

侗锦纹样在文创产品中的应用研究

黄春绸

桂林理工大学, 广西 桂林 541199

摘要: 侗锦承载着侗族人民千百年的智慧与精神信仰, 在文创产业蓬勃发展的当下, 侗锦相关文创却深陷同质化的泥沼之中。本研究通过分析侗锦的植物纹样、动物纹样、几何纹样的样式与寓意, 结合文化转译理论, 找到侗锦纹样在现代产品中实现创新性再应用的路径与方法。探索侗锦文创样式, 推出更多富有创意、独具特色的民族文创产品, 让这一传统文化在新时代焕发出新的生机与活力。

关键词: 侗锦纹样; 文创产品; 文化转译

DOI: 10.64649/yh.shygl.2025030007

0 引言

侗族是我国历史悠久的少数民族之一, 侗族妇女以巧妙的双手编织出一幅幅绚丽多彩的织锦, 并借助织锦上的纹样表达对幸福生活的追求、对美好爱情的向往、对大自然的崇拜。侗族织锦是侗族人民自种自织、自挑自绣的一种刺绣工艺, 其工艺精湛、色调柔和、图案精美、构思巧妙, 是侗族人民聪明智慧的结晶, 是我国的非物质文化遗产之一^[1]。侗锦成为了侗族文化的重要载体, 不仅是侗族人民一种生活必需品, 更是侗族人民情感与记忆的传递者。在侗族织锦的世界里, 不管是精巧复杂的动物纹样, 亦或是简约质朴的花草纹样, 这些纹样都是视觉上的享受, 也体现了侗族人民对自然、祖先的敬畏。它们以独特的艺术语言, 讲述着关于生命、繁衍、和谐与希望的永恒主题, 展现了侗族文化深厚的底蕴与独特的魅力。

1 侗锦纹样概述

1.1 植物纹样

植物纹样在侗族织锦中占据着举足轻重的地位, 它们大多取材于侗族人民生活的自然环境, 表达了侗族人民对大自然的热爱与敬畏。八角花以其简洁而优美的造型, 在侗锦中应用甚广。它不仅象征着自然之美, 还与太阳神的崇拜紧密相连。在儿童的帽子上绣制八角花纹, 寓意着祈求太阳神的保佑, 希望儿女能够逢凶化吉、健康幸福、平安吉祥。杉树花纹同样是侗绣传统图案中不可或缺的一部分。在侗族地区, 杉树因其挺拔高耸、木质坚硬、生长迅速的特点, 成为了侗族人民建筑和生活的重要材料来源。侗族村寨用杉树造房屋、建鼓楼、制家具、修桥梁, 与当地人的生活密不可分。侗族人民对杉树怀有深厚的情感, 将其绣制在服饰、背带等日常用品上, 象征坚忍不拔、生生不息的精神, 寓意着家族的稳固与繁荣, 以及对未来生活的美好期许。杉树花纹常常以二次连续的构图在织物上用于点缀, 饱含着侗族人

民对杉树的敬爱之情^[2]。同时, 花草纹样在侗绣中依然占据着重要地位。它们常常与蝴蝶纹样紧密结合, 形成“蝶恋花”的经典图案。这一图案不仅寓意着恋人对爱情的忠贞与对幸福的向往, 还象征着生命的勃勃生机和大自然的和谐美好。在侗族人民的绣品中, 杉树花纹与花草、蝴蝶等纹样相互映衬, 共同构成了一幅幅富有民族特色和地域风情的艺术佳作。

1.2 动物纹样

动物纹样大多源于侗族人民的图腾崇拜与生活习俗。蜘蛛纹在侗族织锦中占据着重要地位。在侗族人民的信仰中, 蜘蛛是吉祥的象征。

侗族先民认为蜘蛛和蛛网的外形形似太阳, 认为是太阳的衍生, 能保护人的灵魂不给邪魔妖怪侵扰, 则认为蜘蛛是吉祥物^[3]。因此, 蜘蛛纹常绣于衣物、背带以及各种工艺品上, 寓意着保佑子孙安康与去除疾病。鱼纹也是侗族织锦中常见的动物纹样之一, 鱼是“水中最洁净的工具”, 在侗族人的潜意识里具有吉祥的寓意。鱼纹常常与龙纹一同出现, 寓意着吉祥如意与丰收富饶。不同于古代朝廷中庄严威严的龙形象, 侗族的龙纹更加善良灵巧可爱, 常与自然万物和谐相融。龙在侗族文化中是吉祥神灵的象征, 寓意着力量与智慧。在侗锦、侗绣中, 鸟纹种类丰富, 形态各异, 寓意着吉祥与美好。

