

蒙古族刺绣图案在服饰中的创新设计与应用

韩冰, 闫亦农*, 曹莹莹, 周颖

(内蒙古工业大学 轻工与纺织学院, 内蒙古 呼和浩特 010000)

摘要:以蒙古族刺绣图案为研究对象,对其历史文化、造型结构、图案寓意、色彩构成等方面进行分析和总结,提炼出独具蒙古族特色的刺绣图案进行创新,融合现代时尚服饰理念,设计出具有民族元素特点的服饰,为蒙古族刺绣图案的创新应用提供新思路。

关键词:蒙古族刺绣图案;创新设计;应用

中图分类号:J523.5

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2022)02-0042-03

随着国际地位的提升,中华民族文化在国际社会中扮演着越来越重要的角色,国家对民族传统文化越来越重视。蒙古族刺绣作为中华民族传统文化的重要组成部分,也要顺应时代的潮流进行传承与发展,创新应用是蒙古族刺绣图案传承与发展的重要途径,然而,在蒙古族刺绣图案的创新应用上研究者们的设计思路只停留在蒙古族产品创新上,而忽视了大众化的创新设计。因此,通过对蒙古族刺绣图案的造型、色彩、寓意等方面进行分析研究,在此基础上,将蒙古族刺绣图案与时尚流行元素相结合,使蒙古族刺绣图案多元化、国际化。

1 蒙古族刺绣图案的发展沿革

公元前,匈奴已擅长刺绣,20世纪上半叶,蒙古乌兰巴托北面诺因乌拉匈奴6号古墓曾出土了描绘狮鹫、驯鹿、牦牛打斗的草原式刺绣毛毡,从而证明此时已有刺绣技艺用于毛毡的装饰。

战国时期,赵武灵王提倡“胡服骑射”,模仿北方游牧民族进行服饰改革。与此同时,北方的游牧民族开始学习中原的刺绣技术。唐朝时期,《蒙古风俗鉴》中谈到“自周、唐以来汉族的织锦缎就已传入蒙古地区”。元朝蒙古族刺绣进入快速发展阶段,在《元朝的手工业》一文中就指出:“元代的手工业无论从种类和规模上看,都很发达,元朝政府机构中设有绣局、纹锦局、鞋

带鞋皮局、裱褙局、鞍子局等机构。”这些机构的成立都是与刺绣有关的,由此可见元代对刺绣的重视。明朝,蒙古族刺绣在针法上有新的发展,创新出平金绣、发绣、垫纸绣等,并且绣品的质量也得到很大的提升。清朝,蒙古族人与清朝皇室联姻,因此在刺绣文化上得到交流与发展,清朝公主带来大量的绣品,蒙古族刺绣吸收满族刺绣文化,对蒙古族刺绣产生深远影响,蒙古族刺绣逐渐形成一个完备的体系。

清末民初,因晚清时期,清政府腐败不堪,百姓生活艰难困苦还未得到改善,因此,绣品极少。1949年以后,人们的生活逐渐得到改善,但由于资源匮乏,绣品一般较为简单粗糙。刺绣逐渐呈衰落状态发展,特别是文化大革命时期,蒙古族刺绣被认为是“旧风俗”、“旧文化”,大量的蒙古族刺绣被烧毁破坏,蒙古族艺人不敢再以刺绣来装饰服饰,造成蒙古族传统刺绣文化的“断裂”,刺绣技艺的失传。改革开放后,蒙古族刺绣手艺人开始重拾刺绣技艺,使得蒙古族刺绣逐渐复苏,在2008年蒙古族刺绣被纳入第二批国家级非物质文化遗产。

2 蒙古族刺绣图案的特征

蒙古族称刺绣图案为“贺乌戈拉吉”,“贺”有装饰、装扮的意思,“乌戈拉吉”是指类似于盘羊犄角的卷曲纹样。刺绣图案多以与本民族生产生活方式息息相关的动物、植物和几何纹样为题材,其刺绣图案通常蕴含祈求生产富饶、祝愿生活幸福、祝愿富贵吉祥的美好寓意,因此,蒙古族刺绣图案呈现出“图必有意,意必吉祥”的特点。

2.1 向往人生圆满的思想

蒙古族刺绣图案的构图通常十分饱满,元朝藏传

收稿日期:2021-09-27

基金项目:内蒙古自治区科技计划项目(2019GG145);内蒙古哲学社会科学规划重点项目(2019NDA001);内蒙古工业大学2021年度大学生科技创新基金项目

作者简介:韩冰(1996-),女,硕士研究生,主要研究方向:蒙古族服饰文化与创新设计。

*通信作者:闫亦农(1968-),女,教授,研究方向:蒙古族服饰文化与创新设计、蒙古族服饰数字化及信息化研究, E-mail: yanyinong1968@sina.cn.

