

苗族蝴蝶纹样在现代茶具装饰设计中的应用路径探索

吴俊峒

广西艺术学院, 中国·广西 桂林 530000

摘要:苗族蝴蝶纹样涵概着多样的中国传统文化历史记忆与文化象征中国传统文化的瑰宝, 承载着深厚的历史记忆与文化象征。论文以苗族蝴蝶纹样的起源和艺术特点为基础, 结合实际案例系统地分析了其在现代茶具装饰设计中的应用方法, 包括直接提取、解构重组、抽象概括和色彩创新等, 并对传统工艺与现代工艺的组合策略进行了深入的探讨。研究表明, 苗族蝴蝶纹样的创新应用不仅能够提升茶具的审美价值与市场竞争力, 还可通过“活态传承”推动非物质文化遗产的可持续发展, 为民族元素在现代设计中的转化提供实践参考。

关键词:苗族纹样; 苗族文化; 茶具装饰设计; 非物质文化遗产

Exploration of the Application Path of Miao Nationality Butterfly Patterns in Modern Tea Set Decoration Design

Junyao Wu

Guangxi University of Arts, Guilin, Guangxi, 530000, China

Abstract: The butterfly patterns of the Miao nationality embody diverse historical memories and cultural symbols of traditional Chinese culture, serving as a treasure of traditional Chinese culture with profound historical heritage and cultural symbolism. Based on the origin and artistic characteristics of Miao butterfly patterns, this paper systematically analyzes their application methods in modern tea set decoration design through practical cases, including direct extraction, deconstruction and recombination, abstract generalization, and color innovation. It also deeply discusses the integration strategies of traditional and modern craftsmanship. The study shows that the innovative application of Miao butterfly patterns can not only enhance the aesthetic value and market competitiveness of tea sets but also promote the sustainable development of intangible cultural heritage through “living inheritance”, providing practical references for the transformation of ethnic elements in modern design.

Keywords: Miao nationality patterns; Miao culture; tea set decoration design; intangible cultural heritage

0 前言

在当今全球化与文化多元化的浪潮中, 传统文化的传承与创新已然成为设计领域极为关键的课题。在当今全球化、文化多元化的浪潮下, 如何实现传统文化传承和创新就成为摆在当今设计领域面前的重大命题。作为中国传统民族文化符号之一的苗族蝴蝶纹样是中国少数民族文化独有的载体之一, 且造型完美、色彩绚丽, 映照了苗族人民崇尚自然、敬畏生命的天性以及尊重先祖的人文精神, 是苗族人必不可少的精神食粮。把苗族蝴蝶纹样装饰性地运用于现代茶具的装饰设计当中, 有助于茶具增添几分浓厚的文化气息, 在各类同类型产品中拥有独树一帜的魅力, 从而创造与打造独特的艺术价值及文化品位; 并且能够促进民族传统文化的现代转型升级, 使古老、深沉的苗族文化打破原有格局, 在新环境下被更多人认识、熟知, 从而让苗族文化更能得到广大人民群众的喜悦。深入研究苗族蝴蝶纹样在现代茶具装饰设计中的应用, 对于实现传统文化的传承与创新具有极为重要的现实意义。

在后续的研究中, 我们将从苗族蝴蝶纹样的文化内涵、艺术特征以及现代茶具设计的需求等方面展开深入探讨, 尝试找到二者结合的最佳方式, 为之后传统文化的创新和设计发展提供参考。

1 研究目的与意义

论文以苗族蝴蝶纹样为载体, 着重研究苗族蝴蝶纹样在现代茶具装饰设计中的应用, 探讨苗族蝴蝶纹样在当代设计理念下的创新发展之路。作为苗族优秀的非物质文化遗产之一, 苗族蝴蝶纹样富有地方特色的艺术表现和深邃的文化底蕴在现代设计思想发展潮流中蕴藏着巨大的潜能。通过对苗族蝴蝶纹样的艺术特色解析, 结合当前的设计理念和技术进行融合创新性设计, 最终实现苗族蝴蝶纹样与当代设计理念及工艺技术相融合的发展之道。

从设计实践来看, 将苗族蝴蝶纹样应用到现代茶具装饰设计中可以给茶具产品增加具有独特魅力的文化气息和艺术魅力, 有助于提升茶具产品的审美情趣, 在茶具产品激烈的市场竞争中脱颖而出, 而且能满足消费者对文化产品

个性化及情感化的需求,此外创新设计苗族蝴蝶纹样在现代生活中进行应用转化能够赋予茶具新的生命力,能加强传统苗族蝴蝶纹样与当今生活的契合性,是传统文化融入现代生活的一个有效途径。

