苗族婚嫁刺绣在婚庆用品中的运用

杨勇波，顾彦力
（湖南工业大学，株洲 412007）

摘要：目的 了解苗绣的历史渊源、图案内容、文化意蕴及艺术价值，重点掌握苗绣图案在婚庆用品上的运用方法。**方法** 首先从苗绣的历史源流、文化内涵、艺术特征和艺术价值 4 个方面概述了苗族刺绣艺术，接着研究了苗族的婚嫁习俗及主要的婚庆用品，并从神、形、意 3 方面总结了婚庆苗绣图案的特点并重点阐述了其在婚庆用品中的具体运用方法。**结论** 苗族婚嫁刺绣图案题材广泛、色彩艳丽、寓意吉祥，显现出了特有的活力和异质美，表达了苗族儿女对美好未来的憧憬。尤其在婚庆产品的图案设计中，精选最具代表性的苗族婚嫁刺绣中的符号元素，传达了人们对新婚的美好祝福，使婚庆用品更具时尚性和民族性。通过研究苗绣艺术在婚庆用品的具体运用可以为人们提供一些有益的参考，同时也可以为非遗技艺的传承与创新应用工作贡献一份力量。

关键词：苗族；婚嫁刺绣；婚庆用品；运用研究
中图分类号：J524 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-3563(2018)24-0323-05
DOI：10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.24.056

Application of Miao’s Marriage Embroidery in Wedding Supplies

YANG Yong-bo, GU Yan-li
(Hunan University of Technology, Zhuzhou 412007, China)

ABSTRACT: The work aims to understand the historical origin, pattern and content, cultural connotation and artistic value of Miao embroidery, and emphatically grasp the method of applying Miao embroidery pattern in the wedding supplies. First of all, the Miao embroidery art was summarized from the historical origin, cultural connotation, artistic features and artistic value of Miao embroidery. Then, the Miao's marriage customs and main wedding supplies were studied, and the characteristics of Miao embroidery pattern for wedding were summarized from the perspective of spirit, form and meaning, with emphasis on its specific application methods in wedding supplies. The Miao's marriage embroidery pattern has a wide range of themes, bright colors and auspicious meanings, showing its unique vitality and heterogeneous beauty and expressing the Miao's children's longing for a better future. Especially in the pattern design of wedding products, the most representative symbols in Miao's marriage embroidery are selected to convey people's best wishes for the wedding and make wedding supplies more fashionable and national. The study on the specific application of Miao embroidery art in wedding supplies can provide some useful reference for people, and also contribute to the inheritance and innovative application of non-legacy skills.

KEY WORDS: the Miao nationality; marriage embroidery; wedding supplies; application research

苗族是一个历史渊远流长，文化底蕴深厚的少数民族，其流传至今的传统工艺之一苗族刺绣因其内涵丰富、技艺精湛而享誉民间，它不但是苗族服饰工艺中的一个艺术形式，而且是我国少数民族传统手工艺的瑰宝。苗族刺绣图案富含吉祥喜庆的寓意，在婚庆用品中运用苗绣纹样更能表达人们对姻缘幸福美满

收稿日期：2018-08-16
基金项目：湖南省社科基金基地项目《湘西苗绣中“喜相逢”纹样艺术符号研究》阶段性成果（16JD18）；国家社科基金艺术学项目《中国苗族婚嫁女红艺术研究》阶段性成果（17CG208）
作者简介：杨勇波（1985—），男，湖南人，硕士，湖南工业大学讲师，主要研究方向为非遗创新设计。

的祝福，为婚庆典礼活动增添喜庆热闹的氛围。在当今社会经济迅速发展的时势下，研究苗绣及其在婚庆用品中的具体运用对弘扬少数民族文化，传承和复兴经典工艺具有十分重要的现实意义。

