

湖南花瑶挑花的现代应用价值

许凡,阳献东,王高媛,赵晶

(湖南工程学院 纺织服装学院,湖南 湘潭 411100)

摘要:从服装设计、家纺设计、平面设计、旅游开发等方面探讨了花瑶挑花的现代应用价值,分析并展望了花瑶挑花在现代生活生存和发展的契机。

关键词:花瑶挑花;市场经济;服装设计;家纺设计

中图分类号:TJ523

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2013)03-0061-03

湖南花瑶挑花精美绝伦,历史悠久,相传源于汉代,成熟于明清时期。花瑶女挑花时不用描图和模具,只要遵循土布的经纬线依眼中所见,心中所想徒手挑刺,其立意巧妙,布局合理,图案古朴繁杂,左右对称,做法精细,体现出浓厚的民族特色和乡土气息,极具收藏价值^[1]。花瑶挑花承载了花瑶民族的文化传统,包含了花瑶民族的精神内涵,著名文学家沈从文先生把这样的作品称为“世界第一流的挑花”。随着现代工业文明和市场经济的发展,与其他传统手工艺一样,花瑶挑花面临科学技术、生产方式、生活方式、价值观念等多种因素的冲击,在现代社会境遇尴尬,濒临灭绝。

当前,如何传承和发展花瑶挑花这一古老的民间艺术成为急于解决的问题,在现代商品经济年代,如果只是一味地强调保存其原生态面貌,传承与保护将难以实现,只有进一步重视挑花艺术的商品价值,在市场环境下发掘花瑶挑花的现代应用价值,使其满足现代社会需求,才能使其走上真正的传承与发展之道,绽放出新的生命^[2]。本文从现代服装、室内装饰、现代设计及旅游开发等方面的应用价值入手,寻求切实可行的传承与保护措施。

1 花瑶挑花在现代服装上的应用价值

服装设计元素越来越多元化,中国少数民族服饰资源丰富,可赋予设计师无穷的灵感。花瑶服饰是瑶族文化的重要载体,而挑花又是“花瑶”服饰最具特色的表现形式,其审美意蕴、造型观念、构成形式、图腾图式等反映了“花瑶”的生活习俗、审美趣味及文化精神^[3]。现代服装设计者可将挑花这种传统元素运用到服饰设计中,赋予时代的色彩,融现代与传统,赋传统以新意,使现代服装呈现极强的装饰效果,并能很好的

诠释别样的少数民族风情,强烈的设计个性越来越被众多的顾客所喜欢。目前,国内以民族元素作为品牌文化的服装品牌也越来越多,在淘宝商城搜一搜,可找出很多这类的品牌和商家,说明融入少数民族服饰文化元素的设计市场潜力和前景非常好。由于手工刺绣和挑花成本高、耗时长,目前一般运用在高级定制和礼服设计上,如玫瑰坊和东北虎,也有很多高档成衣大量运用机器挑花,虽然精致程度和艺术性比不上手工挑花刺绣,但在服装设计上能给人极强的视觉效果。

花瑶挑花纹样一般运用在花瑶服饰的筒裤、筒裙、腰带、小孩被带、上衣衣领袖口处,有满地挑,也有边沿进行装饰。在现代服装设计中,纹样同样可运用在衣服的衣领、袖布、胸部、门襟等处,也可运用到围巾、腰带等服装配件上;可运用满地挑进行大片的装饰,也可运用边角装饰起到画龙点睛的作用。花瑶挑花图样纷繁复杂——树木花草、飞禽走兽、人物生活、古老传说,应有尽有,挑花风格大胆随意、构思奇巧、造型夸张、布局对称、结构严谨、色彩分明,很容易融入现代服饰的图案设计中,且可很好的与现代时尚融合。在内容上,现代服装图案包容万象,而花瑶挑花的图案囊括了植物、动物、人物等各类题材,且包含了深刻的精神内涵和人文内涵,运用在现代的中国民族元素服装设计上既能丰富服装的设计语言和文化内涵,又能起到服装装饰效果。挑花图案大都遵循重复、对称、集中等形式美法则,而纺织图案一般也遵循着这些原则,不管是直接进行移用,还是提取部分图案元素进行再设计,挑花图案在现代服装设计的运用上也是比较容易实现的,适用度很强。挑花纹样基本成几何形状,在当下的图案流行趋势中,几何纹样一直是经久不衰的题材,花瑶挑花纹样与一般的几何纹样不一样,不只是视觉上能给人强烈的感受,在内容上也能给人回味。

