

贵州靛青蜡染的产品创新设计策略

覃伟, 王宝升

(湖南大学, 长沙 410082)

摘要: **目的** 探析基于贵州靛青蜡染产业的产品设计策略, 打破原有单一的产品生产结构, 丰富产品的内容体系。**方法** 对贵州蜡染自身特有的艺术形态和文化元素进行深度剖析, 对蜡染产品的品类进行搜集、整理和统计。运用现代设计理念、方法和策略介入到蜡染产业中, 从而提高产品的附加值。**结论** 通过对贵州蜡染产品体系的进一步认知, 推动贵州蜡染产业的发展, 提高文化价值、经济价值和社会价值, 同时对基于地域性非遗产品的有效开发和运营起指导性作用, 加大传承和发展民族文化、工艺的力度。

关键词: 贵州靛青蜡染; 产品设计策略; 设计介入; 多元化

中图分类号: TB72 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)24-0276-07

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.24.049

Product Design Strategy Based on Indigo Batik of Guizhou

QIN Wei, WANG Bao-sheng

(Hunan University, Changsha 410082, China)

ABSTRACT: To explore the design strategy of products based on the indigo batik industry in Guizhou. The reasonable intervention of design, in order to break the original single production structure and enrich the product content system. To analyze the unique art form and cultural elements of Guizhou batik. and collect, sort and statistic the products of batik in Guizhou. Using modern design concepts, methods and strategies to get involved in the batik industry, through design intervention to help improve product added value. Through the further cognition of the batik product system in Guizhou, a multitude of innovative design showcases the diverse design strategies and is well positioned to promote the Guizhou batik industry by driving its cultural, social and economic values. also guide the effective development and operation of regional non-heritage products, and reinforce the inheritance and development of ethnic culture and ethnic arts.

KEY WORDS: indigo batik in Guizhou; product design strategy; design intervention; diversification

贵州靛青蜡染是指以贵州苗族、瑶族、水族、布依族等为代表的少数民族, 用蜡作防染材料, 用靛蓝作染色媒介, 用纺织纤维作染色载体来制成的装饰艺术品。基于各族群与外界长期隔离的特殊地域环境, 使蜡染得以完好保留, 作为中国民间传统纺织印染工艺的典型代表, 于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录^[1]。纵观当下的蜡染市场, 尽管蜡染产品的品类已呈现多元化的发展趋势, 但古今一辙式的制作方式、传统的图案纹饰手法、单一的产品材料载体、设计制作群体的低文化水平等问题, 使贵州蜡染的发展依旧收效甚微。因此, 就蜡染产品的开发施以设计新策略, 对其发展至关重要。

1 现状问题

贵州目前有丹寨、织金、榕江、麻江在内的21个县域的80%左右的族群依旧在使用靛青蜡染, 贵州省蜡染分布区域见图1。各地区因居住环境、图腾崇拜、宗教礼俗的差异, 所表达的纹饰图案、艺术风格及象征寓意各有不同, 类型繁复多样, 各支系的蜡染图案以自然纹样和几何纹样为主。近几年, 贵州各蜡染地区在政府、传承领航人的带动下, 蜡染制品的生产已由传统家庭式手工作坊逐步向大、中、小型厂坊转型, 在一定程度上提高了蜡染产品的生产水平, 加

