从彝族服饰的纹样类型来看大多以再现自然事物和现象为主,在抓住其主要特征的基础上,通过夸张、变形的手法使图案形象保留事物部分原始形态^[5]。彝族神圣的图腾虎,作为虎图腾已经逝去了,但作为装饰纹样却有着强大的生命力,从生活的实物到抽象的演化,再到艺术价值的体现。它能以很多种形式出现,运用广泛且形式多样,见图1。

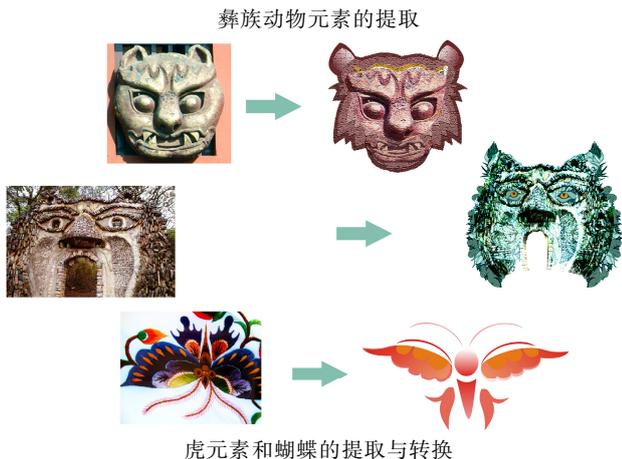

图1 动物纹样提取
Fig.1 Animal pattern extraction

2.2 彝族植物纹样的提取

彝族村寨大多依山傍水、风景如画。优美的风景造就了彝族丰富的花卉资源，与此同时，彝人自然而然地与花卉结下了不解的情缘，如在彝族山区中最常见的马樱花和山茶花、荷花，留下了极其丰富的物质和精神文化产品，人们将这些丰富的元素运用在日常的装饰中。彝族人把马樱花作为自己民族的幸运之花来看待，马樱花在纹样的构成形式上呈单个花瓣自由结构，显得自然生动，具有多心、重瓣、花型大的特点^[6]。经过岁月的沉淀，马樱花这一圣神的图腾由树演变为花，又由花演变成富有美学价值的装饰纹样，通过植物和花卉表现为风格特异的造型和色彩搭配。在对彝族植物纹样的提取运用时，保留其本质特征的同时，运用对比与调和的形式美法则，让一个总物象显现出来，达到主次分明、民族特色和时代特色的结合的效果。马樱花的形式提取，再转换成新的色彩样式，以此突出彝族马樱花装饰纹样的多样与广泛，它不是单一的形式，确实具有强大的生命力和审美性，见图2。

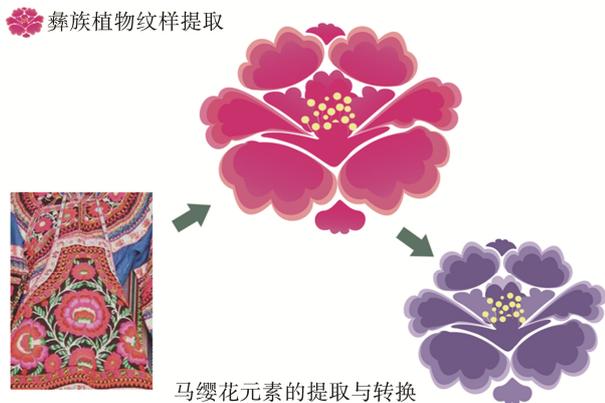

图2 植物纹样提取
Fig.2 Plant pattern extraction

2.3 彝族几何纹样的提取

几何图案是彝族传统纹样的重要组成部分，它主要是由点、线、面以及其他平面图形按照特定的比例进行夸张变形的方式组合排列而成，并创造出符合形式美法则的典型纹样。彝族的几何纹样是对自然元素的一种升华，一些几何纹样具有不规则和抽象的概念，反而赋予了纹样更浓厚的民族艺术气息和独特的艺术符号。彝族人民将几何图形广泛的运用在器皿、服饰上，凸显了彝族的独特美感与价值。在服饰几个图案纹样的运用中，以八角纹、蕨菜纹、太阳纹最突出，都非常具有彝族的民族特色。运用节奏与韵律的形式美法则，把不同形状和不同色彩几何纹样的组合让其具有规律感和节奏感，更加灵动，栩栩如生，呈现出规则的动态变化。彝族几何纹样在提取后做一些创新型的演变和色彩的填充，以此展现彝族几何纹样更多可能性构成，见图3。

