

侗族刺绣图案的现代设计转化研究： 元素提取与应用实践

戴宇婷

广西科技大学，广西 柳州 545000

摘要：侗族刺绣图案的现代设计转化是民族艺术融入当代生活的关键路径。本文梳理蜘蛛纹、鼓楼纹、鸟纹、鱼纹等核心符号的文化意涵，提炼几何、色彩、构图三类视觉元素，剖析其在服饰、家居、文创产品中的应用现状与不足。研究过程围绕符号简化、模块拆分、互动组合三种策略展开，提出提炼符号化元素、重构图案形态、创新组合方式的具体做法，使传统纹样契合现代审美与功能需求。预期成果为形成可复制的转化范式，提高侗族刺绣在消费市场的辨识度与接受度，助力民族文化的日常化传承与产业增值。

关键词：侗族刺绣；图案转化；符号提炼；模块化设计；市场吸引力

0 引言

侗族刺绣承载着族群历史记忆与信仰表达，其纹样与用色具有鲜明的地方标识性。面对生活方式与审美观念的更迭，传统图案若保持原貌进入现代商品体系，常因形态繁复、色彩高饱和、纹样不够创新而显得突兀，导致消费者接受度受限。将刺绣元素转化为契合当代功能与情感需求的设计语言，不仅能延续文化生命，也能为区域手工业提供新的增值空间。厘清图案背后的文化逻辑，提炼可延展的视觉基因，并在服饰、家居、文创三类产品中完成适配性再设计，可为民族艺术的日常化应用提供可行路径，同时回应市场对差异化、故事化产品的持续需求。

1 侗族刺绣图案的文化基因与视觉特征解析

1.1 侗族刺绣图案的文化符号溯源

侗族刺绣中的萨玛纹，并非对神祇形象的具象摹画，而是浓缩侗族族群精神信仰的文化图腾。它以蜘蛛纹、几何纹样等抽象形态为载体，镌刻着侗寨世代祭祀萨玛、共护村寨的历史记忆，承载着凝心聚力、护佑安康、薪火相传的族群根脉。龙纹的出现，与侗族对自然神灵的崇拜密不可分。这类纹样以抽象线条勾勒龙身，展现先民对万物的想象，寄托风调雨顺的祈愿。鱼纹多与渔业生产相关，既是生活场景的再现，也蕴含家族繁衍、年年有余的期许^[1]。这些图案通过母女口传心授延续，成为连接过去与现在的文化纽带。蜘蛛纹的纹样承载着族群集体记忆，龙鸟纹的造型反映信仰世界，鱼纹的姿态诉说生活愿望。它们不是孤立装饰，而是族群文化基因的视觉表达，在针线间传递侗族的历史脉络与精神追求。

1.2 侗族刺绣图案的视觉元素类型梳理

侗族刺绣的造型元素涵盖几何、自然与人物三类。几何纹样多采用直线与曲线进行组合，形态简洁且富有韵律，常以菱形、三角形等基础图形构建框架；自然纹样对花草鸟兽进行夸张变形，在保留生物核心神韵的同时融入侗族审美理解；人物纹样聚焦日常劳作与节庆场景，线条简练却能清晰传递动作与情感。色彩元素以青蓝为主色调，搭配红白等辅助色，色调对比鲜明却和谐统一，契合侗族对自然环境的直观感知。构图元素包含对称、连续与散点三种形式：对称构图多用于服饰领口或袖口，通过镜像排布实现视觉平衡；连续纹样常应用于裙摆或腰带，以重复排列形成流畅韵律；散点式构图在较大绣品上分散布置元素，使画面丰富且不显杂乱^[2]。

2 侗族刺绣图案现代设计转化的应用场景与实践分析

2.1 服饰设计中的刺绣图案转化实践

侗族刺绣图案在现代连衣裙设计中的版型适配，需结合裙身线条走向调整图案的布局与尺寸。领口处图案多采用对称排布，契合颈部曲线；裙摆处图案则以连续纹样为主，延伸视觉长度。T恤胸前区域适宜布置小型化刺绣图案，图案大小需与衣身比例协调，避免繁复影响日常穿着舒适度。饰品中的吊坠或手环，图案需简化至小巧形态，适配饰品立体结构。

材质结合方面，连衣裙的棉麻面料常与丝线刺绣进行结合，丝线光泽感能提升面料质感；T恤棉质面料更适宜棉线刺绣，棉线柔软度与面料特性契合。饰品布艺基底可采用细腻缎面绣，金属基底通过贴绣方式固定刺绣图案，实现材质间和谐融合。

工艺简化是现代服饰应用中的常见转化方式。连衣裙上传传统多层绣常简化为单层绣,保留图案核心造型;T恤上手工绣多替换为机器绣,提高生产效率。饰品上复杂针法简化为基础平针绣或回针绣,在保证图案辨识度前提下降低工艺难度。现有实践优势在于将侗族文化元素融入现代服饰,提升产品文化附加值;不足则体现在部分图案转化过于简化,失去原有细节与神韵,或工艺简化后质感有所下降^[3]。