1.3 几何纹样

在侗锦中几何纹样往往以二方连续的构图形式出现, 起到了衬托和点缀的作用, 使画面更加饱满、充实且富有韵律感。常出现的万字纹象征着太阳的光芒四射, 体现了侗族人民对太阳的崇拜与敬畏。波浪纹则寓意着水波的绵延不绝与生命的生生不息。此外, 八角花等植物纹样在几何化的处理下, 也形成了独特的几何纹样。它们与动物纹样、植物纹样相互交织、相互映衬, 共同构成了侗族织锦丰富多彩的图案世界。侗族织锦中的几何纹样常常与侗族人民的生活场景紧密相连。如多耶纹, 它表现的是一排手拉手的侗族人民跳多耶舞的场景。多

耶舞是侗族的集体舞蹈，用于祭祀与庆祝活动。多耶纹寓意着团结、和睦与欢乐，是侗族人民精神风貌的生动写照。

2 桐锦元素文创产品市场现状分析

2.1 侗族元素产品同质化严重

在旅游文创产品中巧妙融入地域文化元素，能够将抽象的文化符号转化为具象的物质载体，帮助旅游者领悟当地文化内涵^[4]。而在当前种类繁多的文创产品市场中，侗族文创产品如同

陷入同质化沼泽之中，发展之路举步维艰。放眼望去，侗族文创产品看似琳琅满目，实则千篇一律。由于缺乏创新，大多产品只是一味将侗族特色的风景、建筑、纹样转印在常见的产品上，如下图所示的冰箱贴、杯垫、小挂件等。目前市面上的文创产品缺少对侗族文化内涵的挖掘与创意转化，难以将传统文化与当代审美与设计理念相结合，难以准确向外界展现侗族独特的文化与内涵，使得侗族文创在竞争激烈的市场中逐渐失去吸引力。

图1市面上文创样式

2.2 桐锦元素文创产品较少

通过广泛的文献梳理与深入的实地调研发现，目前在文创市场中以桐锦纹样为核心开发的产品数量相对稀缺，绝大多数文创产品的类型呈现出高度集中的态势，纷纷聚焦于刺绣、银饰、扎染等传统工艺。目前市场上桐锦文创产品种类单一，大多局限于简单的复制粘贴，缺少深度开发与创新设计。这种浅尝辄止的开发方式，使得产品难以摆脱陈旧与刻板的印象，

无法满足现代消费者对于个性化、创意化文创产品的追求。

因此应当深入挖掘桐锦文化内涵，精准提炼其独特的精神内核与艺术价值。将传统元素与现代设计理念巧妙结合，推出更多风格独特、创意十足的文创产品，让这一承载着千年民族智慧与情感的文化瑰宝，在新时代的浪潮中焕发出全新的生机与活力，绽放出更加绚烂夺目的光彩。

图二刺绣、银饰、扎染文创产品

3 桐锦纹样在文创产品上的设计应用

3.1 桐锦纹样再设计转译

3.1.1 设计转译

“转译”起源于语言学领域，最初指将一种语言转化为另一种语言。随着应用场景的不断扩展，这一方法逐步延伸到医学、计算机、美学鉴赏等多个专业领域。从本质来看，文化

转译聚焦的是文化信息的转换过程。在这一过程中，那些源自不同文化背景、带有异质性或异构性的文化符号，会被转化为目标文化群体能够理解和接受的内容^[5]。其核心目的在于实现文化内涵的跨文化传播，打破不同文化间的隔阂，进而推动不同文化之间的深度交流与融合。在本文的研究范畴内，将以文化转译理念为基础，提取桐锦纹样的信息并进行文创设计