佛教传入蒙古族地区,人们开始产生追求人生圆满的思想,刺绣图案受其影响而变得丰富多彩,在构成形式上形成饱满丰富的画面感。蒙古族喜欢将植物纹样、动物纹样和几何纹样进行组合运用,从而达到图案构成的丰富性。例如,盘肠纹与云纹相互缠绕,不断变化,从而形成曲线和直线交织相容的灵动感;牡丹花与动物错落有致、和谐融洽,形成动静结合的丰富感。

2.2 追求坚韧不拔的品质

蒙古族刺绣图案在组织结构上强调构图的对称平衡,刺绣图案常以二方连续、四方连续的几何纹样或左右对称的动植物纹样来装饰,即使是装饰角落的角隅纹样也是采用对称的装饰形式。对称式的刺绣纹样布局具有较强的规律性和秩序美,给人很强的节奏韵律感。规整又均衡的画面传递出蒙古族坚韧不拔的品质,造就出深邃而稳定的民族精神。

2.3 崇尚生命为美的精神

以游牧生活为主的蒙古族人崇尚自然、热爱生活,逐渐形成了以生命为美的审美观念,并通过蒙古族刺绣图案表达出来。植物以丰富、茂盛为美,花朵呈现出花团锦簇、欣欣向荣的景象;动物以生动、活泼为妙,动物的姿态都栩栩如生、惟妙惟肖;几何图案呈连续不断的排列方式,无始无终的盘肠纹图案,表达了家族兴旺、子孙绵延、财富吉祥代代相传的美好祝愿。

此外,组合图案寓意更为丰富,荷花和双碟在一起有“姻荷得偶”的寓意,荷花是神圣与高贵的代名词,荷花是从淤泥中出来的,但它却不沾染一丝泥土,不仅如此,荷花还是爱情的象征,双碟代表爱情,因此表达了人们对爱情和幸福美好生活的向往。这种比喻,充分体现了蒙古族刺绣图案中的智慧,同时,蒙古族刺绣图案的自由融合表现出蒙古族刺绣图案中蕴含着顽强的生命力。

3 创新设计应用

蒙古族刺绣是蒙古族人民寄情、祈福、唯美的一种艺术表现形式,其内容主要集中在刺绣图案的选择和设计上,并形成图意相融、唯美向善的文化艺术特征。借助蒙古族刺绣,对蒙古族刺绣图案进行创新设计,使蒙古族刺绣与时尚流行元素有机结合。

3.1 确定风格

当今社会时尚潮流变化飞快,在复古风的驱使下,越来越多的年轻人喜欢层次感更强的工装风,而单一

的工装风也不能满足人们对时尚的追求,因此需要将工装风与民族元素碰撞来实现人们对服装的表达,工装因其自身所具备的帅气拽酷的气质更适合蒙古族人豪爽的性格特点,以中性的工装风为设计风格,打破传统女性服装设计思维,将工装元素结合蒙古族刺绣图案运用到女性服饰设计中,展现女性的帅气和自然,同时更具蒙古族女性英姿飒爽的民族气质。

3.2 创新设计

本设计是对蒙古族刺绣图案创新设计,并应用到具有蒙古族特色的服饰中,因此从蒙古族服装款式、图案特点、色彩为切入点提取设计元素。

3.2.1 款式的创新设计

蒙古族服饰的廓形和局部细节是展现蒙古族风格至关重要的一部分,蒙古族服饰款式简洁、大方,这与蒙古族人们的物质生产、生活方式以及本民族豪爽大方的性格息息相关。蒙古族呈H型的直身服饰款式是创新设计中较为常用的设计元素,同时,立领、斜襟、泡泡袖、马蹄袖、腰带等局部设计也是款式设计中的重要元素。