2.2 家居产品中的刺绣图案应用探索

侗族刺绣图案在现代家居产品中的应用包含抱枕、桌布、装饰画等类型,通过将独特的刺绣图案融入家居产品中,能够有效提升家居的民族特色。比如在抱枕图案设计中抱枕正面中央区域适宜布置核心图案,边角处可搭配辅助纹样,既不影响倚靠功能,也能实现装饰效果。而抱枕图案的设计则需要根据抱枕的尺寸进行确定,最好将图案限制在抱枕中心位置,过大易显视觉拥挤,过小则难以凸显文化元素。而图案色彩的选择则需要根据抱枕的使用场景进行确定,比如

现代简约空间适合浅淡色调图案,传统中式空间则适宜采用青蓝红等传统色彩,以提升空间的文化氛围^[4]。

桌布的图案融合需兼顾保护功能与视觉美观。在图案设计中可以在桌布边缘位置使用连续图案,在起到装饰作用的同时可以保护桌角,中央区域留空或使用小型图案,避免遮挡桌面物品。在图案尺寸控制中,需要与桌布规格匹配,长形桌布适合横向连续纹样,圆形桌布则适合对称式图案布局。而色彩需与餐具、餐椅色调呼应,暖色系餐具适合搭配冷色调图案,冷色系家具则适宜暖色调图案,以实现整体空间的和谐统一。

装饰画的图案融合要聚焦空间格调提升。在色彩的选择上需与墙面、家具颜色呼应,浅色调墙面适合深色图案,深色墙面则适宜浅色图案,以增强空间的层次感与艺术氛围。图案尺寸要与装饰画大小协调,大尺寸装饰画可采用复杂图案,小尺寸装饰画则适合简洁造型。

2.3 文创产品中的刺绣图案融合尝试

刺绣图案在笔记本的应用多集中在封面与内页边缘。封面图案常提取侗族刺绣的核心元素进行简化变形,缩小尺寸以适配笔记本的小巧形态,内页边缘则采用连续辅助纹样进行装饰。这类融合能提高笔记本的文化附加值,让使用者在日常使用中接触侗族文化元素。市场反响显示,带有刺绣图案的笔记本受学生与文艺爱好者青睐,但部分产品因图案过度简化导致文化辨识度降低^[5]。

刺绣图案在书签的应需简化,常提取图案的局部元素或线条轮廓,适配书签的狭长形态,刺绣工艺多采用基础平针,以降低制作成本并保证图案清晰。这类书签作为文化载体,能方便侗族文化的传播,市场反响中,刺绣书签常被作为伴手礼选购,但部分产品因工艺简化导致质感不足,影响消费者体验。

刺绣图案在摆件的应用需适配立体造型,常采用平面化处理或局部刺绣方式,将图案与摆件形态结合。这类融合能提升摆件的文化氛围,使其兼具装饰性与文化性。市场反响显示,刺绣摆件受游客欢迎,但部分产品因图案与摆件造型结合不够自然,导致整体协调性不足。

3 侗族刺绣图案现代设计转化的优化策略

3.1 提炼符号化元素,增强服饰设计文化辨识度

提炼符号化元素增强服饰设计文化辨识度的核心思路,是通过精准提取侗族刺绣中的核心符号,进行简化抽象处理后应用于服饰局部装饰,在保留文化内涵的同时契合现代审美需求,从而提升服饰的文化辨识度与时尚感。设计人员要开展核心符号的提取工作,需深入梳理侗族纹样符号的文化内涵,明确其最具代表性的视觉特征,提取过程中要去除冗余细节,保留核心线条与结构,确保符号的文化辨识度不受影响。提取完成后,可将符号应用于服饰的领口、袖口、下摆等局部位置,这些位置既容易被关注到,又不会干扰服饰的整体穿着体验。而在图案设计上,符号的抽象简化需把握适度原则。要在保留符号原有神韵的基础上,将复杂曲线转化为简洁的几何线条或块面结构,如将鸟纹的羽毛简化为三角形或圆形块面,但需保留翅膀的动态感。同时要调整符号的比例与尺寸,根据服饰部位的不同进行适配,如领口的符号尺寸控制在5—8厘米之间,下摆的符号尺寸可扩展至10—15厘米,以保证视觉平衡。此外,不同版型的服饰适合不同的符号布局方式,如连衣裙的领口可采用对称式的鼓楼轮廓布局,裙摆可采用连续式的鸟纹剪影排列;T恤的胸前可布置单个简化符号,背后可搭配小型辅助纹样。布局时要注意符号与服饰线条的呼应,如连衣裙的腰线位置可布置横向的符号线条,以增强腰线的视觉效果。

3.2 重构图案形态,提升家居产品的美学适配性

重构图案形态提升家居产品美学适配性的核心思路,是结合家居产品功能调整图案结构、色彩与布局,将传统连续纹样转化为模块化设计,优化色彩饱和度适配现代色调,增强图案与产品的融合度,同时提升产品的美学质感与