表达。这种设计转译并非简单的复刻与传递，而是先深入解读侗锦纹样的内涵与意义，再对其进行提取、解构、加工与重构，最终探索出更契合当代审美的呈现形式。

3.1.2 纹样转译演示

如图3所示，提取织锦上的纹样制成电子图案样式，对纹样几何形轮廓进行线条圆润处理；将分段的线条进行连接得出对图案进行转译再设计后的大致轮廓，最后根据侗锦纹样元素丰富转移后的图案进行丰富。

在过往的设计实践中，侗族织锦图案的应用多停留于简单的元素挪用与浅层的文化阐释层面。这种做法虽在一定程度上展现了图案的视觉魅力，却未能充分挖掘其背后深厚的文化意蕴。而文化转译理论视角的引入，为研究带来了全新的思维范式。它不再局限于图案外在形式的呈现，而是将关注点投向文化意义的传递与转化过程，深入剖析图案在不同语境下如何实现意义的精准“转译”，确保文化内涵在传播过程中得以完整保留与有效传达。

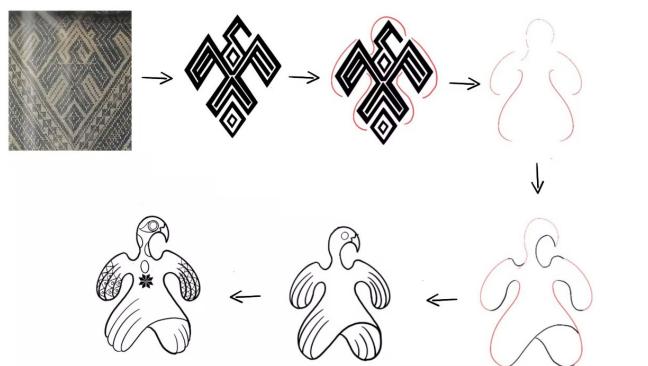

图3 纹样转译过程

3.2 设计呈现

将侗锦整体进行凝练，把原本丰富繁杂的锦面图案转化为一个个独立而鲜明的纹样个体。

参考文献：

- [1] 刘宝垚.侗族织锦的特点及现状分析 [J].艺术科技, 2018, 31 (10): 91–92.
- [2] 曾昭雪.试析侗锦植物纹 [J].民博论丛, 2017, (00): 35–40
- [3] 刘毅艳.浅析三江侗族蜘蛛纹样文化内涵 [J].大众文艺, 2019,(04):46.DOI:10.20112/j.cnki.issn1007-5828.2019.04.043.
- [4] 曹屹, 汤万昊.地域文化元素在旅游文创产品设计中的应用 [J].中原文化与旅游, 2025, (15): 50–52.
- [5] 赵健.文化转译视角下侗绣纹样在视觉传达设计中的应用研究 [D].东北电力大学, 2025.

作者简介：黄春绸（2000.10—），女，壮族，广西平果人，在读硕士研究生，研究方向：工艺美术设计研究。

以侗锦中的鸟纹为例，运用简洁的几何图形对鸟纹进行抽象化处理，使其更符合现代人追求简约、时尚的审美观念。这一过程并非简单的截取或复制，而是深入挖掘鸟纹背后的文化内涵，提炼出其核心精髓。传统的侗锦主要以平面图案的形式呈现，虽然具有强烈的民族艺术美感，但在现代社会应用中有一定的局限性。为了更好宣传侗锦文化，使其满足当代审美需求，本次研究大胆尝试将平面图案转化为立体产品。将平面图案转化为立体产品，在立体转化的过程中结合纺织材料属性、当下社会的审美趋势为侗锦纹样注入新的生命力，设计出具有侗锦元素与现代风格的文创产品。

图4 作品呈现

4 结语

将侗锦纹样进行转化在设计可以为侗族文创产业提供新的思路和灵感，同时也为传统文化的传承和创新找出新的融合点。在研究过程中，对传统纹样提取到对其进行转化再设计，每一种尝试都旨在让侗锦纹样更好地适应现代审美需求与市场需求。通过不断尝试，让侗锦纹样不仅局限于二维平面状态，还能以立体形态展示。同时，希望借助文创产品的力量，传播侗锦独特文化，促进民族发展。