款式上延续了蒙古族服饰直身的结构设计,并采用解构设计的方法,在局部细节设计上进行创新,采用上下两件式分割和以腰带为分割的断腰模式,方襟的闭合方式采用盘扣与袷带相结合,泡泡袖用直肩和落肩两种不同的方式夸张肩部,并搭配马蹄袖,将袖子分为2~3节,在廓型设计和款式局部设计上不仅融入现代设计思想还保留蒙古族服饰特点。

表1 蒙古族袍服的款式提取及设计

蒙古族传统服饰造型	元素提取	创新设计	
	立领		
	方襟		
	泡泡袖		
	马蹄袖		

3.2.2 色彩的创新设计

色彩在蒙古族刺绣图案中起着至关重要的作用,蒙古人长期生活在强烈的自然色彩中,非常善于用鲜

艳的色彩来传达生命的激情与活力,体现了蒙古族人民对生命和自然的热爱。蒙古族服饰色彩鲜艳,以红、黄、蓝、绿、青、紫、白、黑、深赭等视觉冲击力较强的纯色为主,刺绣图案绚丽多彩,对比强烈,常出现红花配绿叶的图案,同时,蒙古族服饰色彩与刺绣图案色彩在配色上强调对比强烈的视觉效果,例如,在深色的服饰上绣有色彩艳丽的图案,在绿色的服饰上绣有红色的牡丹花等。

本系列服装设计在色彩上呈现出和谐、柔美的特点,采用蒙古族喜爱的蓝色、白色和绿色,蓝色代表蓝天,白色代表白云,绿色代表草地。同时,蓝色和绿色为邻近色,再搭配白色,使其整体色彩更为和谐,也展现出蒙古族对蓝天和草原的热爱。

3.2.3 刺绣图案的创新设计

蒙古族刺绣作为蒙古族特有的造型艺术,其刺绣图案的内容主要来源于生活,但在刺绣图案的运用上又高于生活,因此蒙古族刺绣图案不仅丰富多彩且富有文化内涵,蒙古族刺绣图案主要分为具象图案和抽象图案两大类,具象图案多为动物纹样、植物纹样,抽象图案多为自然纹样和宗教纹样。本设计中提取具象图案中的石榴纹和抽象图案中的万字纹和回纹。石榴多籽,取其多子的含义,并且石榴的果皮和果粒为橙红色,寓意着红红火火、多子多福;回纹的形式是往复连续式的图案,蒙古族赋予其富贵不断的寓意;万字纹为“卍”字形图案,寓意吉祥、幸福、长寿,常被视为太阳或火的象征。将图案解构重组或以连续纹样的方式运用到服饰中,使其更具民族特色。

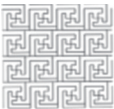
在刺绣图案的创新上采用锁链绣、袷带和绗缝的装饰手法。在具象图案石榴纹的运用上采用锁链绣的装饰手法,只勾勒出图案的轮廓,使图案抽象化,抽象的装饰手法不仅使石榴纹更具现代感,并且展现出其多子多福的寓意。抽象图案运用袷带和绗缝的装饰手法,回纹运用袷带的装饰手法,回纹有连绵不断的寓意,与长长的袷带相结合,使其富贵不断头的寓意更加深刻。万字纹采用绗缝的装饰手法,在面料上呈现出虚实对比的艺术感。整体刺绣图案以抽象、简约的风格为主,使图案既现代又不失民族感。

3.3 蒙元素系列服装效果图创新设计应用

蒙古族刺绣图案的创新,不仅是对蒙古族服饰文化的传承与创新,更是将蒙古族文化与中华民族文化交织融合,是促进民族共同体的关键力量,结合上述设

计方法,在服装风格和民族风格的体现上进行创新,让蒙古族服饰与工装风碰撞出火花,既在传承中创新,又在创新中传承,打造出既具有蒙古族英姿飒爽又符合当下流行趋势的服饰作品——蒙古远征记(图1)。不仅使蒙古族文化得到传承与创新,也让中华民族文化更加多元化。