实用价值。

设计人员需将传统连续纹样拆解为独立的单元模块,每个模块保留侗族刺绣图案的核心元素与文化内涵,去除冗余细节,控制模块尺寸在5至10厘米之间,方便后续灵活组合。模块之间预留适当间隙,避免视觉拥挤。模块化设计可灵活应用于不同家居产品,如抱枕正面布置单个模块,桌布边缘采用多个模块连续拼接,既保留文化元素,又适配产品功能需求。在刺绣色彩调整中要注意保留侗族传统青蓝红白等色调基础上,设计人员需降低色彩饱和度,如将青蓝色调整为浅灰蓝,红色调整为豆沙红,使色彩更柔和自然,适配现代简约、北欧等主流家居风格。同时根据产品功能调整色彩搭配,如抱枕采用低饱和蓝白组合,桌布采用浅红与米色搭配,避免色彩过于鲜艳影响日常使用体验。此外,不同家居产品功能差异较大,图案布局需适配功能需求。抱枕正面中央布置单个模块,边角搭配小型辅助模块,不影响倚靠功能。

3.3 创新组合方式,拓展文创产品的市场吸引力

创新组合方式拓展文创产品市场吸引力的核心思路,是通过刺绣图案与现代图形的创新拼接、可拆卸刺绣贴的互动设计、图案分层叠加等多元形式,丰富文创产品的表现形态,增强产品的趣味性与互动性,同时保留侗族刺绣的文化内涵,从而提升产品的市场吸引力。设计人员需提取侗族刺绣的核心元素,如蜘蛛纹、鸟纹剪影等,与简约现代图形如圆形、三角形、直线条进行拼接组合。拼接时控制刺绣元素与现代图形的比例,刺绣元素占比不低于60%,以保证文化辨识度。布局上采用局部拼接方式,如笔记本封面的角落用现代图形衬托刺绣图案,或书签的边缘用现代线条搭配刺绣元素。色彩

方面,刺绣元素保留传统青蓝红白等色调,现代图形采用单色或低饱和色调,确保整体视觉协调。产品开发团队要设计尺寸在3至5厘米之间的刺绣贴,基底采用魔术贴或不干胶材质,方便用户自由粘贴于笔记本、书签、手机壳等不同文创产品。刺绣贴保留侗族刺绣的核心符号,如简化的蜘蛛纹、鼓楼纹、鸟纹等,采用棉线刺绣工艺,背面添加保护层以延长使用寿命。同时配套设计预留粘贴区域的文创产品,如笔记本封面设置空白方块,书签边缘预留长条区域,方便用户进行互动粘贴。最后,设计人员可在装饰画或摆件中采用分层设计,底层布置刺绣图案,上层叠加简约现代图形,通过刺绣的凸起厚度(控制在1至2毫米)形成立体视觉效果。分层时注意元素的协调性,如底层为鸟纹刺绣,上层为圆形现代图形,大小适配且位置错开,避免遮挡核心元素。立体呈现还可应用于笔记本内页,采用局部刺绣叠加印刷图案的方式,增强页面的层次感与趣味性。

4 结语

综上所述,侗族刺绣图案的现代设计转化并非简单的形式简化,而是通过文化符号提炼、功能适配重组与互动体验增设,使传统纹样在新的生活场景中获得再生。符号化提炼保留了蜘蛛纹、龙纹、鸟纹的核心意象,模块重构让连续纹样适配抱枕、桌布、摆件的不同尺寸,可拆卸刺绣贴则把文化元素变成消费者可自由支配的趣味符号。这些做法降低了工艺门槛,维系了手工温度,同时赋予产品叙事性与参与感,为民族文化的可持续传播提供了可复制的经验。未来若能持续深化符号数据库,拓展更多日常品类,并保持适度创新节奏,侗族刺绣有望在当代消费语境中形成稳定的视觉识别体系,实现文化价值与商业价值的共生。

参考文献:

- [1] 李安娜,梁燕,沈吕婷,等.黔东南苗绣鸟纹特征分析及其在现代审美下的创新设计[J].服装设计师,2023(2):39-46.
- [2] 张紫荆.广西壮族袈服工艺在现代女装设计中的应用研究[D].南宁师范大学,2023.
- [3] 周川玲,王余欣,蒲梦婕,等.刺绣在现代服装设计中的应用分析[J].辽宁丝绸,2024(3):36-37.
- [4] 郭莉华.河南汴绣图案元素在现代视觉设计中的文化传承与创新[J].西部皮革,2024,46(17):97-99.
- [5] 刘文婷.桃源刺绣艺术特色及其在视觉传达设计中的应用探索[J].中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学,2025(4):149-152.

作者简介:戴宇婷(1989.10—),女,汉族,江西吉安人,讲师,硕士研究生学历,研究方向:美术学、教学。