1 苗族刺绣艺术概述

1.1 苗绣的历史源流

苗绣历史悠久，起源于古代濮人的雕题文身，用于表达人们的宗教信仰。到了南蛮时代，濮人的后裔南蛮发明了从植物或者矿石中提取天然染料来描绘图案的技术，再加上桑蚕养殖技术的出现，人们便开始用蓝草、朱砂等彩色颜料在蚕帛上描绘花纹。随着织造工艺的改良，描绘图案的技术进一步演变成挑花和织花，进而又发展出凿花和绣花技艺，形成美的装饰艺术，体现了南蛮人对美的生活追求。到了春秋、战国时期，分布在不同地区的苗族人把绣花技艺运用到不同丝织品上，进一步形成了不同艺术风格的图案，这就逐渐形成了湘绣、蛮绣，其绣花技艺向写实逼真的艺术境界发展。蛮绣的凿花、绣花和织花在艺术风格上具有幻想性，其图案布局对称、构成稳定、色彩艳丽、寓意深刻，形成了独特的苗绣、苗锦风格。到了元、明、清时期，随着各氏族间频繁的交往，装饰纹样相互借鉴、补充和渗透，苗绣图案成为了各氏族绣品装饰纹样的主体物象，具有了统一的风格[1]。苗家妇女个个擅长纺织和刺绣，她们四五岁就开始学绣花，出嫁时都要穿上一身亲手绣制的盛装。苗族刺绣在色彩上显得热情明快，图案所表达的寓意神秘悠远，是苗族历史文化的特有形式，是苗族妇女勤劳智慧的结晶。

1.2 苗绣的文化内涵

大自然的熏陶与先辈的教诲孕育了苗族特有的悟性。几千年来，苗族人生活在崇山峻岭里，不仅对自然万物有着深厚的感情，而且对先辈和英雄充满了深深的敬畏。苗族人内心深处有着万物有灵的思想，他们希望能和自然万物和谐相处，过上幸福美满的生活，他们也发扬敬重祖先和英雄人物的传统美德，苗绣中的图腾符号都是苗族祖先和英雄人物的象征。

苗绣是苗族妇女用心血刺绣而成的，她们通过一针一线绣出了对自然的崇尚与热爱，也绣出了想得到祖先和英雄的“灵性”护佑的愿望。刺绣图案内容丰富、色彩艳丽、形态神气、寓意吉祥，显现出她们特有的智慧和美丽，引起了人们的关注和喜爱[2]

1.3 苗绣的艺术特征

苗绣内容丰富、题材广泛，既有对自然事物的如实描绘，又有对自然物象的艺术加工，尤其在用色上大胆夸张，呈现出新颖别致的色韵感。苗绣技法奇异、巧夺天工，其纹样生动怪异、标新立异，突出了苗绣的夸张和神秘感，绽放出了别样的艺术魅力，又表达了人们对美好生活的希冀与祝愿。苗族刺绣图案在创造过程中常常是借物以随心、借物以表意，绣女在刺绣过程中并不局限于图案本身，而是注重传情达意。她们凭借对大自然的热爱和对祖先、英雄的崇拜，并加上自己的聪明才智，大胆地进行图案再造，注重刺绣图案表达吉祥喜庆的寓意，讲究形简而意丰，点到即止，留给观者丰富的想象空间，具有“灵变”的艺术灵魂和精神核心。苗族刺绣图案不存在模仿，也无视逼真和透视，而是注重反映当时人们的思想、意志和情趣，形态夸张、生动优美、个性张扬[3]。苗绣图案源于自然又超越了自然，从花、鸟、虫、鱼等动植物中提取而来，这些图案不是这些物象的简单再现，而是通过艺术抽象对物象进行夸张变形，以生动活泼的可爱形象来表达创作者的审美感受。

俗话说“十里不同俗”，由于苗族群众大多生活在崇山峻岭之间，山陡路峭、行走不便，这极大地限制了苗族人的生活范围和思想交流，因此苗族文化显示出多元性和古老性，苗绣图案除了具有上述的艺术共性之外，也保留了各地鲜明的地域特征和个性特征[4]。