花瑶挑花经历几百年的变迁,一直在服装上有较强的实用性能,虽然市场经济的冲击下湖南花瑶民族服饰汉化严重,但挑花可在现代服装上进行运用,使花

收稿日期:2013-04-01;修回日期:2013-04-18

基金项目:湖南省教育厅资助项目(11C0326)

作者简介:许凡(1980-),女,讲师,研究方向为服饰文化,E-mail:fxhxf@163.com。

瑶挑花在服装的装饰上体现实用价值,加入现代设计创新精神和时尚元素,为古老的花瑶挑花艺术带来不一样的面貌。

2 在室内软装饰中的应用价值

随着人们生活水平的提高,对家庭室内装饰日渐注重,国内的家装品牌越来越多,运营也越来越成熟。针对不同的消费阶层,家装奢侈品牌慢慢的走进人们的视野,家装设计风格琳琅满目,人们也从大众化的风格逐渐开始追求个性和文化内涵。在目前的室内软装饰的设计中,强调中国文化的设计越来越多,以前被人们遗忘的民族手工艺术也开始受人追捧。

现在的室内设计一般不再注重单纯的豪华装饰,更多地是走向文化和个性化设计,如餐饮与艺术结合,民族风情与休闲会所结合等,带有很强文化艺术特性的场所在当代中国比比皆是,甚至很多都市人开始怀念农耕文化中人们闲适的生活方式,将农村里弃之不要的石磨、农具等搬到一些高档的文化会所中。湖南花瑶挑花是农耕文化中诞生发展的产物,采用平粗深蓝布作底,运用五彩缤纷的纱线绣成,花纹古拙粗犷,感情直白,构思巧妙,匠心独运,作品富有很强烈的民族风情,极具生活气息与艺术观赏价值,很适合营造别样的室内氛围。在花瑶挑花的工艺造型方面,挑花以布的经纬纱交叉呈十字形为座标,对角插针成×形,通称十字花,或作一字形,基本上为几何图形^[4],挑花工艺与目前非常火热的“十字绣”工艺类似,技术较为容易理解接受,且在大机器生产的环境下能非常容易的运用到机绣中,在室内软装饰的设计上运用挑花工艺进行装饰是比较常见的手法。

花瑶挑花纹样丰富,花瑶女子通过自己的智慧,将本民族的文化历史、自然景象等运用极为简练的手法进行提炼,图案成几何型,且在纹样的布局上采取了较为稳重的对称、重复等平面构成手段,装饰布局主要由中间的主体图案和边角图案构成,大多数室内软装饰的构成形式都与之符合。目前,挑花在室内软装饰中主要运用在一些家纺设计中,根据挑花工艺和纹样的特点,可大面积的运用在各类室内软装饰中,如客厅的沙发套、抱枕、窗帘,餐厅的桌布、椅垫、餐垫,卧室的家纺,浴室的毛巾、地垫等,如图1所示。除了奢侈品牌可进行手工挑花产品的开发之外,一些高档的室内软装饰品也可不改变挑花刺绣工艺及原生态的装饰风格,适当的进行机器挑花刺绣,既丰富了家庭的装饰风格,也给挑花这种传统的民间工艺找到合情合理的发展空间。