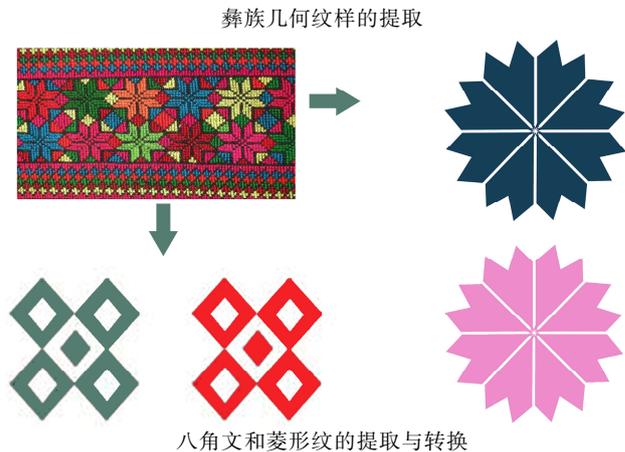

图3 几何纹样提取
Fig.3 Geometric pattern extraction

3 彝族装饰纹样在旅游纪念品中运用

3.1 对二次元装饰纹样及色彩的借鉴创新

“二次元”一词源于日语，原意是“二维、平面”，是指一种视觉平面的世界，是一种用唯美画面来体现虐袭观赏者的视觉体验。二次元即左右、上下两个方向，不存在前后。在彝族装饰纹样中大量出现二次元的视觉效果运用，一个主题纹样是一个单位，呈向上下或左右方向做连续反复的循环排列运用，这种循环的装饰纹样组合方式代表着生生不息、延绵不断的吉祥意蕴，这在旅游纪念品设计中是值得借鉴和传承的宝贵资源。随着时代的发展，审美需求的变化，彝族旅游纪念品设计应该追随着时代的变迁，在继承原始纹样的基础上做创新的设计构成，开发出集实用与艺术相一致的彝族特色旅游纪念品。如在彝族传统装饰纹样中提取典型的元素，通过提炼转化、抽象为现代

感鲜明的图形，其简练的风格更凸显纪念品的精致，这是一种“脱俗”的纯粹提炼，至“简素”超脱繁复，形式上有传承意味，也有新时代的品质之美。把提取出来的具有彝族代表性的物象纹样运用到丝巾的设计上，是基于丝巾本身的形式需求的设计，以一种反复出现的韵律展现其二次元的视觉美感，色彩上运用提取转换的彝族固有色彩构成嵌于丝巾的设计上，以典雅素朴的方式呈现，不同的纹样和色彩的排列组合与变化，形成整体的层次感，营造一种闹热的意境，这是传承彝族纹样和民族文化的创新形式，也提高丝巾的民族文化内涵和艺术审美价值，给游客带来全新的二次元视觉视角体验，见图 4。

图 4 丝巾
Fig.4 Silk scarves

3.2 对三次元造型要素的改良创作

三次元，也称为三维立体、3D，日常生活中可指由长、宽、高 3 个维度所构成的空间。那么在彝族旅游纪念品设计中可着重对手工艺三次元造型要素进行改良再做创作运用，这是一个经过演绎再现、结合变异的创新过程，在进行旅游纪念品开发时可借助旅游者的审美观念和实用性衡量其设计的规范性，做到既符合装饰美感又能传承彝族文化的作用。那么在造型观念上保留原有传统美，保留精华，祛除糟粕，进行有效地复制和取舍，如在外围结构上做流畅简洁的造型改良，内部做传统纹样的抽象提取，这种抽象化似又不似的美感更能给游客带来遐想的空间想象，这也是彝族旅游纪念品需达到的弘扬效果。运用彝族马樱花和蝴蝶纹样嵌于手工皮制品上，形式多以局部的出现来展现，选取不对称的构图方式突出其创新性，结合时代元素来造就新颖别致的艺术结构，根据包的架构和纹样样式做详细的布局变化，创造一种包的硬朗和纹样的柔和对比之美，赋予包浓厚的彝族韵味和现代艺术审美的情感，以此展现彝族图腾的魅力和可无限运用的价值，这种把彝族传统内涵纹样与现代设计结合，对提升彝族文化的内涵有积极的推动作用