从文化遗产的角度来说,研究意义在于非物质文化遗产的保护和传承有助于丰富文化多样性。将苗族蝴蝶纹样应用到现代设计当中去是实现其活态传承的有效途径之一。设计创新可以促进古老苗族文化的活态化发展,让古老的苗族文化走入生活、飞入寻常百姓家,使其受到更多人的喜爱和认可,有助于民族文化的认同感和自豪感的培养,有利于民族文化的发展与传承。

2 苗族蝴蝶纹样概述

苗族是中国历史悠久的古老民族,经过世代的迁徙,现主要聚集于黔东南以及湖南湘西地区。苗族蝴蝶纹样是中国少数民族文化宝库中一颗璀璨的明珠,它以其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵,承载着苗族人民的历史记忆与精神信仰。因为苗族人一直以来都没有创造本族的文字,于是图案纹样就变成了他们表达民族思想、记述日常生活细节的外化符号,形成了具有浓厚民族文化内涵的苗族刺绣。从古老的创世神话到丰富的民间艺术,蝴蝶纹样贯穿于苗族文化的各个层面,成为研究苗族文化的重要切入点。深入剖析这一传统纹样在苗族文化中的独特地位和价值,为认识苗族文化及其艺术表现形式提供一个全方位的视角,从苗族蝴蝶纹样的起源、文化意蕴和艺术特色三个方面进行探讨。通过系统梳理苗家蝴蝶图案,不仅可以领略其作为艺术符号的审美价值,更可以洞悉其背后蕴藏的文化精神和民族智慧,进而为传承传统文化、创新发展传统文化提供有益的启迪。

2.1 苗族蝴蝶纹样的起源总结

苗族蝴蝶纹样的起源与苗族的创世神话紧密相连,其文化根基深植于苗族人民对自然与祖先的崇敬之中。黔东南苗族服饰中的蝴蝶纹样出自图腾学说中的“蝴蝶妈妈”。在苗族《苗族史诗》等古歌中,都传颂着关于蝴蝶圣人的古老传说。苗族蝴蝶纹样的起源传说与苗族创世神话有着密切的联系,它植根于苗族人民尊重自然、敬重先民的思想意识当中,在苗族先民的古歌故事中,蝴蝶妈妈是万物的始祖,她和水泡结合之后怀了十二个蛋,之后生下人类始祖姜央,蝴蝶纹样的出现既是一种对大自然的象征性描绘,同时也是苗族先民对创世神话中人物的一种纪念性物化。苗族蝴蝶纹样历经上下几千年的历史而传承下来,这使得这种文化元素在苗族群体当中不仅具备独特性的意义价值,还拥有着很深的历史意义^[1]。

2.2 苗族蝴蝶纹样的文化意蕴

蝴蝶纹发展承载着苗族人民丰富的情感和内在的诉求,苗族蝴蝶纹样展现出的不仅仅是文化的积淀,也体现着苗族人民对于民族文化的尊崇。以宗教方面来说,蝴蝶纹样就是苗

族人的蝴蝶妈妈图腾,象征着母亲的力量、生命的延续;作为卵生昆虫的蝴蝶繁殖能力极强,在苗族人看来也象征着子孙满堂的人丁兴旺,而这正反映了苗族对生的崇拜以及对家族发展的美好愿望;除了单独使用以外,蝴蝶纹样也经常和其他吉祥的元素搭配运用,例如蝴蝶与花瓶搭配会象征“富贵平安”、蝴蝶和石榴组合象征着“多子多福”。正是因为苗族人民的崇拜心理和渴望美好幸福生活的心理愿望才让蝴蝶纹样得以发展,并且使得蝴蝶纹样呈现多样性^[2]。

从自然观念层面来看,苗族人的蝴蝶纹样符号表达了他们对于自然万物之间的关系的认知以及对于自然万物的敬畏之情。苗族人“万物有灵”思想,即认为天地间每一样东西都有灵性。蝴蝶是自然界一部分,自然就是苗族人表达敬畏之情的重要载体,所以创作、传承蝴蝶纹样也就寄托了苗族人民敬畏自然的情感。

2.3 苗族蝴蝶纹样的特点

苗族蝴蝶纹样的艺术特征非常鲜明。一是构图多变,有写实型蝴蝶纹样、夸张变形的抽象型蝴蝶纹样,或是以上两种形态结合的蝴蝶纹样;二是因应不同艺术载体的表现需要,在服饰图案、蜡染、银饰、刺绣以及银器中均有极高的实用性价值。如写实型的蝴蝶纹样用于苗服图案,可表现蝴蝶生动活泼的姿态;再者,采用夸张变形的蝴蝶纹样亦能充分体现苗族特色,应用于苗族蜡染及银饰等工艺品,更能凸显出蝴蝶纹样的风味与美感^[3]。