1.4 苗绣的艺术价值

1.4.1 苗绣图案的艺术价值

苗绣图案形形色色、种类繁多，有龙纹、鱼纹、凤纹、鸟纹、蝴蝶纹等，这些纹样意象丰富、变幻多端，风格显得自由奔放，有写实的、虚幻的，也有具象的、抽象的，有对自然的摹拟，也有对美好事物的想象。图案元素有人面、鸟足、凤尾、花翅等。苗族人以图腾崇拜的方式崇拜着自己的祖先，崇拜着祖先所崇拜的动植物。如蝴蝶纹是苗绣中使用次数最多、使用范围最广的纹饰，传说中蝴蝶妈妈是人类的始祖之一，蝴蝶妈妈庇佑着子孙，她是苗族宗教文化以图腾崇拜的方式进行视觉化呈现的结果，也是苗族对世界起源的哲学思想的民族性表达[5]。龙是中华民族的象征，苗绣中的龙纹形式丰富多彩，可以在龙身上自由地加上了牛头、凤头、蛇身等，因而形成了苗族的水牛龙、鸡头龙、鱼龙等，例如笔者拍摄的松桃苗绣见图 1，这些龙少了威严、多了亲近，似乎就是人们生活中常见的事物，它既保留了传统的吉祥寓意，又显现出了特有的活力和异质美。

1.4.2 苗绣色彩的艺术价值

苗绣的艺术魅力还在于其色彩的大胆运用，它们在配色上没有禁忌，如红配绿、紫配绿、紫配黑等。苗族盛装的绣片大多用红色，苗绣的主题花纹也大多用红色。在色彩搭配中关注图案的布局，注重整个画面的层次感，如大片红色色块的周边就用黄色、橙色、蓝色等其他色补边，底布就用黑色来衬托，夸张的配色使得色彩对比强烈，增强了画面的立体感与视觉效果。

图 1　松桃苗绣
Fig.1 Songtao Miao embroidery

1.4.3　苗绣文化的艺术价值

苗绣的图案记载着中华文明最古老的故事，保留了不同地区苗族服饰中的远古遗风。苗绣的图案有伏羲、女娲、蝴蝶妈妈、先祖英雄，记录着虔诚的信仰和民族的习俗。苗绣图案既是穿在身上的图腾，又是无字的史书，既有深刻的文化内涵，又承载着厚重的人文气韵和哲学思想[6]。研究、保护与传承苗绣是对中华民族“根性文化”以及“独有文化”的保护与传承，是对苗族山地文化的挖掘、传承与发展。

1.4.4　苗绣艺术的审美价值

苗绣艺术是苗族人对大自然中的元素或者对祖先英雄人物进行重构所形成的具象或者抽象的绣绘艺术，是以五色彩线织成，物象形态自然，构图对称和谐。苗绣图案不受时空的约束，不同形态的物象元素自由组合，从而使图案在保持规则的同时又不乏活力，每一个画面都是创作者的想象和情感的自由倾泻，整个绣品不留空白、情趣盎然，富有浓郁的乡土气息和较强的艺术感染力。

2　苗族婚嫁习俗中主要的婚庆用品及苗绣图案

如今，时过境迁，外来文化的影响也促使苗族人们开始追求现代时尚的生活，这就使得苗族群众生活中的婚庆习俗也在不断变化，但仍然保留了传统气息，苗族男女结婚的主要婚庆服饰和婚庆用品还是没有发生根本变化。

2.1　苗族婚嫁习俗中主要的婚庆用品

2.1.1　婚庆服饰

如今，苗族群众在日常生活中的服饰穿搭与汉族已无分别，但结婚时绝大多数还是身着苗族服饰。苗族妇女的服饰十分精致华丽，上身穿花衣，下着百褶裙，脚着船形花鞋，佩以各种银饰。

头帕头饰：苗族妇女的头帕因地而异，有黑帕、花帕、白帕。帕上一般绣有 4 对青色花蝶，朴素美观、独具风韵。苗族妇女的头饰造型精美、种类繁多，以银饰最为普遍，如银角、银围帕等。