收稿日期: 2018-09-10

作者简介: 覃伟(1993—), 男, 湖南人, 湖南大学设计艺术学院硕士生, 主攻设计学。

通信作者: 王宝升(1984—), 男, 山东人, 博士, 湖南大学助理教授, 主要研究方向为社会设计和非遗数字化等。

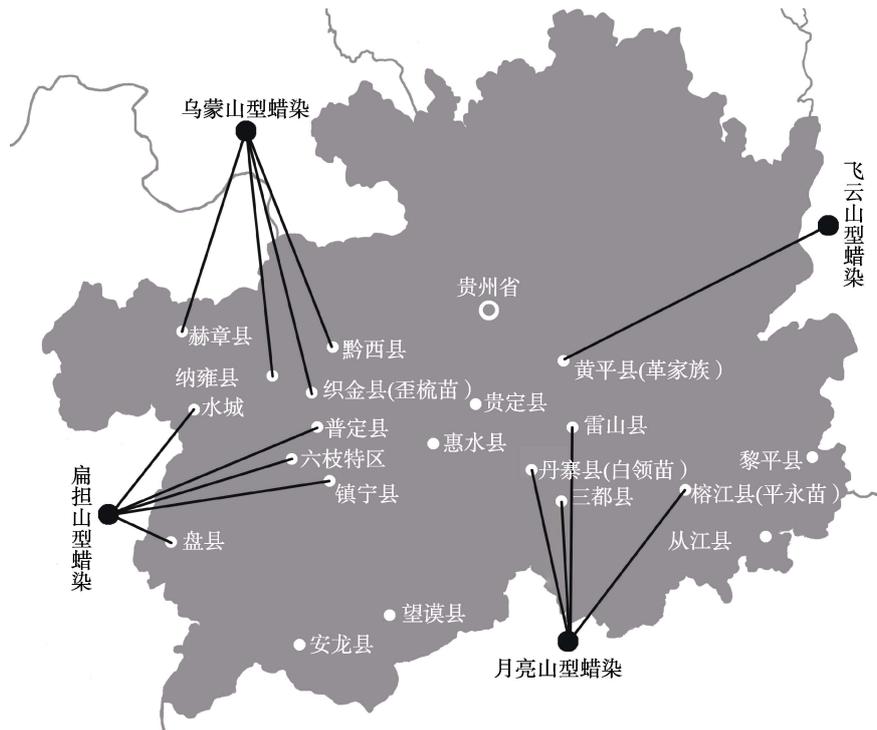

图 1 贵州省蜡染分布区域
Fig.1 The Indigo batiks distribution diagram in Guizhou

大了其传播途径。

笔者通过调研贵州相关蜡染厂坊,就目前蜡染产品的发展现状得出;无论是究其图案纹饰、材料载体、产品分类,还是蜡染手艺人的文化教育水平,都存在一定的缺陷,这些主观因素的缺陷成为蜡染产业振兴的直接障碍。进一步讲,贵州蜡染如果只是一味地重复前人的制作方式,没有进步和变化,那么设计就失去了它应有的价值^[2]。

1.1 手艺人文化水平低

笔者通过以点带面式地对贵州具有代表性的相关蜡染作坊的 100 位画娘的文化层次进行数据统计,见图 2。虽然苗族女性自幼就开始学习蜡染技艺,但因蜡染在她们生活中所扮演的重要角色,以及特有的母女口手相传的传承方式,导致整套流程式的蜡染产品的生产模式对专业设计方面的人才需求几乎为零,这些因素仅仅在蜡染技艺得到传承的前提下迭代更新。

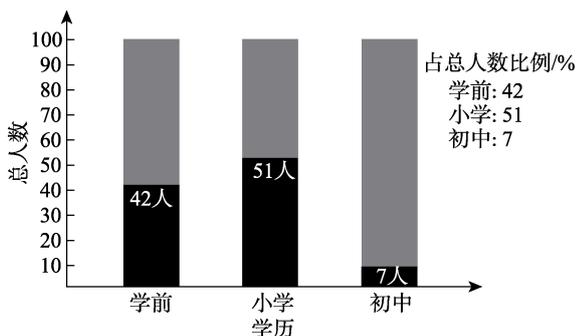

图 2 100 位画娘的学龄情况
Fig.2 100 batik's craftsmen in Guizhou

1.2 纹饰造型传统固化

因贵州属中国西南部高原山地,所以在漫长的历史和封闭性社会环境中男尊女卑的制度下,基本不同外界沟通的苗族女性用图形符号代文字式的蜡染图案记录生活,以至于固态模式化的创造思维制约着蜡染图案文饰的创新发展。贵州蜡染的纹样题材多为自然纹样、几何纹样两大类,素材多来源于各族群的神话传说、祖先崇拜和自然崇拜;构图多用点、线造型;纹样则多以对称纹样、二方连续纹样、四方连续纹样和适合纹样为主。各族群蜡染纹样沿袭至今,依旧没有发生大的变化^[3-4]。