其次,蝴蝶纹样的构图对称,富有节奏感,苗族在绣制蝴蝶纹样的时候,经常把两种或几种吉祥的纹样结合在一起,形成适合纹样、二方连续、四方连续等等不同的形式,达到画面均衡的效果,使画面稳定。同时也不脱离美的法则,展现了苗族人民对和谐、平衡的喜好。蝴蝶纹样的色彩丰富多彩,视觉上具有很强的冲击感,色彩也比较强烈,有红、黄、蓝等比较鲜亮的颜色,苗族人会把不一样的色彩穿插搭配在一起或者对比使用。

最后,蝴蝶纹样作为苗族文化遗传载体,经由服饰、蜡染、银饰等一代又一代地传了下来,在历代传递的过程中,也不断地注入了许多新的东西,时至今日,蝴蝶纹样依然是苗族人在传承着苗族文化艺术。无论是艺术本身还是背后的文化内涵,它都在被不断地继承着,并且得到不断地发扬。就苗族人自身来说,蝴蝶纹样不是简单的装饰图案,而是苗族文化认同和民族认同感的一种象征符号。

3 现代茶具设计趋势与用户需求洞察

在当今快速发展的消费市场中,茶具作为兼具实用性和文化属性的产品,其设计趋势与用户需求正发生着深刻的变化。人们对传统事物的态度发生了改变,同时也对生活的追求达到了一定的层次。而现阶段茶具不再是单单只是满足于泡茶的功能了,它已经朝着更加具有文化性、审美性和个性化的方向转变了。这个时候需要的就是茶具来表达人们

自身的文化品位和生活态度。所以说,论文要从文化认同需求、功能需求、审美需求三个维度展开对现代茶具设计及用户需求方面的研究,再将苗族蝴蝶纹样作为突破口,对茶具进行现代转化,既要照顾到现在消费者的多元需求,又要保留苗族特色,将传统与现代结合。

3.1 文化认同需求

当人们文化自信程度提高时,年轻人开始更加喜欢传统文化,把一些传统元素、纹样经过现代设计语言的重新演绎,做到既有文化内涵又符合当下审美需求,苗族蝴蝶纹样就是其中之一,它能给消费者提供一种对文化产生认同感的载体,让人们觉得我使用的东西有着这么深厚的渊源和文化底蕴,也代表着自己,这样的表达,能够大大提升自己的品位、文雅度以及自身的文化素质。

3.2 功能需求

人们希望获得功能、装饰、收藏等多种功能的茶具,可以通过在茶具上增加苗族蝴蝶纹样的方式来使作品具备这些特点,并且不会影响实用性。将纹样以创新设计的形式添加到茶壶、茶杯等器物表面,除了让产品更受人喜爱之外,还可以根据纹样特点以及材质的要求,增加茶具的实用性以及耐用性。

3.3 审美需求

现代社会人们的消费观不仅仅局限于设计上的单一化,而是把注意力集中在现代与民族的、传统的与时尚的设计元素上。针对茶具来说,笔者认为把苗族蝴蝶纹样进行提炼和简约化,并加入具有个性、内涵的元素加以包装即可满足消费者对于茶具设计更多的需求,如把原本比较繁复的蝴蝶纹样设计为了简单而又不失美感的图案,或者是在原有设计的基础上进行线条、颜色的组合运用,力求做到最适配于现代生活的简约美。

4 苗族蝴蝶纹在现代茶具中设计思路

在探索传统文化与现代设计融合的过程中,如何将苗族蝴蝶图案这一独特的民族艺术符号巧妙地运用到现代茶具设计中,成为一个极富挑战性和创新性的课题。苗族蝴蝶图案提供了丰富的现代设计灵感来源,文化底蕴深厚,独具艺术魅力。但要使其在现代茶具设计中焕发出新的生机,还需运用现代设计理念和技术手段,在尊重传统的基础上进行创新和改造^[4]。常沙娜先生就曾经说过:“我们当前的产品设计要引导当代人的审美需求,保持表现真、善、美的艺术骨髓,表现中华民族的优良文化脉络,就应该以传统艺术文化当作基础。”探讨苗族蝴蝶图案在现代茶具设计中的应用思路,从提取图案、解构重组、抽象概括、色彩创新四个方面入手,通过传统与现代的有机结合,实现文化传承与设