婚服：衣服式样一律是满襟，无对襟式。苗族妇女的衣服，过腰大而长，衣袖大而短，没有衣领，袖口约在一尺以上。胸前及袖口要滚边、绣花或缕纱，有的在开岔和放摆前后两面的边缘刺绣挖云钩。苗族妇女的衣裤，缝工、绣工精致，礼裙长而宽，下脚沿边满绣花纹，并滚栏杆及大小花瓣，五光十色、焯耀眩目。

绣花鞋：苗族的绣花鞋，鞋子满绣花，头尖口大，后跟上耳，以便穿着。绣花鞋的刺绣修饰，鞋面注重章法，鞋帮注重铺陈，鞋口和鞋底以工艺饰条装饰，整个鞋子都绣上繁缛华丽的纹样。吉祥参案有莲生贵子、榴开百子、双蝶恋花、龙飞凤舞等，寓意着生命的赞歌和美满的人生。

百褶裙：百褶裙是一种折裥较多较密的裙子式样，裙身纵向挺直、横向富有弹性，上面还绣有五彩缤纷的图案花纹，图案整齐而对称，色彩复杂而鲜艳夺目，为苗族妇女常穿的一种裙子，苗族的百褶裙可分为长、中、短 3 种。长裙及脚面，中裙过膝，短裙不及膝。

2.1.2　其他用品

除了面、床单、枕头、蚊帐、棉被等，还有一些婚俗用品如红盖头、红烛、谷豆、红伞等，充当辟邪、引祥纳吉的婚庆用品。

2.2　苗族婚庆用品中的苗绣图案及其寓意

2.2.1　婚庆图案的主要内容

人物：苗绣图案中的人物有戏剧人物、真实历史人物，有神话传说中的人物，如观世音、月老等，也有道家中的人物，包括福禄寿三星的人物形象。福星拿着一个“福”字，禄星托着一块大元宝，寿星的头就像一个仙桃[7]。如今的一些新郎倌服饰上有福禄寿三星人物纹样，寄寓未来大吉大利、幸福长寿、升官发财。用这些人物来表达趋吉避凶的心愿，希望新婚佳期如梦。

动物：动物纹样是苗族服饰中使用较多的图案纹饰，动物图案纹饰大多都经过夸张变形、简化抽象，显现出苗族独有的乡土韵味和艺术魅力。动物主要有牛、龙、喜鹊、仙鹤、鸳鸯、孔雀、蝙蝠等，还有半人半兽、多动物合体、动物人物与植物合体等几种特殊的变体形式，它们各有各的寓意。婚庆用品中的苗绣用凤凰、喜鹊、鸳鸯等动物图案，主要是用来祝福新婚夫妇婚姻和谐、生活美满的，祝福新人的婚姻生活能够和和美美、白头偕老。

植物：植物纹样主要有梅、兰、竹、菊、石榴、牡丹、水仙、百合、荷花、梧桐等。百合象征着幸福、美满，梅、兰、竹、菊象征着高贵的品质。这些植物纹饰主要用于服饰的领沿、袖口等边沿，以其独有的

艺术手法，表现出特有的艺术魅力。比如苗绣图案中把枣子、花生、桂圆、莲子等植物连起来，寓意就是早生贵子，表达了人们对新婚夫妇的美好祝愿。苗绣图案中用石榴、花生等植物，寓意新婚夫妇早生贵子、多子多福，这是苗家人的传统思想，寄予了对新婚夫妇的美好祝福和殷切期盼。