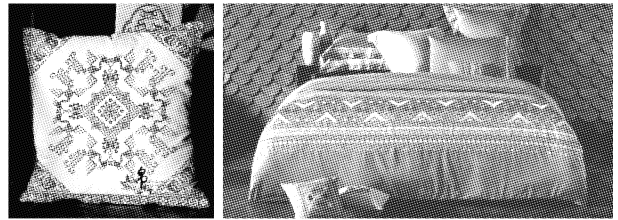

图1 挑花纹样及工艺运用在室内软装饰上

3 在现代其他设计领域的应用价值

由于图案单纯,工艺较刺绣要简单的多,湖南花瑶挑花在现代纺织品上的运用比较常见,现代艺术设计在素材的选取上通常已经没有界限,单纯、古朴却不乏生活情趣的挑花艺术也深深的吸引了各个领域的设计师。他们用当代独特的设计语言,把这种传统的民间艺术大量的运用到平面设计、书籍装帧、家具设计等各类设计当中,为现代人的生活增添了一抹独特的色彩。

花瑶挑花的审美思想、造物原则、造型思维方法、造型方法、装饰纹样、色彩等造型元素极大地丰富了现代设计的艺术语言和思想内涵^[5],这些因素与现代艺术设计元素是互相渗透的。将挑花运用在现代艺术设计中也并非简单的“拿来主义”,而是要把握其精神实质,将内涵化为修养,在设计中自然流露,将民间艺术的精神元素与现代设计语言重新组合,使其具有新的时代特征^[6]。如图2所示为《安徽民间故事集成·安庆卷》,是安庆市文联、作家协会和政协文史委共同组织出版的一套丛书,其封面设计的就采用了挑花图案,中间以一副大的正方形的挑花图案装饰,在封面的边上饰以二方连续形式的图案,并很巧妙的将中间的方形装饰图案一分为二分别装饰封面和封底,构图稳重巧妙。运用民间挑花图案,强调图书内容的地方性,整体设计朴素大方,具有很强烈的民族气息,图中的家具设计,在采用挑花图案的同时,把现代的简练设计理念运用进去,重复的几何形图案运用,让人想起近代的几何抽象派的绘画,设计简单而具有现代的时尚感。

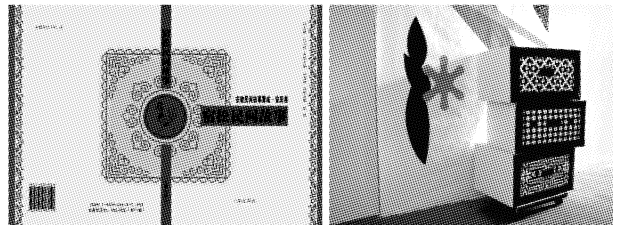

图2 挑花纹样在书籍装帧、家具设计中的应用

虽然从时代发展的意义上来说,挑花的确逐渐失去了其实用性功能,但如果强化其审美功能,将花瑶挑花的审美意识、造物观念、构成因素抽取出来运用到现

代设计中去,不仅可丰富设计的语言与形式,强化现代设计的民族文化特征,还可使我国灿烂的传统民族文化在现代生活中得以延伸,对于传承民族文化有着重要的现实意义。

4 在旅游产品开发中的应用价值

湖南花瑶主要集中在隆回的虎形山地区,现该地区已经是国家级重点风景名胜区,与伟人故里、凤凰古城等一起成为湖南历史文化的代名词。花瑶没有自己的文字,挑花纹样成了记载花瑶民族文化和历史的重要载体,同时花瑶女子心灵手巧,在挑花中把对自然的热爱和对情人的思念等诸多情感融入进去。因此这些美轮美奂的挑花不但具有极高的审美价值,也形成浓郁的民俗风情,成了当地旅游的一大亮点,且从旅游着手进行挑花产品开发对当地经济具有积极的意义,能更深层地激发当地人们对花瑶挑花的保护意识,促使更多的花瑶女子去学习这门技艺,改变花瑶挑花技艺断层的现状。同时,加大对挑花的宣传力度,让更多的人去了解花瑶挑花,也可扩大挑花的文化传承空间。