用，见图 5。

图 5 包
Fig.5 Packaging

综上所述，人类艺术史认为，艺术的本质便是追求美和创造美的过程，形式美感、情感意念则是艺术美追求的最基本表现新式，也是一种最本质的美感。在彝族旅游纪念品设计中需要有形式美感法则的特殊构型，以视觉分量的相当，让原本突兀的纹样变得柔和，呈现一种匀称的美感；彝族旅游纪念品设计中运用不同的色彩和纹样组合使得整体更具有节奏和韵律感，并能展示彝族对表现美的娴熟度；在旅游纪念品设计中彝族纹样要主次分明，抱团紧凑，让主体纹样突显，做到对比显目的调和美，这也实属艺术上的形式美，且运用到旅游纪念品载体上就有这相当的优势，能设计出绚丽夺的视觉感受，达到展现彝族装饰纹样中的情感意念特征。

4 结语

我国各民族文化带有明显的区域性特征，不同区域的文化长期相互交流、借鉴、吸收，既渐趋融合，又保持各自的特色，这样求同存异又兼收并蓄的民族文化，是取之不尽的设计灵感源泉^[7]。彝族文化亦是如此，在旅游纪念品设计中也应该突出其实用性、审美性、独创性、纪念性及收藏性于一体的彝族文化产品。依据形式美感法则，将提取的纹样设计元素与旅游纪念品信息组结在一起，这种文化元素植入形式的尝试，不仅能提高旅游消费者的购买欲，而且还可能创造图形新样式。使民族旅游纪念品的整体设计适合于旅游商品市场的销售，让最终设计出的旅游纪念品，既有浓郁的彝族文化特色及独特风情的同时，又满足现代人的审美情趣的需求，让彝族旅游纪念品更突出、更鲜明、更典型、更有内涵和视觉冲击力。

参考文献：

- [1] 苏秀丽. 杭州旅游纪念品再设计研究[D]. 杭州: 浙

- 江工商大学, 2011.
- SU Xiu-li. Hangzhou Tourist Souvenirs Design Research[D]. Hangzhou: Zhejiang Industry and Commerce University, 2011.
- [2] 张宪荣. 设计符号学[M]. 北京: 化学工业出版社, 2004.
- ZHANG Xian-rong. Design Semiotics[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2004.
- [3] 陈飞鸿. 彝汉吉祥图案表现手法比较研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2009.
- CHEN Fei-hong. Yi Han Auspicious Patterns Expression Comparison Research[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2009.
- [4] 李进. 穿在身上的历史——聚焦昭觉彝族服饰文化[M]. 北京: 中国民族摄影术出版社, 2004.
- LI Jin. Wear in the Body of History: the Focus Zhaojiao Yi Costume Culture[M]. Beijing: China Ethnic Photographic Art Press, 2004.
- [5] 周丽华. 凉山彝族服饰文化的符号学研究[D]. 成都: 四川师范大学, 2013.
- ZHOU Li-hua. Liangshan Yi Costume Culture Semiotics Research[D]. Chengdu: Sichuan Normal University, 2013.
- [6] 刘茜, 李纶. 彝族服饰图案仿生艺术语言[J]. 艺术探索, 2009(1).
- LIU Xi, LI Guan. Yi Nationality Clothing Design of Bionic Artistic Language[J]. Exploration of Art, 2009 (1).
- [7] 魏洁. 包装装潢设计[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.
- WEI Jie. Packaging Decoration Design[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2011.