表2 蒙古族刺绣图案的提取及创新设计应用

蒙古族刺绣图案	元素提取	创新设计	创新应用
具象图案 石榴纹			
抽象图案 回纹			
抽象图案 万字纹			

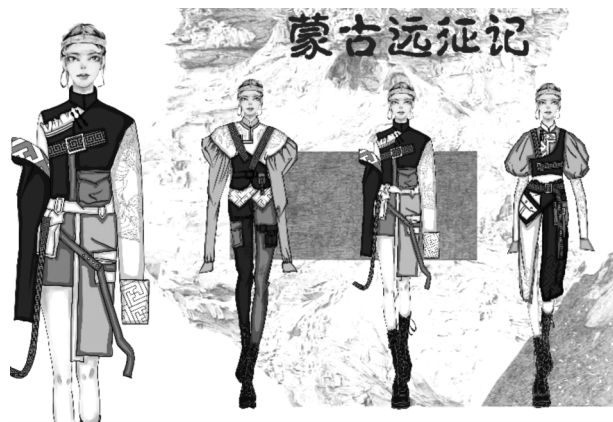

图1 蒙古族刺绣图案创新设计系列效果图

4 结语

蒙古族刺绣是中华民族传统文化的重要组成部分,也是增强民族自信、促进民族共同体的重要力量。蒙古族刺绣的创新与时尚理念紧密联系,时尚文化为蒙古族刺绣图案提供大量的理念与素材,如果没有了时尚文化的感染,蒙古族刺绣也不会呈现出符合流行趋势、顺应时代脚步的刺绣图案。因此,蒙古族刺绣图案与国际时尚流行理念相结合,不仅使民族文化走向世界,而且促进了民族文化与时尚文化的融合,对提升民族自信、促进民族共同体有重要作用。

(下转第48页)

发中让苗族人民看到其文化价值,要留住苗族蜡染的根。在发展的同时,更要密切做好保护工作,只有从苗族蜡染的传统历史中汲取前进的养分,才能明确推动苗族蜡染在乡村振兴背景下的发展之路。

参考文献:

[1] 李 洁.论少数民族蜡染艺术及其发展[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2011,(2):128-131.

[2] 胡小兵.基于社会心理学的民族蜡染图案构图心理研究——以贵州苗族、布依族为例[J].贵州民族研究,2015,

36(3):79-82.

[3] 余继平,田 俊.苗族蜡染纹样看苗族朴素的审美追求[J].艺术研究,2011,(4):36-37.

[4] 陈月巧.苗族服饰文化传承与创新研究[J].贵州民族研究,2021,42(2):101-107.

[5] 黄蓓蓓.苗族蜡染图案审美浅析[J].兰州教育学院学报,2016,32(5):48-50.

[6] 费孝通.反思·对话·文化自觉[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1997,(3):15-22,158.

Development Dilemma and Path of Miao Batik Art under the Background of Rural Revitalization

SHI Zi-jian, CHEN Wei-ling

(College of Arts, Nanning Normal University, Nanning 530001, China)

Abstract: Based on relevant folklore theories and intangible cultural heritage policies, the development difficulties and paths of Miao batik technology were combed under the background of rural revitalization. Corresponding feasible countermeasures and suggestions were put forward, in order to ensure the substantive protection, inheritance and development of Miao batik technology under the background of rural revitalization.

Key words: rural vitalization; Miao batik technology; development dilemma; protection inheritance

(上接第 44 页)

参考文献:

[1] 鲍可心.翁牛特蒙古族刺绣的象征人类学阐释[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2019.

[2] 包巧云.鄂尔多斯刺绣艺术研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2017.

[3] 邝杨华,顾春华.诺因乌拉出土刺绣毛毯动物纹和植物纹

考释[J].考古与文物,2017,(3):110-115.

[4] 韩冬楠,边 坤,韦贝贝.蒙古族图案元素提取与重构[J].包装工程,2019,40(6):1-7.

[5] 闫亦农,肖丽瑶,曹莹莹.锡尼河流域布里亚特蒙古族传统袍服的艺术特征与文化解读[J].丝绸,2021,58(1):92-99.

[6] 雒彬钰,闫亦农,肖丽瑶,等.非遗视角下蒙古族刺绣纹样的研究及创新设计[J].染整技术,2020,42(5):57-63.

Innovative Design and Application of Mongolian Embroidery Patterns in Clothing

HAN Bing, YAN Yi-nong*, CAO Ying-ying, ZHOU Ying

(College of Light Industry and Textiles, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010000, China)

Abstract: Taking Mongolian embroidery patterns as the research object, its history culture, shape structure, pattern implication and color composition were analyzed. Unique Mongolian embroidery patterns were refined for innovation. Integrating modern fashion clothing concept, the clothing with the characteristics of national elements were designed. It provided a new idea for the innovative application of Mongolian embroidery patterns.

Key words: Mongolian embroidery pattern; innovative design; application