但如果只打着“扶贫致富”、“发展旅游”和“弘扬民族文化”的口号进行挑花艺术的开发,把挑花当作一棵“摇钱树”^[7],而不从理性出发,一味追求经济利益,改变花瑶挑花的原生态艺术形态,粗制滥造,过度开发,只会给花瑶挑花的发展带来灭绝性的灾难。张道一先生曾在《中国民艺的现在与未来》中针对到民间艺术保护谈到可以有选择的、有节制的对民艺品进行收购,或组织“游方艺人”和手艺人成立小型的民艺作坊,将民艺品供应出口和旅游之需,特别是各地有特色的旅游纪念品需要量大,根本出路还在于对优秀民艺品的有计划复制^[8]。花瑶挑花在旅游产品开发上可以传承人主持小作坊的形式,对花瑶挑花进行传承和保护。小作坊设在村寨中,将能挑花的瑶族女子集中,沿袭以往村寨里三个一群两个一伙聚在一起挑花的形式,既保存了瑶族女子挑花的生活场景,给游客带来本地的民族风情,促进旅游收益之外,同时保存了挑花的原生态的生存土壤。挑花作坊可进行统一运作,将现有的

能挑花的瑶族女子集中进行学习、培训、制作,既能保证挑花艺术后继有人,也能促进新的挑花技艺的产生,保证挑花的质量。在产品种类和挑花内容上,也可进行整体策划,使挑花艺术保证先前的民间趣味形态,又不与当下的时尚流行脱节,只有这样作为传统手工艺术的挑花才能在当下环境中焕发出勃勃生机。

5 结语

与所有民间艺术一样,湖南花瑶挑花从劳动人民最平凡的生活中孕育和发展起来,与瑶族人民的生活动俗紧密联系,花瑶挑花承载着花瑶民族的文化传统,包含了花瑶民族的精神内涵,具有极强的审美价值。在现代商品经济年代,为了更好地传承和发展,必须发掘挑花艺术的商品价值,使其满足现代社会需求,才能使其走上真正的发展之道,绽放出新的生命。研究“花瑶”挑花不仅是为了使其传承和存活,而是要将其融入到现代设计中去,渗入到艺术、设计的血液中去,使其有更高的创造和升华。

参考文献:

- [1] 王明文,姚漫.花瑶挑花文化传承的问题和保护设想[J].怀化学院学报,2012,31(1):1-4.
- [2] 陈立,梁森,李函艳,等.花瑶挑花的传承和发展[J].美与时代,2012,(7):43-45.
- [3] 方之浩.论花瑶服饰艺术在现代时装中的应用[J].湖南包装,2009,(4):37-39.
- [4] 孙晓玉,王美艳.论花瑶挑花的艺术特色[J].包装学报,2011,3(4):79-82.
- [5] 罗云.论花瑶挑花与现代平面设计的关系[J].装饰,2009,191:139-141.
- [6] 戴小兰.湖南隆回挑花造型与应用研究[D].湖南:湖南工业大学,2007.
- [7] 彭嘉.论花瑶挑花的旅游开发[J].商品与质量,2009,(9):37.
- [8] 张道一.中国民艺的现状与未来[J].美术观察,1997,(2):11-13.

Modern Application Value of Huayao Cross-stitch Works in Hunan Province

XU Fan, YANG Xian-dong, WANG Gao-yuan, ZHAO Jing

(Textile and Fashion College, Hunan Institute of Engineering, Xiangtan 411100, China)

Abstract: The modern application values of Huayao cross-stitch works were discussed from several aspects including fashion design, home textile design, graphic design and tourism development. The survival and development opportunity of Huayao cross-stitch works in modern society was analyzed and proposed.

Key words: huayao cross-stitch works; market economy; fashion design; home textile design