1.3 材料载体局限

笔者走访贵州地区对相关蜡染工坊进行调研,对产品品类及用料现状信息进行详细的搜集、整理和统计。现有的蜡染产品体系大致分为画和染两大部分:蜡画,因蜡凝固后形成的图案不易脱落,又有长期保存的特性,多用作艺术品;染即为蜡染,用蓝靛染色脱蜡后形成的蓝底白花图案,有同其他工艺结合,用作装饰艺术品和生活用品。但这些产品的用料均为棉、麻、丝的布面纺织纤维,多制成家居布艺用品,局限着工艺材料的选择。

1.4 产品品类单一

由当下蜡染产品大都以纺织布料作为产品载体,用蜡绘图铺面,以植物染料蓝靛着色来生产产品,蜡染公司的蜡染半成品见图 3。以贵州宇航蜡染公司生活馆内现有的售卖品为例,馆内多见家居、服饰、装

饰用的布面纺织用品,没有其他材质的产品。随着蜡染产品同质化泛滥和市场经济对外开放的日益发展,苗族蜡染风格固化的民族符号元素的运用和款式陈

旧的产品设计无法跟进人们的审美视角和日趋多元的发展趋势,导致满足当下市场需求的面既小而窄^[5]。蜡染公司的蜡染售卖见图4。

图3 蜡染公司的蜡染半成品
Fig.3 The batik fabrics semi-finished products of company

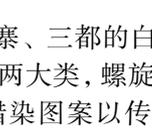
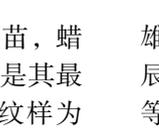
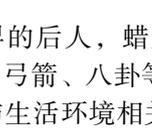
图4 蜡染公司的蜡染售卖
Fig.4 The selling batik products of company

2 贵州蜡染的风格

贵州蜡染风格异彩纷呈,以月亮山型、飞云山型、

乌蒙山型和扁担山型最为典型,贵州蜡染风格分类见表1。月亮山型蜡染是指分布在黔东南自治州的月亮山区一带的丹寨县、榕江县及其毗邻的黔南州三都县

表 1 贵州蜡染风格分类
Tab.1 Classification of Guizhou batik style

蜡染类型	代表区域（支系）	典型纹样	代表纹样	象征寓意	用途	艺术风格	
月亮山型	丹寨（白领苗）	 蝴蝶纹	 螞子纹	 鱼纹	祖先崇拜 生殖崇拜	服饰、床单 背扇、被面 背包、门帘	生动夸张 自由奔放
		 龙纹	 光芒纹	 八卦鱼			
		 螺丝花	 杉木纹	 石榴纹			
		 窝妥纹	 铜鼓纹	 梅花纹			
飞云山型	黄平（革家族）	 太阳纹	 弓箭纹	 蝙蝠纹	祖先崇拜 幸福富有 安居乐业	帕子、包被 胸兜、马甲 背扇、裙子	工整秀丽 饱满细腻
		 鸟窝花	 蛇皮花	 板凳腿			
扁担山型	镇宁（布依族）	 螺旋纹	 鸟纹	 田地纹	宗族制度 生殖崇拜 水产丰茂	服饰、裙子 袖片	淳朴丰富 锦绣艳丽
		 螺旋纹	 鸟纹	 田地纹			

的蜡染风格，具体表现为：丹寨、三都的白领苗，蜡染图案分自然纹样和几何纹样两大类，螺旋纹是其最典型的历史性纹样，该地区蜡染图案以传统纹样为主，总体风格无大的变化；榕江的平永苗，鸟是该族群的象征，龙是第一崇拜物，蜡染纹样以龙纹见多，多绘于每 13 年举行一次的鼓社祭时用的鼓藏幡上，用来呼唤祖先的灵魂，摆贝是月亮山区最古老的苗寨，图案古朴、做工精细、风格奇特，被誉为“穿在身上的史诗”。飞云山型蜡染分布在贵州省黔东南自治州黄平县，黄平枫香寨革家蜡染是最具代表性的蜡染之一，具体表现为：黄平县的革家族自称是射日英

