

苗族图腾纹样在文创设计中的研究与应用

姜思羽, 林小郁

辽宁石油化工大学, 辽宁 抚顺 113000

DOI:10.61369/HASS.2025060004

摘 要 : 伴随着如今文化大兴、文创大热的趋势, 作为苗族文化的代表之一的苗族图腾纹样是传统文化的物质载体, 也代表了不可替代的文化价值; 随着如今的文创产业需要具有文化内蕴的独特化传统符号, 这就为苗族图腾纹样的创新设计创造了无限可能, 苗族图腾纹样的活态传承以及它的设计转化都是具有实际意义的, 更有利于实现苗族图腾纹样作为设计元素的文化创新设计, 为 IP 的转化奠定基础, 促进其在文创产业以及传统文化之间的深度融合。

关 键 词 : 苗族图腾纹样; 文创产品设计; 传统文化

Research and Application of Miao Ethnic Group's Totem Patterns in Cultural and Creative Design

Jiang Siyu, Lin Xiaoyu

Liaoning Petrochemical University, Fushun, Liaoning 113000

Abstract : With the current trend of flourishing culture and booming cultural and creative industries, the totem patterns of the Miao ethnic group, as a representative of Miao culture, serve as a material carrier of traditional culture and embody irreplaceable cultural value. As the contemporary cultural and creative industries demand unique traditional symbols with cultural connotations, this creates boundless possibilities for the innovative design of Miao totem patterns. The living transmission and design transformation of Miao totem patterns hold practical significance, facilitating the cultural innovation and design of Miao totem patterns as design elements, laying the foundation for IP transformation, and promoting their deep integration within the cultural and creative industries as well as traditional culture.

Keywords : Miao totem patterns; cultural and creative product design; traditional culture

一、研究背景与意义

近年来, 国家高度重视非物质文化遗产的保护与传承, 出台了一系列政策法规, 为传统文化的复兴注入了强大动力^[1]。从《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布实施, 到各地对非遗项目的扶持计划, 都体现了对非物质文化遗产保护的政策导向, 这为苗族图腾纹样这类珍贵的非物质文化遗产的研究与应用创造了良好的政策环境。

苗族是世界上最大的没有文字的民族, 世代以来无法以文字记载, 只能口口相承、记忆犹新, 并借由图腾纹样等方式代代传承下来。苗族图腾纹样作为一种视觉语言, 它承载着苗族人民的宇宙观、价值观、历史记忆和生活智慧, 形成了苗族独有的图腾视觉语言体系, 它是大千世界各种社会符号中最独特的一个符号, 是存在于苗族文创设计之中的最鲜明的特色。

从文化维度上讲, 有利于活态传承苗族的宇宙观和族群记忆, 苗族图腾纹样是苗族文化的一个重要组成部分, 蕴含着苗族先民对宇宙、对自然、对生命的认知以及对于族群的历史与祖先的记忆, 而对苗族图腾纹样的研究及其应用更是为了能够让更多的世人知晓并认知苗族文化, 将苗族文化继续传承下去, 在现今的社会当中弘扬与发展下去。

从设计的角度来看, 本次研究将探讨建立一种传统纹样现代转译的方法模型。通过针对苗族图腾纹样进行文化内涵、艺术特

征的剖析, 在此基础上提出苗族图腾纹样在文创设计中转译的路径及方式, 并且通过对比分析的方式给予借鉴作用, 以此促进其由传统向现代转化, 并提升传统纹样的设计使用率, 最终增强文创产品的文化内涵与艺术价值。

二、苗族图腾纹样的文化渊源与象征体系

(一) 图腾系统的起源

苗族图腾系统的形成与发展同枫木崇拜、蚩尤神话密不可分。在苗族古老的传说中, 枫木是生命之源, 苗族始祖姜央就是由枫木中生出的。蚩尤是苗族的始祖, 苗族人以蚩尤为荣, 可以说, 枫木崇拜和蚩尤神话融为一体, 共同成为苗族图腾系统的发端。枫木形象、枫木之物同样也是苗族图腾纹样的重要主题之一, 可以体现在苗族的一些传统装饰图案之中, 最常见的有枫木纹样的使用, 如表达了生命的延绵与延续的含义。