2.2.2 婚庆图案的主要寓意

蝴蝶：蝴蝶妈妈是苗族刺绣中最常用的图案，蝴蝶纹样随处可见，寓意是祖先庇佑孩子，祈求祖先保佑孩子健康成长。

鸟：苗族人尊崇鸟，极其喜爱鸟纹，苗家衣服中最著名的“百鸟衣”被视为“圣衣”，除百鸟衣以外还有锦鸡与锦鸡舞及蜡染等艺术形式。苗家人尊重鸟，认为神鸟与蝴蝶开创了世界万物并能带给他们福祉，把鸟作为雄性生殖器的象征，暗喻新婚夫妇早生贵子、传宗接代。

苗龙：苗家人极其喜爱龙，苗绣中的龙憨态可掬、造型各异。苗龙有护佑族人、祈风求雨之意，是吉祥、富贵、力量的象征。苗龙身上长出花蕾、结出果实，象征着婚后生出龙子龙孙。龙经常与石榴花图案组合，寓意多子多孙。

水波：苗族人认为水汽和云雾是世界上最早存在的两种物质，因此，苗族人就在服饰图案中用水波纹来表达万物混沌初开的状态，对于传统婚俗文化的寓意就是婚姻缔结，表示小家庭开始建立，新生活刚刚开始，夫妻俩要传宗接代，以此来表达祈孕求子的期望。

3 苗族婚嫁刺绣在婚庆用品的运用方法

3.1 “形”的借用

在当今婚庆用品的图案内容设计中，常常是直接借用吉祥图案中的“形”，该种手法比较容易被人们接受。宗教信仰与图腾崇拜是人类“万物有灵”的原始宗教观念，苗族婚嫁刺绣在婚庆用品中常常使用苗族宗教信仰与图腾崇拜的刺绣图式[8]。比如苗族刺绣中最常用的蝴蝶妈妈图案，贵州苗绣蝴蝶图案见图 2（图片摘自《艺苑奇葩——苗族刺绣艺术解读》），蝴蝶妈妈常常处于画面中心，四周的鸟、人、龙、枫树都是呈向心状，给人一种轻灵升腾的空间感。

图 2 贵州苗绣蝴蝶图案

Fig.2 Guizhou Miao embroidery’s butterfly pattern

3.2 “意”的借用

在当今婚庆用品的图案形态设计中，常常借用自然具象的外部形态来表述抽象的意蕴，这种抽象是艺术化了的抽象。龙与凤是中华民族的民族图腾，在婚庆用品中直接绣出龙与凤的组合形象，寓意龙凤呈祥。在苗族的刺绣作品中，“兰娟衣”式样用得非常普遍，苗家姑娘出嫁时，都要绣嫁衣，并把此衣叫做“兰娟衣”。如今，也有很多苗人在婚嫁用品上直接绣出“福”、“禄”、“寿”、“喜”等吉祥文字，在婚庆用品中人们用得最多的是“喜”字，并把两个“喜”字组合起来，表达“双喜临门”的愿景，折射出人们对和谐、幸福、美满的爱情和婚姻的渴求[9]。苗绣中那些内涵丰富且吉祥喜庆的数字也是现代婚庆用品中不可缺少的元素。如人们常用 3、6、8、9 作为数字吉语，反映出人们对新婚夫妇幸福美好生活的祈愿。

3.3 “神”的借用

在当今婚庆用品的图案色彩设计中，苗家人常常借用吉祥图案的“神”，充分挖掘吉祥图案的内涵，提升婚俗文化的神韵。苗族人民相信万物有灵，在男女婚礼服装中运用现代构成主义的设计手法，将苗绣的图案符号化，突破传统纹样，或打散重构，使传统图案具有现代意义[10]。苗族刺绣图案色彩缤纷，有优雅尊贵的紫色、深沉稳重的藏青、喜庆热情的大红、活泼灵动的金色等，但婚礼服装颜色一般都是红色，因为在中国传统文化中，红色为吉祥色彩，寓意为喜庆、兴旺，红色蕴涵喜庆祥瑞寓意，祈愿新人婚后日子红红火火、幸福美满，因此红色成为了中式婚俗活动的主色调[11]。婚庆用品中运用红色给人带来吉利祥瑞的意境，表达红红火火的喜庆气氛和美好祝愿。也有用金色作辅助色或主色调，也有红色和金色相互搭配使用，渲染欢快喜庆、富丽高贵的婚庆主题。