雄羿的后人，蜡染纹样多为射日主题相关的日月星辰、弓箭、八卦等纹样，也表现类似田地、河流、碗等与生活环境相关的纹样，蜡染制品主要体现在头饰上。在漫长的历史中，蜡染图案代代相传，沿袭至今，没有发生大的变化。乌蒙山型蜡染是指黔西北乌蒙山区一带的织金、纳雍、普定等县的蜡染风格，主要表现为：织金的歪梳苗，传统纹样依靠口手相传，以几何纹样为主，或是自然纹样的变异，以蝴蝶纹见多，鱼刺花、鱼线花、鸟窝花是当地最典型又细密的纹样，细如毫丝，堪称一绝。歪梳苗在漫长的生产和生活实践中，形成了十分精湛的蜡染制作工艺，且有丰富的

纹样题材,在贵州蜡染中独具风格。扁担山型蜡染是指黔西南的安顺、镇宁一带的苗族、布依族的蜡染风格,此片区因属扁担山地区而著称,主要表现为:该地区的传统纹样分自然纹和几何纹两类,镇宁一带的蜡染背扇纹样最精美,点线面构成的图案纹样搭配合理,以螺旋纹、圆点纹、芒纹为典型纹样。除此之外,当地人喜用从杨梅汁、黄栀子等植物中提取红、黄、褐等色涂绘于蓝白蜡染两色之间,形成了贵州传统蜡染中并不多见的“五彩蜡缬”,这也是扁担山蜡染区别于其他地区蜡染的显著特点^[6]。

3 设计策略

设计驱动贵州靛青蜡染在传统制作方法和产品功能的基础上,依附其独有的民族色彩和艺术形态,在纹样、工艺、染色媒介等可能性创新方法上进行多角度设计,从而拓宽其产品在生活中用品、服饰、艺术品等多方面的使用功能。

3.1 纹样创新

苗族靛青蜡染是一朵极富地域特色的传统民间艺术奇葩,为了更好地传播这一原生态民间工艺,首先对传统蜡染纹样应该有所创新,即传统工艺的再设

计应当摆脱富有鲜明地域色彩的民族服饰和家居用品的局限性。

3.2 工艺创新

简约设计是这个时代的潮流,虽然贵州蜡染已经进入了中国非物质文化遗产名录,但要使它真正得到推广和发展,推陈出新、化繁至简的设计策略才能适应现代市场的需求,因此利用现代设计方法和理念,以传统蜡染的工艺原理为指导进行创新设计势在必行。因蜡具备可塑性和流动性的特点,笔者实验性的在产品设计中植入蜡材料,以画蜡、撒蜡、点蜡的表现形式结合写意的设计手法进行染色,分别制作了现代蜡染艺术品:《青山朗月图》、《星空图》、《夏夜星空裙》,见图5,使得新式设计的蜡染制品在打破传统蜡染产品设计的基础上,凸显出一种古朴静谧又不失现代简约之感,可谓轻松又趣味。

3.3 媒介创新

出于当下多元化生活方式的改变及绿色环保意识的不断增强,天然植物染产品倍受大众青睐。基于蜡染染色原理,笔者实践性的延伸探索对纸质、竹质、木质、皮质4种新型材料进行实验性染色,分别完成了手工纸面团扇、竹编果盘、木质用品、皮具产品染色试验设计,它们的色牢度极富稳定性。

图5 现代蜡染艺术品
Fig.5 Modern batik art

图6 青山团扇、蓝染竹编果篮、蜡染木勺、蓝染皮具
Fig.6 Aoyama round fan, bamboo fruit basket, the wooden spoon, indigo leatherware

这一可行性实验结果打破了纺织物染色载体的固化状态,有利于发展靛青染色在造纸、竹编、木工、皮具等手工行业的运用延展,也对人们追求健康生活方式和绿色生活环境指明了途径,增加了产品设计中染材选择的多样性^[7]。

3.4 工艺共融

贵州是一个多民族聚居地,民族文化丰富多样、特色鲜明。拥有蜡染、刺绣、银饰、竹艺、古法造纸等多项国家级、省级非物质文化遗产传统手工艺,这为工艺嫁接融合的创新设计打下了坚实的基础^[8]。在了解和掌握相关工艺材料、功能、原理的基础上,采