苗族迁徙的历史影响到了其纹样的变化。苗族先民几次大规模的迁徙活动, 从北方的黄河流域逐渐迁徙到南方, 无论是迁徙前的思乡之情, 还是迁徙中走过的万里风尘、悲欢离合之情景, 苗族先民们都把它深藏于心, 并把它悄无声息地化作世世代代留存下来的纹样, 藏在苗族人民魂牵梦绕的地方。黄河波浪纹变形发展为苗族独特的水波纹样, 是苗族人民关于黄河沿岸地貌记忆的投射, 展现的是苗族人民长途迁徙跋涉而至今日的辛酸与

煎熬。

（二）纹样的分类与寓意

自然崇拜类纹样占苗族图腾纹样的大部分比重，其中最为常见的是蝴蝶纹、鸟纹。这两种纹样都具有很浓重的生殖崇拜意味。蝴蝶是苗族先民认定的始祖神，蝴蝶纹就是生命的起始和繁衍；鸟纹代表着人们对鸟类图腾的崇拜，因为鸟的生殖力强，所以用鸟纹来祈禱子孙兴旺，人丁兴旺（见图1）。

图1 苗族图腾鸟纹（来源网络）

祖先崇拜类纹样中代表作有姜央纹，它是典型的伦理叙事图。姜央是苗族关于人类的起源故事中的始祖，通过各种图形符号演绎出姜央造人建群、制礼立仪的过程，表达了苗族先民对祖先的尊崇和对伦理道德的看重，起到了规范族群行为、维系社会秩序的功能。

巫术符号类纹样中，有龙纹，作为禳灾的作用。苗族认为龙是一种拥有力量的大神，能风呼风唤，降邪除弊。使用龙纹图腾，以达到趋吉避凶的目的，也说明了苗族先民对神力的崇拜以及期盼美好生活的良好愿望。

（三）纹样的文化编码规则

苗族图腾纹样组合有着自己严格的禁忌，特别是祭祀纹样有着至高无上的严肃性和神圣性，在祭祀时所使用的纹样严格按规范使用，不能随意更动，也不能随意组合，因为其本身就是与神灵交流的符号和路标，是不能随便改变的，同时也代表着苗族人民对神灵、祖先的敬畏之心。

色彩也是苗族图腾纹样的符号。青、红、白三色是苗族的三元宇宙观：青色是天空、东方，代表着新生与希望；红色是大地、南方，代表着热情与活力；白色是神灵、西方，代表着纯洁与神圣。通过这些颜色展现苗族人的宇宙观，不仅将纹样的色彩艳而不俗、深邃多变，在审美功能的同时还负载了表现的功能，表达了苗族人民对这个世界的认知与追求。

三、苗族图腾纹样的艺术特征解构

（一）构成法则

苗族图腾纹样的构成秩序化、对称重复、二方连续纹样背后均含有生命循环之意象；对称布置体现了纹样的稳定、平稳感，使人感到和谐、端庄；重复的运用就好像生命的轮回一样，永远也在延续不断地发展着，体现了苗族人民对于生命永续的追求，比如苗族衣饰的花卉纹样大多采用花卉图案以对称、重复的方式加以排列，呈现出无穷无尽、圆满无缺的感觉，象征着生命的永恒。

虚实相生的空间表现是苗族图腾纹样又一特点，阳性纹和阴

性底相互对照构成强盛和柔弱的关系，阳性纹为纹样主体部分，突出醒目；阴性底则是纹样的陪衬和呼应部分，与阳性纹相互依存，相互转换。它是苗族人对自然界中阴阳并存、对立统一的哲学思想的充分体现。通过运用空间虚实关系，苗族人创造出极具立体效果的空间结构纹样。

（二）形态语义

苗族图腾纹样的几何化变形是必然的。因为苗族刺绣工艺的限制，使图腾纹样成为一种抽象化存在的表现形式。苗族人民为了能在织物上将复杂的自然形态呈现出来，就进行了简略化和抽象化的工作，最后就形成了以抽象性的几何图案为主要特点的图腾纹样。这种几何化的变形使图腾纹样更符合刺绣工艺制作，而且使得图腾纹样的艺术形式更加简单明朗，方便观察识别，同时也不失明快的表现力^[2]。