4 结语

总而言之，苗绣是中国苗族民间传统的刺绣技艺，是苗族妇女勤劳智慧的结晶。苗绣图案颜色艳丽、构图对称均衡，有其独特的自然原生之美。将苗绣图案运用到婚庆产品设计上时，必须精心挑选那些最具代表性的传统文化符号元素，使其真正起到画龙点睛的作用，运用苗绣中最常用的吉祥图案纹样，给人们以直观形象的美感，传达出人们对新婚夫妇的美好祝福，更加贴近婚庆时刻的喜庆气氛，展现出人们的现代审美需求以及精神文化诉求等，使婚庆用品的设计集乡土气息、生活情趣、美好生活于一体，更具时尚性和民族味。

参考文献：

[1] 《苗族简史》编写组. 苗族简史[M]. 贵阳: 民族出版社, 2008.
A Brief History of Miao Nationality. A Brief history of Miao Nationality[M]. Guiyang: National Publishing House, 2008.

[2] 杨正文. 苗族服饰文化[M]. 贵阳: 贵州民族出版社, 1998.
YANG Zheng-wen. Culture of Miao Culture[M]. Guiyang: Guizhou Minorities Press, 1998.

[3] 杨再伟. 贵州苗族原生形态刺绣图案的艺术特征[J]. 艺术与设计, 2010(1): 282—283.
YANG Zai-wei. Artistic Characteristics of Native form Embroidery Patterns of Miao Nationality in Guizhou[J]. Art and Design, 2010(1): 282—283.

[4] 王桂荣. 服装刺绣[M]. 吉林: 吉林人名出版社, 1981.
WANG Gui-rong. Garment Embroidery[M]. jilin: Jilin People's Publishing House, 1981.

[5] 黄成军. 中国传统吉祥图案在包装设计中的应用价值研究[J]. 美术教育研究, 2016(11): 62—63.
HUANG Cheng-jun. Application Value of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Packaging Design[J]. Art Education Research, 2016(11): 62—63.

[6] 汪小卉, 薄涛. 浅析吉祥纹样在婚庆包装中的运用[J]. 美术教育研究, 2015(15): 111.
WANG Xiao-hui, Bo Tao. A Brief Analysis of the Application of Auspicious Patterns in Wedding Packaging [J]. Art Education Research, 2015(15): 111.

[7] 吴仕忠. 中国苗族服饰图志[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2000.
WU Shi-zhong. Chinese Miao Clothing[M]. Guiyang: Guizhou People's Publishing House, 2000.

[8] 魏玉龙. 传统刺绣在现代服装设计中的创新运用[J]. 毛纺科技, 2014, 42(7): 29—32.
WEI Yu-long. Innovative Application of Traditional Embroidery in Modern Clothing Design[J]. Wool Spinning Technology, 2014, 42(7): 29—32.

[9] 章建春, 敖丽冰. 南方少数民族刺绣纹样在现代服装设计中的应用探索[J]. 美术大观, 2013(11): 102.
ZHANG Jian-chun, AO Li-bing. The Application of Embroidery Patterns of Minority Ethnic Groups in Modern Clothing Design in Modern Clothing Design[J]. Great View of Art, 2013(11): 102.

[10] 胡蝶. 传统刺绣工艺在现代服装设计中的时尚化体现[J]. 美术界, 2015(10): 72.
HU Die. The Traditional Embroidery Process in Modern Clothing Design is Reflected in the Modern Clothing Design[J]. Art World, 2015(10): 72.

[11] 苗延荣, 高洁. 苗族刺绣图案中蕴含的中国传统艺术辩证法[J]. 包装工程, 2012, 33(14): 135—138.
MIAO Yan-rong, Gao Jie. Dialectics of Traditional Chinese Art in Miao Embroidery Patterns[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(14): 135—138.