计创新的共赢,为现代茶具设计注入新的文化内涵和艺术价值,同时为活态传承传统文化提供新的实践路径。

4.1 提取纹样

提炼苗族蝴蝶纹样,在设计中保持原形并保留传统文化元素的内在含义,使纹样保持其本身美感的同时更体现了现代工艺的精细程度和细腻之处,将传统的设计元素用现代化设计手法对原有产品进行改良设计,使传统文化以一种崭新的面貌进入人们的生活当中^[5]。

4.2 解构重组

解构重组将蝴蝶纹样进行拆分重组,在保留传统的同时又具有现代的风格,将蝴蝶的翅膀进行了提炼、抽象化的处理,并转化为几何图形,然后在保留传统文化元素的基础上,赋予其现代感和创新性,将蝴蝶的翅膀部分进行抽象化处理,形成几何形状,再通过重复法的使用组合排列形成新的装饰图案,这样可以达到画面具有一致性和规律性,不会给人一种凌乱的感觉。一方面是为了突出主题,另一方面是整幅画面中增加了许多大小不一的其他元素,就会具有一致性的效果。的方式组合成为新的装饰图案,在保持了蝴蝶纹样形态特征的基础上,运用不同的创设来创造具有时代特点的新图案。

4.3 抽象概括

抽象概括是通过对蝴蝶纹样解构重组后的提取总结,将变化形态简练化,使得其更适合于当代简约化的设计风格,在保留原有蝴蝶纹样的基本特征和文化内核的基础上进行革新演绎。例如,把蝴蝶还原成线条或者基础几何图形来表达,再以线代面,以形状组合排列,配合一定的变化加以规律的变换而成为现代装饰图案。并且其抽象概括的设计手法更是有助于使产品更加简洁,为产品赋予新的艺术感染力。

4.4 色彩创新

色彩创新是通过对蝴蝶纹样色彩的重新搭配和创新,使其更符合现代消费者的审美需求。通过合理的拆解、重组和创制出的产品更能够体现现代消费者更具有现代性和流行性的审美风尚,并保留了传统文化的基础,在提高产品的视觉冲击力的同时也增加了产品的竞争力。例如,用传统的黄、绿、青、紫来装饰。

4.5 设计小结

设计主要分析了黔东南苗族蝴蝶纹样在文创产品中的设计思路,然后分别对黔东南苗族蝴蝶纹样的图形进行提取、分析和再将其形态、色彩进行设计,最后运用在文创产品中进行展示。通过以上几个部分的研究设计将进一步把黔东南苗族蝴蝶纹样进行设计,最后应用实践在现代茶具的文创产品中,见图1。

图 1 设计效果展示 (来源作者自绘)

5 结语

通过对苗族蝴蝶纹样在现代茶具装饰设计中的应用路径探索, 论文深入剖析了其起源、文化意蕴、艺术特点以及在现代设计中的创新应用方法。作为中华民族传统文化瑰宝的苗族蝴蝶图案, 承载着厚重的历史记忆和厚重的文化底蕴。传统文化的传承与创新, 已经成为当今全球化时代和文化多元化背景下设计领域的重要课题。通过现代设计语言的改造, 使之更符合现代消费者的审美需求和功能要求, 提出了提取图案、解构重组、抽象概括、色彩创新等设计思路, 将苗族蝴蝶图案运用到现代茶具装饰设计中, 既丰富了茶具

的文化底蕴, 又促进了民族文化的现代化改造和传播, 保留了苗族蝴蝶图案的核心文化内涵。

参考文献:

- [1] 丛毅敏, 宁俊. 黔东南苗族服饰蝴蝶纹样造型与文化意蕴研究[J]. 美术观察, 2022, 318(2).
- [2] 张恒佳. 黔东南苗族蝴蝶纹样在文创产品设计中的应用研究[D]. 武汉: 武汉纺织大学, 2022.
- [3] 李雪. 苗族服饰纹样的现代设计转化研究——以蝴蝶纹样为例[J]. 装饰, 2020(5): 120-123.
- [4] 王颖. 传统纹样在陶瓷茶具设计中的创新应用[D]. 景德镇: 景德镇陶瓷大学, 2021.
- [5] 周晨, 杨胜男. 非物质文化遗产视角下苗族纹样的活态传承研究[J]. 民族艺术研究, 2023, 36(2): 150-158.

作者简介: 吴俊晓(2004-), 男, 苗族, 中国广西桂林人, 在读本科生, 从事环境设计研究。

基金项目: 论文为 2024 年度自治区级大学生创新创业训练计划项目(项目编号: S202410607091)研究成果。