纹样变体代表着某种文化适应性，同为苗族的各个支系的龙角形态是不同的。苗族属于一个多支系族群，不同的支系有着不同的文化习俗与生活环境，因而龙角形态是苗族在不同的支系内部根据自己所了解的文化及审美需求对于龙纹的一种对应调整，这是苗族文化多样且具有包容性的直接表现，不同的龙角形态也成为区分支系苗族的标志性符号之一。

（三）材料载体特性

银饰是苗族重要的服饰配饰，其纹样具有独特的立体构成逻辑。苗族银饰纹样多采用篆刻、镂空等工艺，使纹样呈现出立体的效果。银饰的立体纹样不仅具有强烈的视觉冲击力，还能够光线的照射下产生丰富的光影变化，展现出银饰的奢华与精美。例如，苗族银冠上的纹样，通过多层立体雕刻，形成了复杂而华丽的图案，彰显了佩戴者的身份和地位。

蜡染是苗族传统的手工艺之一，其纹样的“冰裂纹”具有随机美学的特点。蜡染工艺是通过在织物上涂蜡、染色、脱蜡等步骤形成纹样的，在脱蜡过程中，蜡层会自然龟裂，形成独特的“冰裂纹”。这种“冰裂纹”是无法预先设计和控制的，具有随机性和偶然性，却给人以自然、质朴的美感。蜡染纹样的“冰裂纹”不仅是一种装饰元素，更体现了苗族人民对自然之美的崇尚和追求^[3]。

四、文创设计中的图腾纹样转化方法论4.1 传统纹样的设计转译原则

建立文化基因保留度评估模型，从图案纹样源流的脱魅中剥离出核心的符号、可变的元素，以此保证在纹样设计转译过程中能够最大限度地保留文化基因。其中，核心符号是该图案纹样里面最能体现出它文化含义与特质的部分，如苗族图腾纹样中的蝴蝶纹、龙纹等；而可变元素是指除上述几部分之外可任意变化、重构的可变的部位，如纹样颜色、纹样顺序等等。利用此模型不但可以发现创新设计的漏洞，还可以避免其中出现原汁原味文化的流失。

所谓现代审美适配法则主要包括简化法、重组法及异质同构法。简化法即是对繁复的传统纹样通过提炼概括、简化精练等方式使之符合现代审美中简洁明亮的特点；重组法即是从不同的传统纹样中提取元素，通过对不同纹样的拆解与重组，从而获得一种新的视觉效果和新的文化内涵；异质同构法则是将传统纹样的

形式融入到现代的设计语言当中，经过巧妙的设计之后营造出兼具传统特色与现代气息的设计作品，如将苗族图腾纹样中的几何元素运用到现代产品造型之中^[4]。

（一）符号提取技术路径

矢量化解构是目前较为重要的符号提取技术，将点线面解构分离后再进行数字化处理可将纹样解构为若干个独立单元，并对其进行矢量化，在此基础上实现对纹样的编辑。将苗族图腾纹样转为矢量图形，可以方便快捷地调节和修改纹样各部分，让设计师有更多的创作空间；另外矢量化图形存储空间小且便于后期传输和运用，这对纹样的传承工作有很大的好处。

语义网络构建主要是建构纹样、寓意和功能之间的关联数据库。在对苗族图腾纹样进行细致研究的基础上，把纹样形态特征、寓意和可以应用于哪一方面进行归类分组，建立起一个相对完整语义网络，以便于在以后的文创设计过程中，根据设计需要能很快找到合适的纹样并了解纹样的文化意义，提高设计效率和质量。

（二）设计伦理边界

要懂得正确的对待文创设计产品的商业化，例如在尊重苗族图腾纹样的过程中应当避免将一些有苗族图腾纹样象征神圣的祭祀纹样元素加入商业化低俗产品设计当中，不可用于错误的场合，不然会冒犯到苗族文化，为此设计师需要明了这些禁忌，在进行创作时要心中有数，应当清楚自己不该怎么做，这样才能做出正确的设计。

在创新的过程中我们要有文化尊重的机制，在进行苗族图腾纹样的创新设计时，需要充分与苗族社区以及文化传承人沟通交流并听取他们的意见和建议，使设计作品能够呈现出苗族文化的内涵，并且要尊重苗族人民的文化权益和知识产权，不能够出现文化挪用的情况以及对于苗族人民的侵权现象。