用重复、排列、替代、变形、移植等多种设计方法,科学合理地提取并运用当地非遗工艺元素进行扩展式穿插设计,可以打破传统蜡染产品固有形态、颜色和质感,丰富和优化其内容^[9]。以2017深圳时装周为例,时装设计品牌 AWAKENING 唤觉在此次新品发布会上,展示了以“唤”为主题的系列秋冬女装,设计制作完美的融合了蜡染、银饰、刺绣、拼布的传统服饰工艺,创作出了符合现代生活美学的服饰,见图7。这也表明了工艺共融的设计方式更有力地拓宽了蜡染产品的设计广度,更完美地展示了非遗共融产物的魅力^[10]。

图7 时装品牌“AWAKENING 唤觉”的2017年秋冬女装
Fig.7 Fashion brand called "AWAKENING" of women's clothing in 2017

4 结语

在国家“传承、提高、发展”的创新方针的引导下,如何让正处于发展阶段的贵州靛青蜡染在打破原有的传统样式的基础上,创新现代社会审美所需的衣食住行产品,这受到了人们的关注。基于此,结合贵州多民族支系的风俗习尚对蜡染纹饰特点和艺术形态进行分析和解读,应用当下的设计理念,笔者完成了基于贵州蜡染产品设计的多款有效的实验性产品,提出了适用的设计方法和策略,对蜡染产业产品设计策略的实施做了一个有效的铺垫,也为其他地域非物质文化遗产的相关产品设计实践提供了一定的理论指导。

参考文献:

[1] 汉声. 中国土布系列: 蜡染[M]. 贵阳: 贵州人民出版

社, 2007.

HAN Sheng. The Series of Handwoven Cloth in China: Batik[M]. Guiyang: Guizhou People Press, 2007.

[2] 杭间. 本土设计中的发现: 从第十届全国美展“设计展”说开去[J]. 装饰, 2007(6): 38—41.

HANG Jian. Discoveries from Local Design: Starting from the "Design Exhibition" at the 10th Arts Exhibition[J]. Zhuangshi, 2007(6): 38—41.

[3] 宋艳辉, 丁晨. 湘西苗族服饰文化内涵的“穿”承研究[J]. 包装工程, 2016, 37(18): 185—189.

SONG Yan-hui, DING Chen. "Wear" Cultural Connotations of Xiangxi Miao Costume[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(18): 185—189.

[4] 王天凤. 苗族蜡染纹样艺术研究——以贵州安顺地区为对象[D]. 云南: 昆明理工大学, 2014.

WANG Tian-feng. Art Research of Miao Batiks Patterns: Put the Area of Anshun as an Object in Guizhou[D]. Yunnan: Kunming University of Science and Technology,

- 2014.
- [5] 磨炼. 基于旅游纪念品及相关文创产品的设计策略[J]. 包装工程, 2016, 37(16): 18—21.
MO Lian. Design Strategy Based on Souvenir and the Related Culture Creative Products[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(16): 18—21.
- [6] 吴元新, 吴灵姝, 彭颖. 中国传统民间印染技艺[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2011.
WU Yuan-xin, WU Ling-shu, PENG Ying. The Traditional Folk Dyeing and Printing Techniques in China[M]. Beijing: China Textile Press, 2011.
- [7] 吴越齐. 岭南植物染色产品设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(16): 39—43.
WU Yue-qi. Production Design of Lingnan Plant Dyeing[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(16): 39—43.
- [8] 徐刘蔚, 韦文扬, 韦荣慧. 千年窝妥——丹寨苗族蜡染文化特展[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2016.
XU Liu-wei, WEI Wen-yang, WEI Rong-hui. MILLENNIUM WOTUO: Exhibition of Danzhai Miao Batik[M]. Beijing: Minzu University of China, 2016.
- [9] 高雨辰, 尹金海, 赵婕. 从萨满文化谈辽宁文化创意产品设计中元素的转译[J]. 包装工程, 2017, 38(4): 22—27.
GAO Yu-chen, YIN Jin-hai, ZHAO Jie. The Translation of Elements in the Design of Liaoning Cultural and Creative Products from the Shaman Culture[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(4): 22—27.
- [10] 李昱靓. 荣昌夏布文化创意产品设计创新策略研究[J]. 包装工程, 2016, 37(14): 148—151.
LI Yu-liang. Innovation Strategy of Rongchang Chinese Linen Cultural Creative Product Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(14): 148—151.