五、图腾纹样在文创产品中的创新应用路径

（一）产品类型适配策略

对于高频接触类产品，如文具、数码配件等，适合采用纹样简化应用的策略。这些产品注重实用性和便携性，复杂的纹样会影响产品的使用体验和外观美感。将苗族图腾纹样进行简化处理，提取核心元素，应用于产品的表面装饰，既能够体现苗族文化特色，又能满足产品的功能需求。例如，将简化后的蝴蝶纹应用于笔记本封面、手机壳等产品上，既美观又实用^[5]。

仪式性产品，如礼盒、纪念品等，适合采用叙事性纹样组合的应用方式。这些产品往往具有特殊的纪念意义和文化价值，需要通过纹样来传递丰富的文化内涵和情感。将苗族图腾纹样中具有特定寓意的纹样进行组合，形成一个完整的叙事体系，能够让

消费者在使用或收藏产品的过程中，了解苗族文化的故事和历史。例如，在礼盒设计中，将姜央纹、龙纹等组合在一起，讲述苗族的起源和发展故事。

（二）技术融合创新

AR技术具有实现动态纹样呈现的功能，可以将蝴蝶纹的生命周期可视化，在利用AR技术扫描产品上的蝴蝶纹，可以见到蝴蝶从卵、幼虫、蛹到成虫的生命周期全过程，增加了产品的互动性和趣味性，同时通过该项创新能够使苗族图腾纹样更新颖、有趣地呈现在产品中，使人们更加直观地认识到纹样的文化内涵。

参数化设计是一种根据一些给定参数来生成无限变体系统的手段，利用计算机生成大量的苗族图腾纹样变体，既能保留其本身的苗族图腾纹样特征，同时又能使它们呈现出来独特的面貌，满足人们对于不同的审美需求。而将参数化设计运用于文创产品设计上，不仅增加了产品造型表现的可能性，还能大大提高设计的工作效率及产品的创新性。

（三）用户体验维度

纹样DIY系统可以实现参与式设计，让消费者根据自己的喜好和需求，选择苗族图腾纹样的元素、颜色、排列方式等，亲自设计属于自己的文创产品。这种参与式设计能够增强消费者与产品之间的情感联系，提高消费者的满意度和忠诚度。同时，也能够让消费者在设计过程中，更深入地了解苗族图腾纹样的文化内涵和艺术特征。

文化认知传递的多层次设计包括显性形式和隐性寓意。显性形式是指文创产品表面的纹样形态和色彩，能够给消费者带来直观的视觉感受；隐性寓意则是纹样背后的文化内涵和象征意义，需要消费者通过了解和解读才能体会。在文创产品设计中，要兼顾显性形式和隐性寓意，通过产品的外观设计吸引消费者的注意力，再通过产品的说明书、故事卡片等方式，向消费者传递纹样的文化内涵，让消费者在使用产品的过程中，逐渐加深对苗族文化的认知和理解。

六、结论与展望

本研究证实了图腾纹样在当代设计中具有较强的语义再生能力。苗族图腾纹样通过合理的设计转化和创新应用，能够在现代文创产品中焕发出新的活力，传递丰富的文化内涵和情感价值，满足消费者对具有文化特色的文创产品的需求。未来可以开展人工智能辅助的纹样创新系统研究。利用人工智能技术，对大量的苗族图腾纹样进行学习和分析，自动生成具有创新性和文化内涵的纹样设计方案，为设计师提供更多的设计灵感和思路，提高设计效率和质量。

参考文献

- [1] 胡菊海. 文旅融合视角下的南通非物质文化遗产的机遇与挑战 [J]. 鞋类工艺与设计, 2021, (13): 116-117.
- [2] 陈宇, 牛曦阳. 苗族传统服饰纹样在现代设计中的应用 [J]. 上海服饰, 2023, (09): 61-63.
- [3] 张焯桐. 苗族蜡染技艺的传承与创新实践 [J]. 艺术大观, 2024, (04): 119-121.
- [4] 黄思绮, 李阳, 董宜娜. 苗族图腾纹样在现代设计中的应用 [J]. 轻纺工业与技术, 2024, 53(05): 134-136.
- [5] 贾晓雯. 中国古代传统图腾纹样在现代视觉传达设计中的应用 [J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(07): 42-44.